architecture■interiors■design■inspiration■urban lifestyle■street culture

2.1 BE THE BEST

volume 3 ISSUE 15
INTERNATIONAL EDITION

ICONIC METROPOLIS

CHANGE HAS COME TO THE WORLD'S URBAN SKYLINES

56 LE... BY HE...G & DE... MEU...

OMA IN NEW YORK CITY ★COOP HIMMELB(L)AU - Astroballon 1969 ★ One Good Chair Competition ★The Emperor - Beijing ★ Ken Yeang - The Master of Bioclimatic Architecture

NAKHEEL HARBOUR & TOWER ★ The Magic Mountain / The House of Music ★ Antonino Cardillo Interview ★ Formiga Open Air Theater ★ ZHA Aura Villa Foscari La Malcontenta ★ Las Casas del Rey de Baeza ★ Heineken The City by Tjep.

DUPLI. CASA BY J. MAYER H. ★ Bauhaus Era - The Modernist School ★ FAT Hpogyliet ★Ohevan Dara★ MomoCafe ★The Panama Building ★ Lounge by Moree ★ Alberto Sánchez

2.1 BE THE BEST
architecture■interiors■design■inspiration■urban lifestyle■street culture

EMOTIONAL SPACE

ANTONINO CARDILLO

INTERVIEW

คงคุ้นหูคุ้นตาชื่อของสถาปนิกหนุ่มจากแดนมักกะโรนีนาม Antonino Cardillo ในฉบับก่อนหน้ากันมาบ้างแล้ว กับผลงาน House of Convexities และ Ellipse 1501 House ฉบับนี้ B-1 ได้ฤกษ์พูดคุยกับเขาแบบตัวเป็นๆ พร้อมกับหยิบผลงานใหม่ๆ ของเขามาให้ยลกันเพิ่มเติม... Cardillo เริ่มฝึกปรือวิทยายุทธ์กับศาสตราจารย์ Lolanda Lima ที่ University of Palermo นาน 5 ปี ควบคู่กับเขียนบทความด้านประวัติศาสตร์สถาปัตย์ลงในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่อาจารย์ของเขาเป็นผู้ดูแลไว้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ปี 2004 Cardillo ปักหลักอยู่ในโรม ผ่านงานมาแล้วทั้งออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบชุมชนเมือง และภูมิสถาปัตยกรรม ขณะเดียวกันเขาได้ร่วมงานกับ Laboratory of Interior Design ที่บริหารงานโดยศาสตราจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมแห่งมหาวิทยาลัยกรุงโรม นอกจากนี้ Cardillo ยังเป็นนักเขียนประจำให้กับนิตยสาร UK Blueprint และมีบทความหลายชิ้นไปลงในนิตยสารของสายการบิน Alitalia ผลงานออกแบบส่วนใหญ่ของ Cardillo ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศหลายฉบับ

Since 2004, Antonino Cardillo has had an architectural practice based in Rome working in the fields of architecture, interior design, urban design and landscape architecture. He has written for the UK Blueprint magazine and has contributed several articles to the Alitalia airline magazine. He has worked with the laboratory of interior design directed by Cesare Casati, professor at the Rome Faculty of Architecture 'Valle Giulia.' Its works have been selected for the International Exhibition Dialog 08 in St Petersburg. Most of his designs are published in several international magazines.

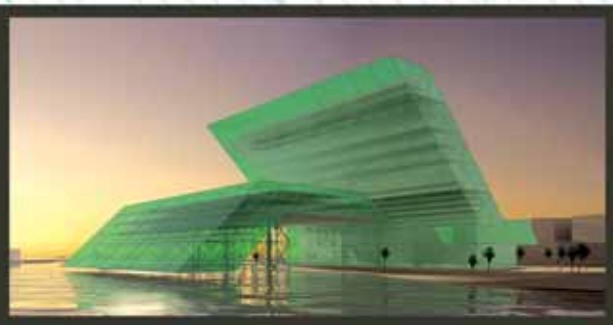
งานออกแบบสถาปัตยกรรมของคุณเป็นชนิดใดหรือสาขาไหน?

