

DESIGN
PER
ESTERNI

Monoliti per la città e il paesaggio

DESIGN PER ESTERNI

Monoliti per la città ed il paesaggio

I consistenti processi trasformativi di fine millennio che hanno investito i tessuti urbani e il forte ripensamento sulle condizioni dell'abitare contemporaneo rappresentano una grande opportunità per una riflessione cosciente sui modi d'uso dello spazio urbano. La creazione delle grandi periferie e la terziarizzazione dei centri storici sono evidenti conseguenze di un impiego indiscriminato del territorio, che soprattutto in Italia ha portato a pensare agli spazi aperti come semplici luoghi di transito, come superfici residue tra edifici trasformate senza regole e programmazione.

Una nuova presa di coscienza di tali problematiche da parte della classe amministrativa e l'influenza dei media che, a tratti, agiscono come promotori di nuovi valori culturali, estetici e sociali, stanno permettendo di riscoprire e valorizzare l'immagine della città attraverso la progettazione urbana, intesa come frutto di un'azione interdisciplinare e sistematica che porta alla ri-identificazione tra città e cittadino.

Sia da un punto di vista prestazionale, che estetico, la qualità di una città scaturisce anche da un progetto di "arredo urbano" consapevole e coerente che, nel rispetto del genius locale, sia concepito come strumento per la realizzazione di uno spazio pubblico significativo e pregnante. Così il progetto dell'arredo urbano contemporaneo si basa sempre più sulla concezione di elementi capaci di conferire agli spazi tutti i caratteri che possono migliorare la qualità di vita dell'individuo nella fruizione della città, e affronta temi che investono molteplici aspetti dello sviluppo di prodotto: dalla semplice definizione tipologica, alla difficile scelta strategica dei materiali più appropriati per la realizzazione.

Dietro l'apparente semplicità formale di alcuni oggetti come panchine, portarifiuti e fioriere si cela una sostanziale "complessità caratteristica" di tali elementi, data dai requisiti che devono essere soddisfatti per rispondere coerentemente ad impieghi specifici. Parlare di complessità, in questo caso, significa riuscire a compendiare esigenze spesso tra loro contrastanti, quali durata e contenimento dei costi, qualità estetica ed unificazione dei componenti, innovazione formale e permanenza dei contenuti simbolici, resistenza agli atti vandalici e facilità di manutenzione.

E, del resto, in una condizione storica dove è in atto un sostanziale ripensamento della forma urbis, l'arredo urbano costituisce uno strumento fondamentale per tale trasformazione non solo da un punto di vista espressivo e prestazionale, ma anche da quello della sostenibilità ambientale dei processi produttivi, e della eventuale dismissione degli elementi alla fine del loro ciclo di vita utile.

EXTERIOR DESIGN. Monoliths for cities and landscapes

The important processes of transformation that at the end of the millennium have invested the urban fabric and the rethinking of modern ways of living represent an excellent opportunity for reflecting on the use of urban space. An indiscriminate use of the territory has led to the development of large suburban areas and the concentration of services in the city centre. Especially in Italy, open spaces are considered simple areas of transit, as residual surfaces between buildings that are transformed without rules or planning.

A new awareness in the administrative class of these problems and the influence of the media, which sometimes advocates new cultural, aesthetic and social values, are allowing the rediscovery and promotion of the image of the city. Urban design, in the sense of the outcome of an interdisciplinary and systematic approach, leads to the renewed identification between city and citizen.

From the standpoint of both performance and aesthetics, the quality of a city also stems from a conscious and coherent "urban design", which while respecting the local character, is conceived as an instrument for creating a significant and meaningful public space. Modern urban design

is thus increasingly based on the conception of elements able to imbue an area with all the characteristics that can improve the quality of life of those living in the city. It addresses issues that touch on various aspects of product development: from the simple definition of the typology to the difficult strategic choice of suitable construction materials.

The apparent formal simplicity of certain objects such as benches, litter bins and planters veils the "characteristic complexity" of these elements due to the requisites that must be satisfied to meet specific uses. In this case the complexity regards how to satisfy often

Movimentazione di blocchi di travertino in uno stabilimento di Rapolano Terme.
Handling of travertine blocks within a Rapolano Terme work yard.

contrasting needs, such as durability and containment of costs, aesthetic quality and uniformity of components, formal innovation and preservation of symbolic contents, resistance to vandalism and easy maintenance.

