

ellen bendt
marina-elena wachs

The German Look at Design

advanced
textile solutions

Functional and Fashionable

-INTERIOR ARCHITECTURE THE GERMAN WAY

Interior design from Germany? What usually springs to mind is the early icons such as the “Frankfurt Kitchen”, a model example of functionalism, space-efficiency and process optimisation designed at the behest of Ernst May in Frankfurt am Main by the Viennese architect Margarethe Schütte-Lihotzky, who had been an assistant to renowned Architect Adolf Loos. Analytical, rigorous, meticulous and functional – these are the qualities one typically associates with German interior architecture. Along with perfectly engineered, of course! And to this day, these qualities remain highly prized around the world.

Bold, imaginative and extravagant, on the other hand, are not attributes that spring so easily to mind. Germans are not generally given to creative flights of fancy. Instead, we analyse (sometimes more than necessary) and conduct careful research, usually with a thoroughness that goes beyond that of our international counterparts. We are also reliable partners who honour boundary parameters such as time schedules. Sticking to deadlines and staying within cost constraints are, however, only one side of the equation. Creativity is the other. No risk, no fun. But Germans are generally-speaking not great risk-takers; other mentalities are more adept at that, for better or for worse depending on your standpoint. One can only ever assess what’s better in each individual case – anything else would be taking a risk. So what! Ideally, sound planning principles, and any necessary fundamental research up front, go hand-in-hand

FUNKTIONAL UND FASHIONABLE
– INNENARCHITEKTUR THE GERMAN WAY.

Innenräume aus Deutschland – da gibt es frühe Ikonen wie die „Frankfurter Küche“, die ein Musterbeispiel der Funktionalität an Flächeneffizienz und Prozessoptimierung darstellt. Typisch deutsch eben – initiiert von Ernst May in Frankfurt/Main und ausgearbeitet von der Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky, die Mitarbeiterin des berühmten Architekten Adolf Loos war. Analytisch, gründlich, sorgfältig ... funktional. Das fällt einem generell zu deutscher Innenarchitektur ein. Nicht zu vergessen: ingenieurmäßig ausgereift. Diese Qualitäten sind weltweit gefragt.

Im Gegensatz dazu gelten phantasievolle Feuerwerke als untypisch. Kreative und mutige Schnellschüsse sind in diesem Kontext rar – stattdessen wird analysiert (manchmal über die Maßen), sorgfältig recherchiert und dabei eine Planungstiefe an den Tag gelegt, die international vergleichsweise eher unüblich ist. Geforderte Rahmenbedingungen wie Termine werden zuverlässig eingehalten. Aber: Kosten- und Termintreue ist das eine, Kreativität das andere. No risk, no fun. Risikobereitschaft ist nun so ganz „undeutsch“, da haben andere Mentalitäten im Allgemeinen einen Vorteil oder auch Nachteil. Je nachdem, wie man es nimmt. Man kann nur im Einzelfall beurteilen, was besser ist – alles andere zu behaupten, wäre ein Risiko. So what.

FUNZIONALE E DI MODA
– ARCHITETTURA DEGLI INTERNI IN MODO TEDESCO.

Interni dalla Germania – ci sono icone come la “Frankfurter Küche” (La cucina di Francoforte), che rappresenta un esempio di usare l’efficienza dello spazio e l’ottimizzazione del processo in modo funzionale. Allora tipicamente tedesco – iniziato da Ernst May a Francoforte sul Meno ed elaborato dell’architetta viennese Margarete Schuette-Lihotzky che lavorava insieme con l’architetto famoso Adolf Loos. Per descrivere l’architettura degli interni tedesca si pensa ad analisi, precisione, accuratezza e funzionalità. Senza dimenticare: un’elaborata progettazione ingegneristica. Queste qualità sono richieste in tutto il mondo.

Creazioni fantasiose invece sono considerate atipiche. In questa situazione, una spontaneità creativa e coraggiosa è rara – invece si analizza (a volte eccessivamente), si fanno delle ricerche precise ed è presentata una progettazione profondissima e insolita nel mondo. Condizioni e appuntamenti sono rispettati prevedibili. Però: Un aspetto è puntualità e lealtà sui costi, l’altro fattore è la creatività. No risk, no fun. Affrontare rischi è così non-tedesco, che riguardando questo fatto altre mentalità hanno un vantaggio o svantaggio. Dipende dal punto di vista ed è valutato caso per caso. So what.

In condizioni ottimali una pianificazione efficace e ricerche fondamentali vanno di pari passo con la crea-

with creativity, and while that is not unusual, it is by its very nature a tricky balance to achieve. That said, one should make no mistake: we are seeing an increasing number of interiors “Made in Germany” that in addition to being functional also display creative esprit, an artistic approach and a sense of playful freedom.

Designers are also responding to the signs of the times. The conversion of existing buildings for new uses, a field that has traditionally been the domain of interior architecture, is now more widespread than ever: offices are being converted into apartments, petrol stations into restaurants, and factories into hotels. Here sustainability is not just being talked about, it is being put into practice: for example, through the use of flexible solutions and smart materials such as poetic light-transmitting concrete, self-cleaning surfaces or ultra-cool, high-end pieces of carbon-fibre furniture. The famed engineering mindset, so prevalent in Germany, is well-practiced in working together with other relevant industries and professionals, and that in turn can only benefit the end result. Functionality is trialled, tested and developed in advance, instead of leaving it to learning by doing. The shift towards new forms of energy production will likewise contribute to this.

