

DALL'INIZIO ALLA FINE

Intervista a Raffaella Mangiarotti, a cura di Virginio Briatore



1



2

1. Arenzano, rivisitazione della classica sedia a sdraio delle vacanze estive. Disegnata in collaborazione con Ilkka Suppanen e prodotta in Finlandia da Woodnotes, 2013.
Arenzano, reinterpretation of the classic deckchair from summer holidays, designed in collaboration with Ilkka Suppanen and manufactured in Finland by Woodnotes

Raffaella Mangiarotti, nata a Genova 45 anni orsono, cresciuta a Vigevano e milanese d'adozione, ha imparato molto dalla nonna materna, imprenditrice e pioniera nel settore calzaturiero e dal padre, uno dei primi ingegneri gestionali d'Italia, precocemente scomparso. Architetto e designer, dotata di intelligenza e capacità di riflessione fuori dal comune, senza dimenticare l'evidente bellezza, nel corso degli anni ha rifiutato posizioni di prestigio e di potere pur di potersi dedicare alla sua passione: il disegno industriale.

Lavorando con aziende di ogni dimensione e in diverse tipologie di prodotti e di mercati, col tempo ha affinato la capacità di comprensione dell'intera filiera, dall'idea al consumatore, dall'inizio alla fine. In virtù di

FROM START TO FINISH

INTERVIEW WITH RAFFAELLA MANGIAROTTI BY VIRGINIO BRIATORE

How do you define yourself?
Designer and architect

Raffaella Mangiarotti was born in Genoa 45 years ago, grew up in Vigevano and lives in Milan, learned a lot from her maternal grandmother, entrepreneur and pioneer in the footwear industry and her father, one of the first building services engineers in Italy, who died prematurely. Architect and designer, endowed with extraordinary intelligence and capacity for reflection, not to mention obvious beauty, she has refused positions of prestige and power over the years in order to devote herself to her passion: industrial design.

Working with companies all sizes and different types of products and markets, she has honed her ability over time to understand the entire supply chain, from concept to consumer, from the beginning to the end. By virtue of this wisdom, in recent years brands such as Serralunga, a leader in the field of home and outdoor plastic furniture or Manerba, a high-end company for the office and home office, have entrusted her with art direction and strategic consulting.

In a profession that has been male dominated for decades, Raffaella Mangiarotti represents the best of a new generation of designers, a forerunner of future design in which women take on more and more importance. The focus on attention, as best exercised by mothers, and a global vision inherited from the teachings of Marco Zanuso, make her one of the few Italian designers known in the international arena.

Who are your teachers or influences and where does your passion for objects with



3



4

3-4. Siro, sedia in legno curvato e tessuto, piccola nelle dimensioni, semplice nel design, ricca di dettagli, rivestibile con imbottiture tessili. Disegnata in collaborazione con Ilkka Suppanen e prodotta in Finlandia da Woodnotes, 2013.

Siro, chair made of bent-wood and fabric, small in size, simple in design, rich in detail, upholstered with textile padding. Designed in collaboration with Ilkka Suppanen and produced in Finland by Woodnotes, 2013.

5-6. Skitsch vases, oggetti scultorei di ispirazione floreale, realizzati in vetro borosilicato da un produttore di Marostica, disegnati per Skitsch, 2012.

Skitsch vases, florally inspired sculptural objects made of borosilicate glass by a manufacturer from Marostica, designed for Skitsch, 2012.



7



6

electro-mechanical components and more generally for household appliances come from?

It started at university, at Politecnico di Milano, when I was fascinated by the teaching of Marco Zanuso and his pupil Francesco Trabucco. Both of them have always walked the path of innovation, they were not afraid of the unknown and made me discover that you can do typological innovation, they did not train me starting with shape.

When I started on my own with Matteo Bazzicalupo the only real experiences were in those sectors and so we took off from there. With great purity we started to define scenarios and products without being influenced too much by commercial and marketing aspects, seeking the ways that we considered most appropriate for innovation. What we were assigned was almost always a bit out of the brief.

What does the art direction-consultant role consist of?

I took on art direction because a consultant at Serralunga, Carlo Manfredi, asked me to do it. He had to convince me that the job was different from that of a designer and I had no previous experience.



7. Coupe de Foudre, strumenti e accessori per scrivania in acciaio dorato, disegnati per Skitsch 2010. Coupe de Foudre, tools and desk accessories made of plated steel, designed for Skitsch 2010.

8. Altre varianti della sedia Siro. Other variants of the chair Siro.

9. Barceloneta, reinterpretazione della sedia iconica di Mies Van der Rohe, con struttura che ne permette l'impilabilità, disegnata da Deepdesign, (Raffaella Mangiarotti e Matteo Bazzicalupo) prodotta da Serralunga, 2010. Foto Sandro Paderni.