In a historic moment when people are rethinking the layout of cities, urban design is an essential instrument for this transformation, not only from the standpoint of expressiveness and performance, but also from that of the environmental sustainability of production processes and the divestment of elements at the end of their useful life cycle. The design of "friendly" objects characterized by reassuring forms

and languages common to our culture under both a topologic and material profile is undoubtedly more appreciated by the public than the conception of objects with futuristic shapes, which are often unable to evoke the right mix between emotion and reason, and between modernity and nostalgia. Through the filter of memories, the old are more easily inserted in the urban scene. In the creation of such "friendly" objects, the selection of materials is of utmost importance and should clearly favour natural ones. The capacity to express the identity of a place through the elements of construction is also important. It is no coincidence that, in the collective

imagination, the idea of construction is often associated with traditional solid materials such as stone: the latter is the material that best characterises open spaces, "narrating" the sites and expressing their identity, and is the choice material for historic public architecture.

These considerations have led the author, a member of the firm Studio Paladini, to experiment with the use of stone in the production of street furniture components. Results have shown that the quality of a project aiming to reinterpret an urban context is given by the skilled and deliberate use of a single lithotype – in this case of travertine – with excellent functional and expressive

Grandi blocchi di travertino pronti per la trasformazione in una cava di Serre di Rapolano.
These large blocks of travertine in a Serre di Rapolano quarry are ready to be worked.

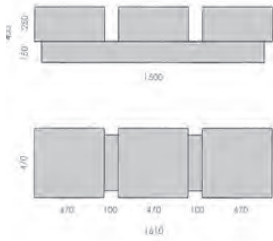
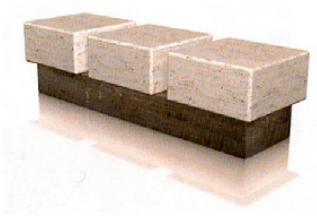
performance and sustainability of production. As for the latter aspect, note how the use of quarry waste represents a novelty with considerable advantages: the use of a non-renewable resource such as stone, the greater efficiency of the production process through the increased ratio of used versus quarried material, and the virtuous diffusion of an eco-compatible business philosophy.

The waste material often consists of second or third quality travertine blocks that differ from the first quality ones only in their lack of chromatic homogeneity, the presence of voids or excessively marked veining. Careful design has transformed

these discriminatory characteristics into peculiarities.

The selection of travertine to create seats, bollards, planters, litter bins and modular wall devices for fencing and barriers is justified not only on the grounds of the performance characteristics of the stone such as mechanical resistance and durability, but also, and especially, on the basis of the physicality of the material. Instead of being regarded as defects, the expressiveness of its imperfections and inhomogeneities, the continuous variations in colour animated by gaps and areas of slight disintegration, must be considered valuable features that reveal the natural primitive struc-

ture of the lithotype. In the case of travertine, these are all true added values: its surfaces seem a textile fabric designed and decorated by the slow process of lithogenesis. Every single little bit of stone has a peculiar history, colour and fabric, and gives an indication of the innumerable coloured oxides that have become a part of its markedly porous structure. The small fossil moulds it contains are of animals or small plants that bear witness to the changes, pauses and accelerations in the evolution of this stone before it was quarried and worked. The initial lack of homogeneity of the block remains a peculiar characteristic of travertine even when it

Seduta in travertino massello firmata da Studio Paladini.

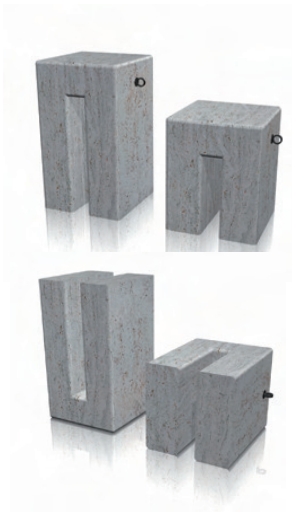
Solid seat in travertine designed by Studio Paladini.

