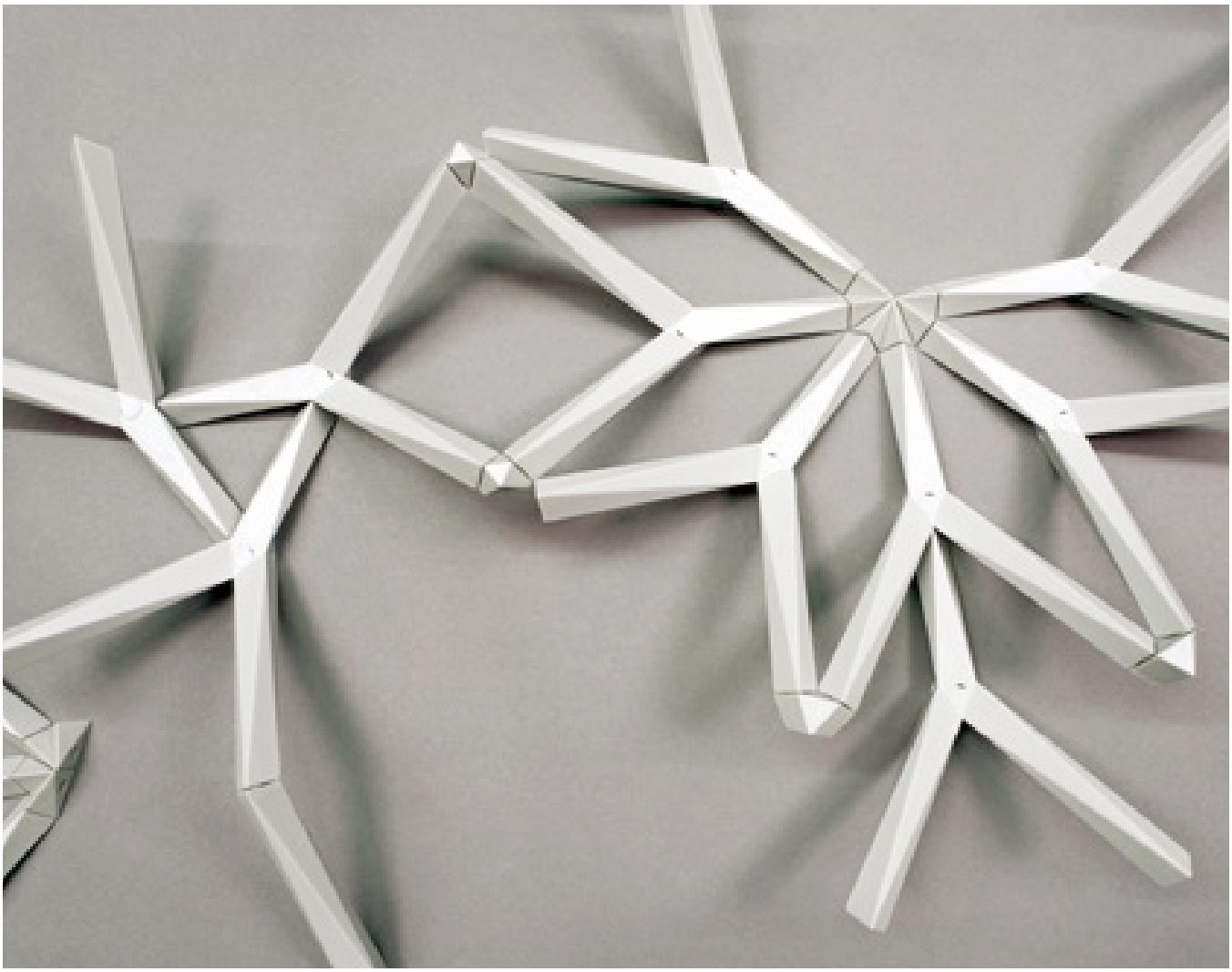


FLEX OBSESSION: A NEW MANTRA

FLEX OBSESSION: a NEW MANTRA

GUTA MOURA GUEDES SPEAKS TO CLUSTER AND EXPLAINS HOW FLEXIBILITY IS THE NEW DESIGN PRECEPT AND HOW IT HAS BEEN TRANSLATED INTO THE INTENSE EXPERIENCE OF A "FLEXIBILITY": THE FLEXIBLE DESIGN EXHIBITION IN A PRISON, IN TURIN *GUTA MOURA GUEDES PARLA CON CLUSTER E RACCONTA DI COME LA FLESSIBILITÀ SIA IL NUOVO COMANDAMENTO DEL DESIGN E DI COME TUTTO È STATO TRADOTTO NELL'ESPERIENZA INTENSA DI "FLEXIBILITY": IL DESIGN FLESSIBILE IN CARCERE, A TORINO*

GUTA MOURA GUEDES. PORTUGAL

From left to right / Da sinistra a destra: ***Ivy, Ivy****, designer* ***Michael Meredith - In vento, handbags****, designer* ***Lidija Kolovrat - Grace table****, designer* ***Philippe Malouin, photo: rene van der hulst***

What are, if any, the conceptual and philosophical cross-references that inspire the Flexibility metaphor?
I see flexibility as much more connected to biology and to organic structures and neurologic systems. And if it is interesting to analyze it looking for flexible capacities in animals and in nature in general I am, above all, interested in what we call cognitive flexibility. Which is, according to the definition of Spiro & Jehng, the ability to spontaneously restructure one's knowledge, in many ways, in adaptive responses to radically changing situational demands. Neurologically we are now researching if this flexibility of human behaviour can be understood as an evolutionary extension of previous behaviours or if it is a departure…