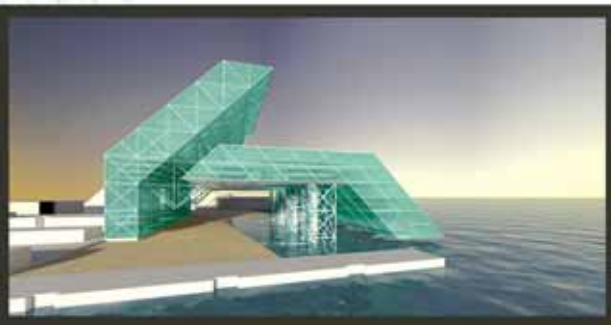
ช่วงเรียนที่มหาวิทยาลัย ผมตกหลุมรักสถาปัตยกรรมของ Frank Lloyd Wright เรียกว่าคลั่งงานของเขามากๆ เลยละ ตอนนี้ผมแทบจะลืมแนวทางนั่นไปแล้ว แต่ผมยังคงหลงไหลงานออกแบบที่พักอาศัย เพราะผมมองว่าการดีไซน์บ้านเป็นเครื่องชี้วัดฝีมือของสถาปนิก ยกตัวอย่างเช่นผมเชื่อว่างานที่เจ๋งๆ ของ Frank Gehry คืองานที่เขาออกแบบบ้านใน Los Angeles ในช่วงปี 80s และ Schnabel house เป็นงานที่ผมชอบมาก เพราะงานสเกลเล็กจะมีความเป็นส่วนตัวสูง จะมีความเป็นไปได้ที่หลุดพ้นจากข้อจำกัดทางการเงินซึ่งส่วนใหญ่จะผลักไสให้ดีไซน์หลงทางไปตามเส้นทางอันตรายของมาร์เก็ตติ้ง

แนวทางการดีไซน์ในอนาคตของคุณเป็นอย่างไร

ผมดีไซน์บ้านสำหรับลูกค้าที่รักจะใช้ชีวิตอยู่ในสเปซที่ลึกซึ้ง (contemplative spaces) ซึ่งเป็นการแสดงมุมมองของผมที่มีต่อประวัติศาสตร์และโลก แน่นอนผมยอมรับว่าบ้านของผมไม่เหมาะกับทุกคน สถาปัตยกรรมของผมต้องการสร้างวิถีชีวิตใหม่ของการอยู่อาศัย บางทีวิวัฒนาการของการอยู่อาศัยสมัยใหม่อาจต้องการความงาม ความประหยัด และความเป็นกวีด้วย เพราะฉะนั้นบ้านที่ผมดีไซน์จะเป็นการพบกันของปรากฏการณ์ธรรมชาติ แดด ฝน ลม รวมทั้งเสียงจะมีความสำคัญกว่าวัตถุหรือเฟอร์นิเจอร์ ผมคิดว่าบ้านในยุคนี้ไม่น่าจะเป็นที่เก็บสะสมสิ่งของนะ แต่ถ้าคุณเป็นเหยื่อของแฟชั่น สิ่งที่ผมว่ามานี้ก็ไม่น่าจะเหมาะกับคุณ ผมชอบที่จะเปรียบสถาปัตยกรรมเป็นเหมือนกับดนตรี เพราะเมื่อจังหวะมันเกิดสภาวะ

2001 HOTEL TRAPANI CARDILLO





สมดุลก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มอะไรเข้าไปอีก

ช่วยอธิบายกระบวนการออกแบบของคุณให้เราฟังหน่อย

ผมเชื่อว่าสถาปัตยกรรมของผมเกิดขึ้นจากการหลอมรวมชิ้นส่วนของความแตกต่างทั้งที่เคยเห็นหรือที่เคยได้ยินจากหลายๆ สถานที่ มันบ่งบอกความคิดเห็นส่วนตัวหรือการตีความสิ่งต่างๆ ของผม ปกติผมจะทำงานตั้งแต่ขั้นแรกของโปรเจ็คต์ แต่ระหว่างอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ บางทีไอเดียใหม่ๆ มันก็เกิดขึ้นมาอีก เป็นระบบคิดที่ไม่ยึดติดกับเหตุผลหรือตรรกะเท่าไหร่ แต่ผมเชื่ออย่างนั้น ว่าต้องเตรียมพร้อมที่จะจับฟอร์มที่เกิดขึ้นในใจ ระหว่างห้วงเวลาที่ไม่มีเหตุผลนั้น การเปิดกว้างและผ่อนคลายจึงสำคัญมาก ผมมักจะเก็บแรงบันดาลใจโดยการออกไปนอกออฟฟิศ ผมชอบที่จะคิดระหว่างที่ตัวเองเคลิบเคลิ้มไปกับความงามอันลึกลับของสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ วิเคราะห์ทิศทางของแสงที่มีผลต่อสเปซ ไอเดียเยี่ยมๆ จะเกิดขึ้นเมื่อผมหายใจอยู่ในสถานที่ที่งดงาม

ผลงานชิ้นไหนที่คุณชอบมากที่สุด? เพราะอะไร?