This attention to functionality that characterises German interior architecture – one might even call it a virtue – means that clients can expect to receive a well-rounded solution that is appropriate to the task at hand. Design problems are explored critically and in greater depth: how are the acoustic, how is the lighting solution, and so on? This holistic approach goes beyond the visual appearance and takes into account the overall concept, which also includes the use of textiles. Whether laser-cut, coarse-knitted, profiled, three-dimensional, or with a metallic finish, there are many possibilities. German interior architecture is both functional and fashionable. It marries the agility of creative freedom with the qualities of functionality to realise interiors of the highest aesthetic standard.

Im Idealfall jedenfalls gehen solide Planung evtl. auch die zugehörige Grundlagenforschung und Kreativität Hand in Hand, wobei es in der Natur der Sache liegt, dass hier eine gewisse Schwierigkeit gegeben ist. Nichtsdestotrotz – sitzen Sie nicht der Täuschung auf – Tatsache ist, es gibt zunehmend Interiors „Made in Germany“, die außer der nötigen Funktionalität auch kreativen Esprit, künstlerische Herangehensweise und spielerische Freiheit zeigen.

Die Zeichen der Zeit werden erkannt, so ist das Bauen im Bestand schon immer Domäne von Innenarchitekten und die Umnutzung von Räumen Programm. Büros in Wohnraum, Tankstelle in Restaurant, Fabrik in Hotel, .. Über Nachhaltigkeit wird nicht nur geredet, sondern auch umgesetzt, indem flexible Lösungen gefunden und smarte Materialien integriert werden. Das kann poetisch anmutender Lichtbeton, die sich fast selbstreinigende Oberfläche oder das ultra-coole High-End-Carbon-Möbelstück, sein. Das berühmte Ingenieurdenken konkret und greifbar im Land, lässt es auf relativ einfache Art und Weise ein mit den entsprechenden Profis vernetztes Arbeiten zu, das nur zum Vorteil der Projekte sein kann. Um die spätere Funktionalität zu sichern, wird im Vorfeld getestet, geprüft und auch entwickelt, statt „learning by doing“ praktiziert. Die Energiewende dürfte hierzu weiter beitragen.

Die Qualitäten oder besser formuliert, Tugenden der deutschen Innenarchitektur hinsichtlich der Funktionalität, bedeuten ein der Bauaufgabe angemessenes und passendes Resultat zu liefern. Der Blick darauf, ist natürlich ein ebenso tiefgehender und kritischer: wie sieht es mit der Akustik, der Lichtlösung, etc. aus? Über die reine Optik hinaus werden Innenräume gesamtkonzeptionell angegangen – in denen last but not least auch Textilien ihren Platz haben. Gelasert, grob gestrickt, geprägt, dreidimensional, metallic veredelt, alles geht – funktional und fashionable. Die Leichtigkeit der kreativen Freiheit ist parallel gegeben und wandelt sich, sodass sich die Qualitäten von Funktionalität und ästhetischem Anspruch verbinden.

tività. Però, naturalmente ci possono presentarsi difficoltà. Tuttavia in realtà ci sono più interni “Made in Germany” che mostrano tranne una funzionalità necessaria anche uno spirito creativo, un approccio artistico e una libertà giocosa.

I segni del tempo sono riconosciuti. La progettazione di costruzioni e la riconversione di spazi hanno sempre fatto parte del campo degli Interni; uffici in abitazioni, stazioni di servizio in ristoranti, fabbriche in alberghi etc. Non si parla solo di sostenibilità, viene anche attuata tramite soluzioni flessibili e l’integrazione di “materiali intelligenti”. Esempi di ciò sono il calcestruzzo luminoso, una superficie autopulente o il mobile molto “cool” e high-end-carbon. A vantaggio di progetti, il famoso modo di pensare come un ingegnere che esiste nel paese, permette facilmente un lavoro in rete con professionisti. Invece di lavorare “learning by doing” si fanno delle prove e degli sviluppi per garantire una funzionalità nel futuro. La transizione energetica dovrebbe costituire un contributo fondamentale.

Le virtù riguardando il funzionamento dell’architettura degli interni tedesca forniscono un risultato adeguato per la costruzione di edifici. La progettazione chiede un punto di vista critico e approfondito: come sarà l’acustica, l’illuminazione etc. dentro lo spazio? Oltre l’apparenza fisica, la costruzione degli interni è un processo metaprogettuale dov’è integrato anche l’uso di tessuti. Laserato, lavorato a maglie grosse, coniato, tridimensionale, con un trattamento metallico, tutto è possibile – funzionale e di moda. La leggerezza della libertà creativa si trasforma in un modo, che qualità ed estetica si collegano.

Exhibition of “The German Look at Design — Advanced Textile Solutions“ projects
at LFNA Conceptstore, “Bikini Haus”,
Berlin - Germany, during the Fashion Week, January 2015

BIKINI
BERLIN