What is the connection between design and flexibility?
Through design we create our new brave world. We dream our world,then create it. So the flexibility of our artificial landscape is completely dependent on how flexible our tools are, how flexible the result of the design process is. We can achieve more flexibility if our own tools are more flexible, if we design them to be more flexible.

Quali sono, se ci sono, i rimandi concettuali e filosofici che hanno ispirato la metafora della flessibilità?
Per me flessibilità è un concetto legato alla biologia, alle strutture organiche, ai sistemi neurologici. E per quanto può essere interessante esaminarla per cercare una predisposizione alla flessibilità negli animali e nella natura in generale, sono soprattutto interessata a quella che si definisce come "flessibilità cognitiva" che, secondo la definizione di Spiro & Jehng, è l'abilita di ristrutturare spontaneamente la propria conoscenza in più modi, reagendo attivamente a esigenze situazionali in radicale trasformazione. In campo neurologico, oggi, la nostra ricerca si occupa di capire se la flessibilità del comportamento umano può essere intesa come estensione evolutiva di comportamenti precedenti, o se si tratta invece di una rottura..
Come va inteso, in teoria, il legame tra flessibilità e design?
Attraverso il design creiamo un mondo nuovo e ardito. Prima lo abbiamo sognato, e poi realizzato. Quindi la flessibilità del nostro paesaggio artificiale dipende completamente da quanto sono flessibili gli strumenti con cui ope-