ชิ้นล่าสุด ตอนนี้ผมกำลังทำ House in Melbourne ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากคีตนิพนธ์ของ John Foxx เกี่ยวกับความก้องกังวานของเสียง (reverberating soundscapes) ผมพยายามที่จะสร้างอะคูสติคสเปซที่มีแสงแดดสะท้อนอยู่ภายในเหมือนกับที่เสียงสามารถสะท้อนอยู่ในเครื่องดนตรี จะทำอย่างนั้นได้ผมต้องเชื่อมโยงหลายคอนเซ็ปต์เข้าด้วยกัน ซึ่งผมทำอย่างละเอียดเพื่อเอาไปใช้ในงานออกแบบบ้านพักอาศัยอื่นๆ ของผมด้วย

สิ่งใดหรือใครที่มีอิทธิพลกับงานของคุณเป็นอย่างมาก

ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ผมรักประวัติศาสตร์และยังเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สถาปนิกต้องใส่ใจ เราต้องรู้จักประวัติศาสตร์ให้ลึกซึ้ง ถ้าปราศจากความทรงจำก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างปัจจุบันหรืออนาคตที่น่าเชื่อถือได้

ความเสี่ยงสำคัญที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้คือการซ้ำรอบอดีตที่เพิ่งผ่านไปในวงจรที่น่าเบื่อ ผมว่าการที่เราไม่สามารถก้าวไปสู่ไดเร็คชั่นใหม่ๆ ได้เพราะเราไม่ใส่ใจประวัติศาสตร์มากพอ

อารมณ์หรือความรู้สึกไหนที่ช่วยขับเคลื่อนพลังความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

'ความรัก' อาจฟังดูตลกหรือแปลกๆ หน่อย แต่มันคือช่วงชีวิตสำคัญที่ผ่านการเรียนรู้ ผมเชื่อว่าความรักขับเคลื่อนโลกใบนี้ไปข้างหน้า นี่คือความจริงโดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรม ตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ไม่เพียงแค่มาพบกัน ต้องรักกันด้วยถึงจะทำให้กำเนิดภาษาใหม่ ตรงจุดนี้ผมบอกได้เลยว่าสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบจากอดีต มักจะสร้างอารมณ์ร่วมระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นสถาปนิกที่ดีต้องเป็นนักรักที่ยิ่งใหญ่ด้วย

งานของคุณเกิดจากการประมวลความคิดของคนในทีมหรือเป็นไอเดียของคุณคนเดียว?

ขั้นตอนแรกผมต้องทำคนเดียวก่อน เพราะมันจำเป็นต้องใช้สมาธิในการสร้างงานดีไซน์ แล้วค่อยนำสิ่งที่ผมคิดไปทำงานร่วมกับที่ปรึกษาหลายๆ คนของผม

คำว่า 'เทรนด์' มีความสำคัญกับงานของคุณมากแค่ไหน?

เทรนด์มีความสำคัญกับผมน้อยมาก ผมสนใจในไอเดียที่จะอยู่ได้นานมากกว่าเทรนด์ที่มาแล้วก็ไป

ในความคิดของคุณ สถานที่ใดที่บ่งบอกถึงความเป็นสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน และอะไรคือสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในอนาคต?

ผมเชื่อว่าสถาปัตยกรรมร่วมสมัยมีแนวโน้มจะกลายเป็นกระแสหลัก ถ้าคุณลองเปรียบเทียบดนตรีกับงานสถาปัตยกรรมดู คุณจะพบกับช่องว่างบางอย่าง ดนตรีร่วมสมัยสามารถผสมผสานวัฒนธรรมหลายอย่างเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นการสื่อสารแบบเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรมได้ น่าเสียดายที่ปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับงานสถาปัตยกรรม บางทีอาจเป็นเพราะสถาปัตย์มาพร้อมกับกระบวนการทางเศรษฐกิจอันแข็งแกร่ง รวมถึงเม็ดเงินนั่นเองที่กำจัดความมุ่งมั่นในทางศิลป์ ซึ่งโปรเจ็คต์เหล่านี้นี่แหละที่กำลังเกิดซ้ำซากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

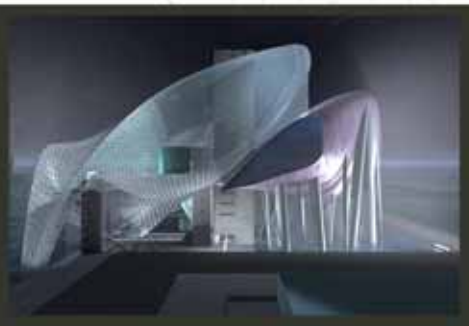
องค์ประกอบอะไรในการทำงานดีไซน์ที่คุณไม่ชอบเป็นพิเศษ?