La progettazione di oggetti "friendly", caratterizzati da forme e linguaggi rassicuranti e comuni alla nostra cultura, sia sotto il profilo tipologico che materico, è indubbiamente più apprezzabile per il pubblico rispetto alla ideazione di oggetti misteriosi contraddistinti da forme avveniristiche, spesso incapaci di evocare il giusto mix tra emozione e ragione, tra modernità e nostalgia di cose passate che, attraverso il filtro della memoria, risultano più facilmente inseribili nel contesto della scena urbana.

Affinché ciò si verifichi risulta di fondamentale importanza la scelta dei materiali impiegati, con una chiara predilezione per quelli naturali; importante è poi la capacità di esprimere l'identità di un luogo attraverso gli elementi costruttivi. Non a caso nell'immaginario collettivo l'idea di costruzione si identifica spesso con materiali tradizionali e corposi come la pietra: quest'ultima è infatti la materia che meglio caratterizza gli spazi aperti, "raccontando" i luoghi ed esprimendone l'identità come presenza materica d'elezione per le architetture pubbliche storiche.

Tali riflessioni hanno portato chi scrive, unitamente allo Studio Paladini, a sperimentare in questi anni l'utilizzo del materiale lapideo per la produzione di elementi per arredo urbano che hanno dimostrato come la qualità di un progetto mirato alla reinterpretazione del contesto abitato può essere individuata nell'uso abile e consapevole di un unico litotipo – nel caso specifico del travertino – con ottime prestazioni funzionali, espressive e in termini di sostenibilità della filiera produttiva. In relazione a quest'ultimo aspetto, infatti, va sottolineato come tali sperimentazioni, in modo del tutto innovativo, reimpieghino scarti di cava con notevoli vantaggi rappresentati dallo sfruttamento ragionato di una risorsa non rinnovabile come la pietra, dall'aumento

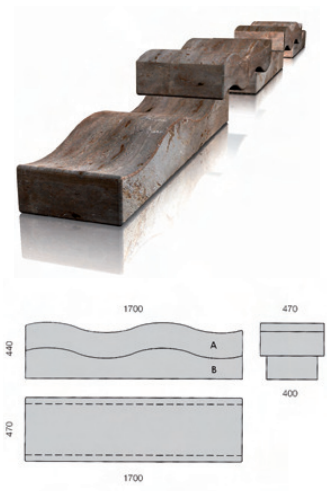

Dissuasori, portabiciclette e sedute in travertino di Rapolano disegnati da Studio Paladini e Raffaella Zizzari | pp. 200-201.
Bollards, bicycle rack and seats in Rapolano travertine designed by Studio Paladini and Raffaella Zizzari.

dell'efficienza del processo produttivo con l'incremento del rapporto tra materiale utilizzato e materiale estratto, e dalla diffusione virtuosa di una cultura d'impresa eco-compatibile. Spesso il materiale di scarto è costituito da blocchi di travertino di seconda o terza scelta che differiscono dalla prima solo per una forte stonalizzazione cromatica, o per la presenza di vuoti o, ancora, per venature troppo accentuate. L'attenta azione progettuale ha trasformato tali caratteristiche discriminanti in peculiarità.

La scelta del travertino per dar vita a sedute, dissuasori, fioriere, portarifiuti e dispositivi murari modulari per recinzioni e setti di contenimento, va infatti giustificata non solo in base a caratteristiche prestazionali della pietra quali la resistenza meccanica e la durezza, ma anche, e soprattutto, in base alla fisicità del materiale, alla capacità espressiva delle sue disomogeneità, al continuo variare della sua colorazione animata da vacuoli e punti di lieve disgregazione che, invece di essere riguardati come difetti, sono da considerare come veri e propri motivi di pregio che denunciano la struttura primigenia del litotipo. Sono tutti questi aspetti a determinare per il travertino un autentico valore aggiunto: le sue superfici sembrano intrecci tessili, disegnati e decorati dal lento procedere della litogenesi del banco roccioso.

Ogni più piccola frazione di materia litica ha la sua storia, i suoi colori e la sua trama, e ci parla degli innumerevoli ossidi colorati che sono entrati a far parte della sua struttura marcatamente porosa; le piccole impronte che vi si rintracciano ricordano fossili animali o piccole piante, segni del mutamento, pause e accelerazioni nel percorso fatto da questa pietra prima di essere cavata e sottoposta a lavorazione.