Strida, folding bike, *designer* **Mark Sanders**

Different views on economic systems and cities stress the necessity of integrating regulations that stimulate tolerance and the acceptance of diversity; as normally occurs in complex systems, when the superabundance of information, fluxes and relations give life to more flexible situations; much the same as in organisms of greater genetic variety.
Design, on the contrary, often accentuates the aesthetics of simplicity and minimalism, that is, projects in which each single element must respond to its own specific function.
What do you think about this?
I agree with you in terms of cities and economic systems but I do not know it applies to design. I believe that most of the times what seems to be a simple product is the result of years of research and years of knowledge. Most of the time simplicity is really the most difficult stage of perfection and it's so hard to obtain, that in fact very few design products can claim that they have it. I think that most of our production, most of our objects are really a mess, a total misunderstanding. But, if you mean that design, used properly, can help to achieve that simplicity, I agree with you. But most of the times it doesn't happen like that.
What attitudes should to be developed during the planning phase of design, improve adaptability and consequently flexibility?
One fundamental attitude is to really think about the user, and the other is to develop a full understanding of is this fast-changing context, that moves at increasing speed. This is new. We are used to being obliged to think about the user - at least designers should be used to this - but the rapidity of transformation when it comes to the environment, technology, science and social contexts, nowadays is immense, and moreover unpredictable. So designers must not only think about riamo, quanto è flessibile il processo di design. Otteniamo una maggiore flessibilità se gli strumenti che adoperiamo sono più flessibili, se li progettiamo per esserlo.
Diverse visioni di sistemi economici e di città pongono l'accento sulla necessità di regole inclusive, che stimolino la tolleranza e l'accettazione della differenza, così come normalmente nei sistemi complessi la ridondanza delle informazioni, dei flussi, delle relazioni, danno vita a situazioni più facilmente adattive, analogamente a quanto avviene negli organismi con una maggiore varietà genetica. Al contrario, la teoria del design spesso esalta l'estetica della semplicità e del minimalismo, ovvero di progetti in cui ogni elemento deve essere necessario e sufficiente a svolgere la propria funzione.
Sono d'accordo per quel che riguarda città e sistemi economici, ma non sono sicura che la stessa cosa valga per il design. Credo che spesso quello che all'apparenza percepiamo come un prodotto semplice è invece il risultato di anni di ricerca e di conoscenza. Quasi sempre la semplicità è lo stadio più impegnativo della perfezione, ed è talmente difficile arrivarci che in realtà sono pochi i prodotti di design che possono vantarsi di averlo raggiunto. Credo che la maggior parte della nostra produzione e dei nostri oggetti siano tremendamente disorganici. Ma se quello che intende dire è che il design, usato opportunamente, può aiutare ad arrivare a quella semplicità, allora sono d'accordo. Di solito però non succede.
Da un punto di vista progettuale, quali attitudini bisogna sviluppare per affinare la capacità d'adattamento e quindi la flessibilità?
Un'attitudine fondamentale è pensare in primis all'utente, l'altra è di sviluppare una piena comprensione delle dinamiche di questo contesto in rapido cambiamento, che si evolve a velocità sempre maggiore. È una novità, questa. Siamo abituati ad essere costretti a pensare all'utente - quantomeno, da designer, dovremmo esserlo - ma la rapi-

who is going to use their creation, but also anticipate the scenario in which it is going to be used and a certain number of possible changes… hard work.
Sometimes, the aesthetic quality of an object excels its functions and appeals to the emotional side of the user, stimulating the use of a wider range of functions; this causes the user to form a creative relationship with the object that goes beyond the confines of its original design purpose. Do you consider this to be the result of successful design, and a good example of flexibility?
Definitely, yes. Exploring the emotions and stimulating the creative of behaviour of the user are two of the most subtle and probably most exciting skills of a flexible object. In fact, there is huge difference between objects that are designed to be used in a different context or to have more than one function and objects that are designed to stimulate a creative answer. Both are flexible. But one responds to a need or to a visible change; the other calls for action, for dynamism, for interaction and therefore calls to be changed.
Today, the word "design" has extended its field of application enormously, starting with projects of objects, to fluxes, to strategies and further still. We frequently hear design associated to terms such as sensorial, experimental, and strategic; almost as if objects have lost importance.
To what extent do you think this is due to the digital and technological revolution of the last twenty years?
Well, digital really heralded a need for design, but not only for design, we can say the same for many other disciplines. A new field of action and of experimentation and of needs, as well, was discovered with the digital world. So it was completely predictable that such a flexible and powerful tool as design is was able to find a stimulating terrain to be explored. The digital revolution also brought about something relatively new: the constant presence of immateriality. Designers helped to create this new scenario and users became familiar with this and with the strong weight of immateriality in our life. In a parallel movement new fields of action for designers appear in some very traditional fields, like politics, marketing, cities' strategies, social planning: designers are now called to integrate multidisciplinary teams and to use their knowledge in many areas far from the most common tangible products.
The fact is that in terms of human evolution technologically we have already reached a level that we haven't reached in the way we organize our society and our urban social structures, for example. And now, design is dealing with those areas, as well. Which is great and can produce excellent results. Of course, this is a change, a deep change, and for many people it is still relatively new… people are still used to thinking that designers design chairs or posters.
Flexibility is the need to overcome ready made solutions, allowing for action in a fast evolving society.