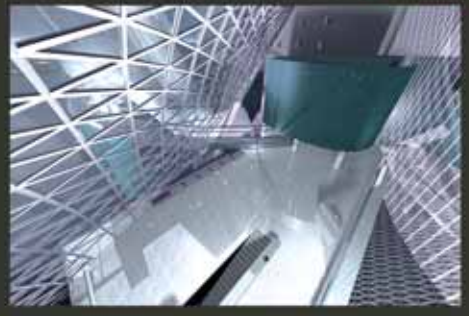
การทำงานในอิตาลี เพราะผู้คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในศิลปะแบบร่วมสมัย ผมชอบทำงานกับลูกค้าในประเทศอื่นๆ มากกว่า

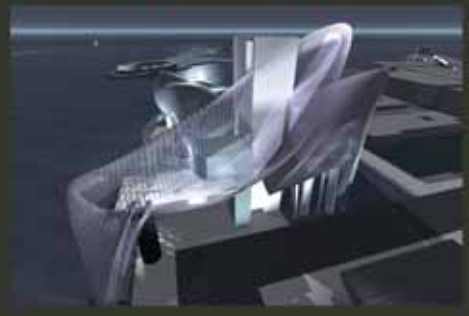
คุณอยากออกแบบอะไรเป็นพิเศษไหม?

ผมอยากสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัยให้อยู่ในกรุง

2002 AQUARIUM IN SICILY







โรม แต่มันน่าจะแตกต่างจากงาน Ara Pacis ของ Richard Meier เพราะผมคิดว่ากรุงโรมน่าจะมีงานดีไซน์ที่ลึกซึ้งมากกว่าชิ้นงานล้าสมัยสไตล์ neoplastic

อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจในชีวิตของคุณมากที่สุดที่ทำให้คุณทำงานดีไซน์ต่างๆ ออกมา

'แสงแดด' ยามที่ผมทำงานออกแบบผมมักคิดว่าตนเองกำลังพลอดรักกับแสงอาทิตย์ ดังนั้นผมจึงไม่สามารถอยู่ในประเทศแถบซีกโลกเหนือได้

ถ้าคุณสามารถเลือกหนังสือได้แค่หนึ่งเล่ม ภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง และเพลงหนึ่งเพลง คำตอบของคุณคือ...

หนังสือเรื่อง 'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha' ของ Miguel de Cervantes Saavedra ภาพยนตร์เรื่อง 'Solyaris' กำกับโดย Andrei Tarkovsky และเพลง 'Michelangelo Antonioni' ของ Caetano Veloso

ถ้าไม่เป็นนักออกแบบคุณจะไปทำอาชีพอะไร?

นักดนตรี ผมว่าดนตรีเป็นพี่น้องฝาแฝดคู่กับสถาปัตยกรรมเลย ผมรักเสียงเพลงและมันสร้างแรงบันดาลใจให้ผม และแน่นอนว่าผมชอบมันมากกว่างานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

สุดท้ายนี้ช่วยนิยามความหมายของคำว่า 'Be The Best' ในแบบฉบับของคุณหน่อยสิ

''กล้าที่จะค้นหาตนเองผ่านมุมมองของผู้อื่น''

2003 HOUSE IN ERICE - TRAPANI

2004 HOUSE IN CARPENEDOLO - BRESCIA

Antonino Cardillo... you may have been familiar with this Italian name before as few of his works have recently appeared in our pages. Now it's time to sit back and listen to what he says. Get to know the architect who was once a Frank Lloyd Wright fan, now still fascinated by the theme of residence, and believes you can evaluate an architect from a single house. This is the energetic young architect who believes in the power of history of mankind, love, sunlight and music!

Could you try to describe the type and range of architecture you design?