Barceloneta, reinterpretation of the iconic chair by Mies Van der Rohe, with a structure that allows it to be stackable, designed by Deepdesign, (Raffaella Mangiarotti and Matteo Bazzicalupo) produced by Serralunga, 2010. Photo Sandro Paderni.

questa sua sapienza negli ultimi anni marchi come Serralunga, leader nel settore degli arredi in plastica per la casa e l'out door o Manerba, azienda di fascia alta nel settore dell'ufficio e dell'home office, le hanno affidato ruoli di art direction e consulenza strategica.

In una professione che per decenni è stata prerogativa maschile, Raffaella Mangiarotti rappresenta l'apice di una nuova genera-

zione di progettisti, l'apripista del design futuro in cui le donne assumeranno sempre più importanza. Capacità di cura, come nella migliore tradizione delle madri, e visione globale ereditata dagli insegnamenti di Marco Zanuso, fanno di lei una delle poche designer italiane conosciute in ambito internazionale.

Come ti definisci?

Designer e architetto

Chi sono i tuoi maestri o riferimenti e da dove nasce la tua passione per gli oggetti con componenti elettromeccaniche e più in generale per gli elettrodomestici?

Nasce in università, al Politecnico di Milano, affascinata dalla scuola di Marco Zanuso e dal suo allievo Francesco Trabucco. Entrambi hanno sempre percorso la strada



I am glad to have new experiences in design but I don't like starting with no experience. Then I accepted, but the first year I listened more than performed. Carlo Manfredi and Marco Serralunga taught me a lot and I think today - after three years - I have learned to look at design in a more strategic way.

It was as if before I only saw a part of the job, now I see everything and I can decide on the whole process and it is interesting, but it is also a great responsibility. When I make decisions, my thinking is no longer just related to the project, but also involves people who work every day at the company and so I try not to make mistakes.

I think a lot, sometimes it seems more tiring than the work of the designer.

I participate in the whole process: from the choice of designer to that of products and their development, the design of the stands and events, to communication with photographic style and catalogues, always keeping correctness in mind.

Why does living design still have a dominant role in the Italian culture?

Living design involves a profound knowledge of design and its instruments and this leads to the prevalence of its role. For decades, furniture companies have worked closely with design acquiring design-driven reasoning. Other companies belonging to other sectors often have a more utilitarian and superficial relationship with design.

Recently you have produced some sessions with companies in Northern Europe. What differences have you found in method and substance?

Last year I worked with Woodnotes, Finland. It is a company I had known for many years through the De Padova store (which has always been one of my favorite brands) and I was fascinated by their fabrics made mostly of paper. I worked with perfect harmony both with Ilkka Suppanen, my designer friend, and Mikko Puotila, the owner. Clarity of ideas, simplicity and reliability, but also a very pleasant and transparent human relationship.

merciale e dal marketing, cercando le vie che noi reputavamo le più corrette per fare innovazione. Quasi sempre un po' fuori dal brief che ci veniva assegnato.

In cosa consiste il tuo lavoro di art direction-consulente?

L'art direction è nata perché un consulente di Serralunga, Carlo Manfredi mi ha chiesto di farla. Mi ha dovuto convincere perché

dell'innovazione, non avevano paura del mai visto e mi hanno fatto scoprire che si può fare innovazione tipologica, mi hanno allenato a non partire dalla forma.

Quando mi sono messa in proprio con Matteo Bazzicalupo le uniche vere esperienze erano in quei settori e quindi siamo ripartiti da lì. Con grande purezza ci siamo addentrati a definire scenari e prodotti senza mai farci condizionare troppo dall'aspetto com-



10

10. Dandelion, piantana e sospensione ispirata al soffione, omaggio al Taraxacum di Achille Castiglioni, progetto Deepdesign, produzione Tecnodelta, 2005. Foto Yoshie Nishikawa.

Dandelion, floor lamp and hanging lamp inspired by the shower head, a tribute to Taraxacum by Achille Castiglioni, designed by Deepdesign, produced by Tecnodelta, 2005. Photo Yoshie Nishikawa.

11. Bloom, collana d'argento con erogatore di profumo, disegnata per San Lorenzo, 2005. Foto Yoshie Nishikawa.

Bloom, silver necklace with perfume dispenser, designed for San Lorenzo, 2005. Photo Yoshie Nishikawa.

12. Quattrolibri, piccola libreria con ruote, disegnata per Coin casa, 2008. Quattrolibri, a small bookshelf with wheels, designed for Coin casa, 2008.



11

penso che sia un lavoro diverso dal designer e non avevo esperienze pregresse.

Mi fa piacere affrontare esperienze sempre nuove nel progetto di design ma non mi piace partire senza esperienza. Quindi ho accettato ma il primo anno ho più ascoltato che preso posizione. Carlo Manfredi e Marco Serralunga mi hanno insegnato molto e credo oggi - a distanza di tre anni - di aver imparato un modo più strategico di guardare al progetto.