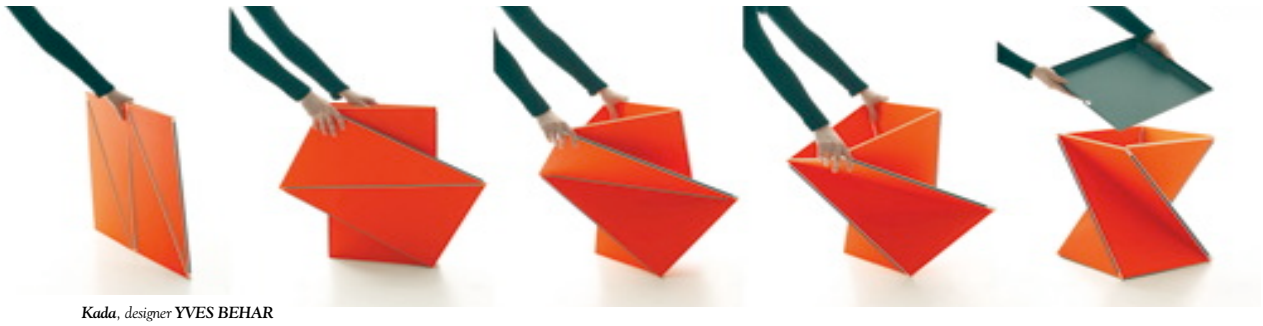
dità della trasformazione, per ciò che riguarda ambiente, tecnologia, scienza e contesto sociale, oggigiorno è immensa, e soprattutto imprevedibile. I designer non solo hanno l'obbligo di pensare a chi userà la loro creazione, ma devono anche anticipare lo scenario in cui verrà usato, e prevedere un certo numero di cambiamenti possibili… Un lavoro difficile.
La qualità estetica di un oggetto talvolta travalica la sua funzione, e spesso gli oggetti sollecitano la sfera affettiva dei loro utilizzatori stimolando ad estenderne l'utilizzo a nuove funzionalità, istaurando così un rapporto creativo tra oggetto e utilizzatore che prescinde dal progetto originario. Crede che questo sia un tipo di esito progettuale da ricercare e che sia un buon esempio di flessibilità?
Assolutamente sì. Esplorare le emozioni e stimolare la creatività comportamentale dell'utente sono due delle più sottili e forse più entusiasmanti prerogative di un oggetto flessibile. Esiste una grossa differenza tra oggetti progettati per essere usati in contesti diversi o con più di una funzione, ed oggetti progettati per stimolare una reazione creativa. Sono entrambi flessibili, ma l'uno risponde a un bisogno o a un cambiamento visibile, mentre l'altro comporta azione, dinamismo, interazione, e quindi richiede il cambiamento.
Oggi il campo d'applicazione del design si è enormemente esteso partendo dal progetto delle cose fino ad arrivare ai flussi alle strategie. Tanto che oggi sentiamo sempre più spesso parlare di design associato a termini quale sensoriale, esperienziale, strategico, quasi che gli oggetti siano passati in secondo piano. In che misura tutto ciò è dovuto alla rivoluzione digitale e tecnologica degli ultimi venti anni?
Direi che il digitale ha concretamente prodotto un campo di bisogni nuovi per il design, e non solo per il design; la stessa cosa vale per altre discipline. Con il mondo digitale è venuta anche la scoperta di un nuovo capo d'azione e di sperimentazione delle necessità. È stato facile prevedere che uno strumento dotato di così tanta potenzialità e flessibilità, come è il design, sia in grado di trovare qui uno stimolante terreno di esplorazione. La rivoluzione digitale ha inoltre inaugurato l'avvento di un fattore relativamente nuovo: la costante presenza dell'immaterialità. I designer hanno contribuito a creare questo nuovo scenario, e gli utenti hanno acquisito familiarità con esso e con il ruolo sempre più ponderante dell'immaterialità nella nostra vita. Parallelamente, nuovi campi d'azione per i designer compaiono in aree fortemente tradizionali, come politica, marketing, strategie urbane, politiche sociali: i designer sono ora chiamati al compito di integrare squadre multidisciplinari e applicare la loro conoscenza a campi molto distanti da quello dei comuni prodotti tangibili. Il fatto è che, per quanto riguarda la rivoluzione umana, in termini tecnologici abbiamo raggiunto un livello di sviluppo più elevato rispetto a quello raggiunto, per esempio, nell'organizzazione della società e delle strutture urbane. E ora il design si trova coinvolto anche in questi ambiti. Cosa che considero molto positiva e che può gene-