La disomogeneità iniziale del blocco rimane caratteristica peculiare del travertino anche quando esso assume forme plastiche, architettoniche o di design, ed entra a far parte di una realizzazione progettata dove l'espressione formale si fonde, così, con l'imprevedibilità della natura.

Così, le peculiarità formali del materiale conferiscono alle tipologie tradizionali degli arredi per la città un valore estetico inusuale; l'uso di questa pietra, non certo inedita, ma per lungo tempo dimenticata nella progettazione dello spazio pubblico, dona di volta in volta una "personalità" diversa ai pezzi pensati per una riproduzione in piccola serie o in collezioni comunque personalizzabili. Di fatto ogni elemento si differenzia rispetto agli altri a causa delle trame e dei cromatismi cangianti del materiale.

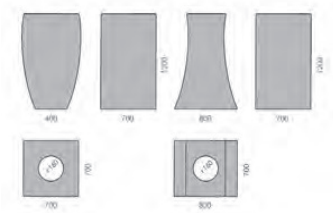
Grande seduta in travertino senese in Piazza Risorgimento a Quarrata. Fioriere e sedute modulari in travertino firmate da Raffaella Zizzari. | pp. 202-203.

Large seat in Siense travertine in Piazza Risorgimento at Quarrata. Planters and modular seats in travertine designed by Raffaella Zizzari.

Un ragionato concept formale e produttivo, messo a punto dai designer in stretta collaborazione con la realtà aziendale che ha realizzato la linea, è riuscito a coniugare le istanze di un processo di disegno industriale di terzo millennio con le qualità artigianali inscindibilmente legate alla tradizione delle lavorazioni lapidee e, soprattutto, con il rispetto e la valorizzazione della naturalità della materia litica.

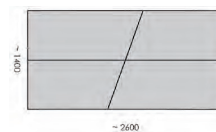
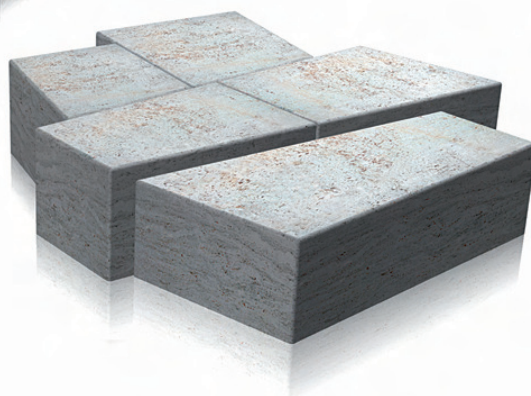
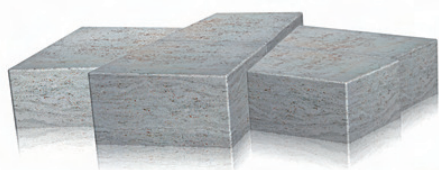
L'impiego del travertino in forme monolitiche dai profili rigorosi ed essenziali, prive di laboriosi trattamenti superficiali e di assemblaggi con collanti o giunti di qualsiasi tipo, ha consentito di semplificare le procedure di approvvigionamento e movimentazione del materiale e di accorciare in modo sostanziale la filiera produttiva ridotta ai due soli passaggi della sagomatura con filo diamantato a controllo numerico e della finitura degli spigoli. Inoltre il disegno dei pezzi, di frequente ottenuti per parti in positivo e in negativo da uno stesso blocco, ha portato ad un pressoché totale azzeramento degli scarti di lavorazione.

Oltre a garantire economie di ciclo produttivo ed evidenti ottime prestazioni in termini di durevolezza, la monoliticità che caratterizza l'arredo urbano in travertino, restituisce alla pietra la sua giusta autorità dimensionale, e la rende portatrice di valori estetici e traslati connessi ad una città stabile, sobria, accogliente, priva di sovrastrutture superflue ed effimere. La pietra insomma, vista, toccata, fruita, nella sua verità fisica, fatta di gravità, spessore e tessitura materica naturale disposta ad invecchiare senza disgregarsi, è interpretata come elemento fondante e non puramente decorativo di uno spazio pubblico che deve soddisfare le esigenze primarie della collettività senza cadere nella ridondanza semantica e figurale.