When I was studying at university I was in love with Frank Lloyd Wright's architecture. I was crazy about him. Now I'm not sure about that language any more, but I'm still fascinated by the theme of residence. From my point of view the single house is an indicator by which to evaluate an architect. For example I believe that the most inspiring works of Frank Gehry are the houses he built in Los Angeles in 1980s, and the Schnabel house is my favourite. Lastly, on a small, private scale it is possible to get rid of economic pressure which often pushes the design towards the dangerous roads of marketing.

How would you sum up your design approach?

I design houses for clients who love to live their life inside contemplative spaces, which express my personal point of view about history and our world. But I know full well that my houses aren't for everybody. My architectures need a different way of inhabiting the house, maybe a more evolved way of living contemporary life: more aesthetical, frugal and poetic too. Therefore in my house the interactions with environmental events such as sun, rain, wind and sounds

2005 HOUSE IN ROME

2007 ELLIPSE 1501 HOUSE

are more important than objects or furniture. From my point of view a contemporary house shouldn't be a collection of several objects. But if you are a fashion victim I believe that all this will not be for you. I love to think that architecture is like music which when it is in equilibrium needs nothing more.

Can you describe your design process from idea through to presentation?

I believe that my architectures are born from a fusion of different fragments seen or heard in several places. They represent my personal comment or interpretation of reality. Usually, I begin to work upon a project and during the process, at an unpredictable moment, something happens in my mind and the idea comes out. It almost certainly isn't a rational or logical process and I believe that, to be able to capture this irrational process of synthesis formed by the mind, it's very important to stay relaxed and open. So I love to take inspiration going out of my office. I prefer to think while losing myself between ancient Roman labyrinths, analyzing the sunlight that changes the spaces. Usually, the best ideas come to me when I'm breathing in a beautiful place.

Which of your design projects do you like most? Why?

The latest one. Currently I'm working on a House in Melbourne. Inspired by the compositions of John Foxx about reverberating soundscapes, I'm trying to create an acoustical space, where the sunlight reverberates inside it like the sound can reverberate inside a musical instrument. To do it I'm also making a fusion of several previous concepts which I elaborated for other residences of mine.

What or who has influenced your work most deeply?

The history of mankind. I love history and I also believe that to become an interesting architect it's preferable to know the past well. Without memory it is impossible to build a credible present or future. The most serious risk for our present is to repeat the recent past in a loop of banality. I think that the inability to follow new directions comes from an ignorance of history.

What human emotions and necessities drive your design?

Love. It could seem a bit stupid or obvious, but in this highly sophisticated epoch of ours I believe that love is the real positive connection that can move the world forward. This is especially true of architecture. When diverse positions not only meet, but they love each other, then there are born new languages. Following this path I could say that the most fertile architecture of the past has always been a giant and sexually emotional act between different cultures: therefore a great architect should always be a great lover.

Is your work an individual statement or a team solution?

At the first stage it is individual. I need silence and solitude to create. Later, during the work, I'm supported by various local consultants.

How important are trends in your work?

Of very little importance. I'm more interested in permanent ideas than momentary trends.

In your opinion, where is architecture today, and what is a good architecture for the world of the future?

I believe that contemporary architecture tends to become mainstream. If you compare musical and architectural statements you can see the gap. Contemporary music is able to hybridize different cultures creating many original languages. Sadly this does not happen in architecture. Perhaps because architecture comes out of a vigorous economic process and money gets rid of artistic ambitions. Such contemporary projects seem increasingly deja vu.

What elements of the design process do you find particularly frustrating?

Designing in Italy. It's frustrating because usually people don't understand contemporary design. I definitely prefer working with clients in other countries.

Is there something you'd really like to design?

A contemporary architecture within ancient Rome, but it would be very different from Richard Meier's Ara Pacis. Rome deserves something more profound than a dated neoplastic game.

What do you think are some of the most important things in life that inspire you to do the work that you do?

Sunlight. When I design I like to think of making love with the sun. Therefore I cannot live further north than the 41st parallel.

If, for some reason, you could keep only 1 book, 1 movie, and 1 song, what would they be?

'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha' by Miguel de Cervantes Saavedra, 'Solyaris' by Andrei Tarkovsky, and 'Michelangelo Antonioni' by Caetano Veloso.

What would be your second career choice after design?

Musician. Music is the twin sister of architecture, I love it and it inspires me every day, definitely more than contemporary architecture.

Can you give us the definition of 'Be The Best' in your personal dictionary?

Having the courage to discover ourselves through others.

www.antoninocardillo.com

HOUSE-OF-CONVEXITIES