What needs must we respond to, today, in places like the favelas and the new towns - from those in the Emirates, Dubai or Doha to those created ex-novo in China?
Social cohesion is probably the big challenge for our society and for those world areas you mentioned, namely the favelas. Dubai and Doha have different problems to solve.
It's funny, but under a certain perspective, China with such a rigid political system can, somehow, prove how flexible a country can be nowadays. So flexible, so strong and, so fast, not adapting to a context that is changing but to really anticipating that change.
If we teach people to develop flexible behaviour, if we produce flexible objects for our houses and offices and if we design flexible urban structures we create a more efficient environment to face a fast evolving society. That is for sure. But it needs to be democratic to work. It needs to be for all.
According to some existing figures, in 2050 over 90% of the world's population will live in cities, places that are too often characterized by rigid structures and a lack of adaptability. In this scenario, how can flexibility in design help us to rethink living conditions, slow down the excessive population concentrated in big cities, and eventually answer to the demand for centrality, expressed by migrants, with no previous solutions?
Well, we can't ask that much of flexibility. We will need much more to be able to move forward in this 21st century scenario. The lack of space, the lack of goods, the lack of time, the lack of sustainability in our world will definitely ask us to be more conscious and more committed. We will all need to learn to ask for more seriousness and to explore further what we have further and deeper. Cognitive flexibility, if trained and if well explored, can help us to do this in a sustainable perspective.
Has your eclectic background from music to biology, management to your studies in Design and the cultural milestone of the Biennial Experimenta Design - been useful to develop and apply the concept of flexibility in design?
Undoubtedly yes. Maybe more than useful, it has influenced me a lot. Since very early on and because of all those different interests and experiences, I

rare risultati eccellenti. Ovviamente si tratta, qui, di un mutamento, un cambiamento profondo, per molte persone tuttora relativamente nuovo. La gente è ancora abituata pensare che i designer disegnano sedie e pubblicità.
La flessibilità è l'esigenza di superare le soluzioni preconfezionate così da reagire a un contesto in continua evoluzione. Quali sono le esigenze più importanti da affrontare oggi, soprattutto in realtà come le favelas o le nuove città, da quelle negli Emirati, Dubai o Doha, fino a quelle create ex-novo in Cina?
La coesione sociale è forse la più grande sfida della nostra società e di quelle regioni del mondo che lei menziona, appunto le favelas. Dubai e Doha hanno problemi diversi da affrontare. E' strano, ma sotto un certo punto di vista la Cina, pur con un sistema politico così rigido riesce, in qualche modo, a dimostrare quanto una nazione può arrivare a essere flessibile. Un grado così elevato di flessibilità, forza e rapidità prova non tanto di avere la capacità di adattarsi ad un contesto mutevole, ma di essere in grado di anticipare il cambiamento. Se insegniamo alla gente a sviluppare un comportamento flessibile, se creiamo oggetti flessibili per le nostre case ed uffici, e se progettiamo strutture urbane flessibili, creiamo un ambiente più efficiente e capace di affrontare una società in rapido mutamento. Non ci sono dubbi. Ma perché funzioni deve essere un'azione democratica. Deve valere per tutti.
Secondo alcune previsioni, nel 2050 oltre il 90% della popolazione vivrà nelle città, luoghi in cui troppo spesso le strutture si caratterizzano per rigidità e scarsa adattabilità. In questo scenario, come può la flessibilità nel design aiutarci a ripensare l'esigenza di abitare, aiutarci a frenare l'eccessiva concentrazione di persone nelle grandi città, eventualmente rispondendo al bisogno di centralità espressa dai migranti con soluzioni inedite?
Beh, non pretendiamo così tanto alla flessibilità. Avremo bisogno di ben altro per continuare ad evolverci nello scenario del XXI secolo. La mancanza di spazio, di beni, di tempo e di sostenibilità nel mondo che ci circonda ci richiederà senza dubbio di essere più consapevoli e più impegnati. Dovremo tutti imparare ad esigere più serietà ed esplorare di più e più profondamente ciò che già abbiamo. La flessibilità cognitiva, se esercitata ed esplorata, ci può aiutare in questo sforzo teso alla sostenibilità.
Quanto alla sua formazione eclettica dalla musica alla biologia, dal management fino alla laurea in Architettura e all'approdo alla Biennale Experimenta Design - è stata