is sculpted, used in architecture or design; it becomes part of a work in which the formal expression merges with the unpredictability of nature. The formal peculiarities of the material thus confer an unusual aesthetic value to the traditional typologies of street furniture. Although the use of this stone is not novel, it has long been forgotten in the design of public spaces; it gives a unique "personality" to each piece in a small production line or in collections that can be personalised. Every single element differs from the others due to the variable patterns and colouring of the material. A well thought-out formal concept of

production, refined by the designers in close collaboration with the firm that created the product line, has succeeded in combining the requirements of third millennium industrial design with the craftsmanship indissolubly linked to the stone-working tradition and especially with respect for and valorisation of natural stone materials. The use of travertine in monolithic forms characterised by severe and essential profiles, without the application of complex surface treatments or assemblage with any kind of glue or joints, has allowed the simplification of procedures for supplying and transporting materials and the substantial shortening of

La conoscenza profonda delle qualità fisico-meccaniche del travertino ha portato al design nitido e rigoroso di volumi rettificati o lievemente sinuosi in cui la pietra è libera di esprimersi dal punto di vista estetico e trova una piena valorizzazione delle sue elevate prestazioni di resistenza all'usura e all'azione degli agenti atmosferici e inquinanti. Il linguaggio della linea di arredo in pietra non scaturisce quindi da un manierismo minimalista, bensì da un profondo rispetto della materia litica stessa, modellata per dar vita a elementi capaci di soddisfare le singole istanze dell'utente, contemplando la possibilità di personalizzare le composizioni dei pezzi o di concepire tipologie di oggetti completamente nuove ed esclusive, accentuando così l'unicità e l'identità di un luogo.

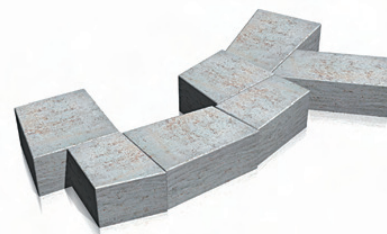
Tutto ciò è scaturito da una concezione progettuale di tipo integrato, finalizzata a dare risposta sia alle esigenze di chi sceglie, sia a quelle di chi usa i prodotti di arredo, puntando sulla versatilità e sulla possibilità di innumerevoli giochi compositivi tra i diversi elementi modulari di muri, sedute, dissuasori, fioriere. Dunque flessibilità, capacità di trasformazione, componibilità: tutte caratteristiche che tracciano uno scenario evolutivo, determinando una nuova frontiera della progettazione sì urbana ma anche del paesaggio. Infatti, la presenza degli oggetti in travertino ha forse trovato la sua massima espressione in un'opera di landscape design realizzata di recente a Lajatico, nella parte meridionale della provincia di Pisa: si tratta del Teatro del Silenzio, un luogo destinato ad accogliere manifestazioni di arte, musica e danza, sullo sfondo della morbida orografia della Valdera.

production to only two operations: shaping with numerically controlled diamond wire machines and finishing of edges. Furthermore, the design of pieces, often complementary parts obtained from a single block, is such that there is almost no waste in processing.

Besides guaranteeing savings in the production cycle and excellent durability, the monolithic nature of travertine street furniture restores the stone to its rightful dimensional authority, making it the bearer of the aesthetic values and associated metaphors of a stable, sober, inviting city with no superfluous or short-lived superstructures. The stone, seen, touched and enjoyed in its

physicality, i.e. its weight, thickness and natural material texture able to age without crumbling, is interpreted as an essential, not purely decorative element of a public space that must meet the primary needs of collectivity without becoming semantically and symbolically redundant.

A profound knowledge of the physical-mechanical qualities of travertine has led to the severe, sharp design of rectified or slightly sinuous volumes in which the stone is free to express itself from an aesthetic point of view, and its high resistance to wear, atmospheric agents and pollutants is fully valorised. The language of stone furnishings does

Chaise longue in travertino di Rapolano disegnata da Augusto Mazzini.
Chaise longue in Rapolano travertine designed by Augusto Mazzini.