If we teach people to develop flexible behaviour, we create a more efficient environment to face a fast evolving society. But it needs to be democratic to work. It needs to be for all

Se insegniamo alla gente a sviluppare un comportamento flessibile, creiamo un ambiente più efficiente e capace di affrontare una società in rapido mutamento. Ma perché funzioni deve essere un'azione democratica. Deve valere per tutti



Kada, designer **YVES BEHAR**

learned to develop a sort of a mental and emotional structure, a "matrix", that I use in different contexts, adapting it to the area I am dealing with and to the goals I am pursuing. So you may say that flexibility is in my DNA.

Do you think that architects and designers require new education methods?
What do you teach in your university lectures?

To look around. To feel. To research, seriously and in a extremely committed way, who you are and what are you looking for. To work hard. To be open minded. To use design as an operational tool for everything you plan to do. Really. To constantly keep in mind the need for sustainability, but also the sense of beauty, of ethics and generosity. Simple things.

About education methods, yes, I think we need new ones. It's impossible to keep the same structure now, when we have Internet and globalization and such a complex world. It needs to be done, and not only in design and architecture. But it will take time.

Do you have a message for Torino 2008 World Design Capital and the Flexibility exhibition?

This exhibition is not a closed statement. On the contrary, it's an open door for thinking and a platform to question design, designers, citizens, cities and flexibility itself. Reinforced by the fact that it's inside a prison, so there is strong tension there. I hope people feel challenged by it and react. It's not neutral, that I am sure.

Is there something you would like to say to Cluster's readers?

Keep reading!

utile per sviluppare e applicare il concetto di flessibilità nel design?

Senza dubbio. Forse più che utile, direi che mi ha molto influenzato. Fin dall'inizio, e grazie a questa varietà d'interessi ed esperienza, ho imparato a sviluppare una struttura mentale ed emotiva particolare, una "matrice" che utilizzo in vari contesti, adattandola all'area con cui mi confronto e agli obiettivi che mi pongo. Quindi si può dire che la flessibilità è nel mio DNA.

Crede che architetti e designer abbiano bisogno di una diversa educazione? Che cosa insegna lei nel suo corso di laurea?

A guardarsi intorno. A sentire. A ricercare, seriamente e con estremo impegno, chi sei veramente e cosa desideri. A lavorare sodo. Ad avere la mente aperta. Ad usare il design come strumento operativo per ogni cosa che fai. Davvero. A tenere sempre a mente il bisogno di sostenibilità, ma anche il senso della bellezza, dell'etica e della generosità. Cose semplici.

Per quanto riguarda i metodi di insegnamento, sì, credo che avremo bisogno di rinnovarli. É impossibile pensare di mantenere la stessa struttura oggi, con internet, la globalizzazione e un mondo così complesso. Bisogna avviare questo cambiamento, e non solo per design e architettura. Ma ci vorrà del tempo.

Un messaggio a Torino Capitale Mondiale del Design e alla mostra Flexibility?

Questa mostra non è una frase compiuta. È, anzi, una porta aperta a nuovi pensieri, una piattaforma per porsi domande sul significato di design e designer, città e cittadini e il concetto stesso di flessibilità. Un'esperienza intensificata dal fatto che la mostra è all'interno di una prigione, e che quindi si percepisce una forte tensione. Spero che la gente si senta influenzata da tutto ciò e che reagisca. Non è sicuramente un'esperienza neutra, di questo sono sicura.

C'è qualche cosa che vuole dire ai lettori di Cluster?

Continuate a leggere!