Il progetto si esplica attraverso pochi e mirati interventi tesi a esaltare l'espressività intrinseca del territorio e trova la sua maggiore qualità nel misurato e rispettoso rapporto con l'esistente. L'unico segno architettonico è costituito da un anfiteatro costruito con blocchi di travertino che con le loro consistenti dimensioni e il loro aspetto rustico e naturalistico vogliono restituire simbolicamente il valore di eternità dell'opera d'arte. La quinta litica, creata sfruttando la naturale conformazione di una collina, presenta una disposizione a semicerchio di monoliti con finitura superficiale a spacco, che danno vita ad un palcoscenico fortemente caratterizzante. Al centro dello spazio "teatrale" si erge una imponente scultura raffigurante un volto umano eseguita da Igor Mitoraj. L'opera d'arte da oggetto di ammirazione di dimensioni contenute, collocato in una realtà architettonica, assume dimensioni territoriali e paesaggistiche; è il luogo stesso a trasformarsi in opera d'arte, plasmato dalle mani dell'artista che in questo modo lo concettualizza. In quest'ottica il landscape design, come l'urban design, rappresenta oggi un'evoluzione del concetto moderno di progettazione paesaggistica o urbana e, affrontando un luogo come un campo d'indagine, esso può diventare uno strumento potente, aperto a varie esperienze progettuali tese a riscoprire, o a ripensare, l'identità degli spazi in cui viviamo nel segno di un connubio armonico tra rispetto della storia e della natura e innovazione formale e tecnologica. Nell'era della globalizzazione, in cui sempre più spesso tensioni omologanti appiattiscono e banalizzano i paesaggi urbani e naturali, il progetto dello spazio aperto torna ad essere strategico per la conservazione e la rigenerazione delle tante identità cittadine e territoriali che rappresentano, soprattutto per il nostro Paese, un carattere storico irrinunciabile e, al contempo, un'opportunità di valorizzazione culturale e turistica.

not therefore derive from minimalist mannerism, but from a profound respect for the stone itself, sculpted to produce elements able to satisfy the individual needs of the public and allowing for personalisation in the arrangement of components or the conception of completely new and exclusive object typologies, thereby enhancing the uniqueness and identity of a place.

All this stems from an integrated design concept which aims to satisfy the needs of both the client and the end-user, focusing on the versatility and possibility to rearrange at will the different modular components of walls, seats, bollards and planters. Flexibility, transformation

capacity and modularity are thus all characteristics indicating a trend, determining a new frontier in urban and landscape design. Travertine objects have perhaps found their best expression in a work of landscape design recently completed at Lajatico, in the southern part of the province of Pisa: the Teatro del Silenzio, a theatre for hosting art, music and dance events with the backdrop of the gentle Valdera topography.

The project entailed a few focused interventions aimed at enhancing the intrinsic expressivity of the territory and has the merit of having maintained a measured and respectful relationship

Blocchi di travertino rapolanese fanno da sfondo a una grande scultura di Igor Mitoraj nel Teatro del Silenzio (2005) di Lajatico.
 Blocks of Rapolano travertine serve as a backdrop for a large sculpture by Igor Mitoraj in Lajatico's Teatro del Silenzio (2005).

with the existing features. The only architectonic element is an amphitheatre consisting of travertine blocks which with their considerable size and their rustic, natural appearance symbolically give the work of art a quality of timelessness. The stone façade, created taking advantage of the natural conformation of a hill, consists in a semicircle of monoliths with a natural split finish that strongly characterise the stage. At the centre of the "theatre" stands an imposing sculpture of a human face by Igor Mitoraj. Once placed in an architectonic scenario, the work of art, an object of admiration of modest size, becomes an

element characterising the territory and landscape; the site itself is transformed into a work of art, shaped by the hands of the artist, who thereby conceptualizes it. In this context landscape design, like urban design, today represents an evolution of the modern concept of landscape or urban planning. Considering a site as a study area, landscape design can become a powerful tool, open to various projects aimed at rediscovering or rethinking the identity of the spaces in which we live in order to find an equilibrium between respect for heritage and nature and formal and technological innovation. In this period of globalization, in

which increasing pressures to standardise level out and trivialise the urban and natural landscape, the design of open space is once again strategic for the conservation and the renewal of the many urban and territorial identities which characterise Italy and represents, at the same time, an opportunity to promote cultural heritage and tourism.