È come se prima vedessi solo una parte del lavoro, ora vedo tutto e posso decidere su tutto il processo ed è interessante, ma è anche una grande responsabilità. Quando prendo le decisioni il mio pensiero non è più solo per il progetto, ma concerne pure



12

What would you say to an Italian entrepreneur?

I don't know. I'm sorry about this market situation. Our businesses were predominantly oriented to the Italian market and today the Italian market is very static. And retail even more. It is not easy to decide to sell abroad from tomorrow and do contract business and especially not easy to manage a transformation like this in little time.

It is difficult to even find a sales manager who has real experience in foreign markets. You have to cut unnecessary costs, roll up your sleeves and start to understand new markets, the entrepreneur first has to go back to being the explorer and understand what new markets need, the evolution of tastes, changes in behaviour. Because the whole world is not one country.

You have been a professor of design at Politecnico di Milano for six years. How do you see the new generations and what would you say to those who want to undertake this arduous and beautiful profession?

It is a great job but unfortunately I see that there is crisis in employment. So I would advise caution in choosing a job where today there is a small chance for employment. Moreover, to be honest, people who are designers today often start earning late in life compared to other jobs.

So I recommend it only if you are really passionate, curious and you are willing to earn little for a long ... long time.



13



15



14



le persone che lavorano ogni giorno in azienda e quindi cerco di non sbagliare. Penso molto, a volte mi pare più stancante rispetto al lavoro del designer. Partecipo a tutto il processo: dalla scelta dei designer, a quella dei prodotti e del loro sviluppo, al disegno degli stand e degli eventi, fino alla comunicazione con lo stile fotografico e i cataloghi, in dialogo continuo con la proprietà.

Perché il design dell'abitare ha ancora un ruolo prevalente nel sistema italiano?

Nel design dell'abitare risiede una profonda cultura del design e dei suoi strumenti e questo determina una sua prevalenza di ruolo. Le aziende del mobile hanno lavorato per decenni a stretto contatto con il design acquisendo un modo di ragionare design-driven. Le altre aziende appartenenti ad altri settori merceologici hanno spesso con il design un rapporto più utilitaristico e superficiale.

Di recente hai prodotto alcune sedute con aziende del Nord Europa. Quali differenze hai rilevato nel metodo e nella sostanza?

Ho lavorato lo scorso anno con Woodnotes, in Finlandia. È un'azienda che conoscevo da tanti anni attraverso il negozio di De Padova (che è sempre uno dei miei marchi preferiti) ed ero rimasta affascinata dai loro tessuti che sono fatti prevalentemente di carta. Mi sono trovata in perfetta sintonia sia a lavorare con Ilkka Suppanen,

13. Varianti della sedia a sdraio Arenzano. Variations on the deck chair Arenzano.

14. Manerba creative direction, consulenza iniziata nel 2012, con la reinterpretazione di prodotti esistenti con nuovi materiali e nuovi colori. Foto per il nuovo catalogo con piantana Bluebell, prototipo formato da tre lampade che ondeggiavano sul loro stelo, disegnato da Deepdesign nel 2009. Foto Federica Bottoli. Manerba creative direction, consulting began in 2012, with the reinterpretation of existing products with new materials and new colours. Photos from the new catalogue with floor lamp Bluebell, a prototype consisting of three lamps with swaying stems, designed by Deepdesign in 2009. Photo Federica Bottoli.

15-16. Memory vase, vaso evocativo realizzato a Murano da un maestro vetraio, per la mostra "Vetro da usare - Racconti di design sperimentale - 18 designer incontrano 10 maestri vetrai", Ca' Zanardi, Venezia, settembre 2010. Memory vase, evocative vase made in Murano by a master glassmaker, for the exhibition "Glass to use - Tales of experimental design - 18 designers meet 10 master glassmakers", Ca' Zanardi, Venice, September 2010.



il mio amico designer sia a lavorare con Mikko Puotila, il proprietario. Chiarezza di idee, semplicità e serietà ma anche un rapporto umano molto piacevole e trasparente.

Cosa vorresti dire a un imprenditore italiano?

Non saprei. Sono dispiaciuta di questa situazione di mercato. Le nostre imprese erano prevalentemente orientate al mercato italiano e oggi il mercato italiano è molto fermo. Il retail ancora di più. Non è facile decidere da domani di vendere all'estero e fare contract e soprattutto non è facile gestire una trasformazione di questo tipo in poco tempo. E' difficile già trovare semplicemente un direttore commerciale che abbia una vera esperienza sui mercati esteri. Bisogna tagliare costi inutili, rimboccare le maniche e andare a capire i nuovi mercati, l'imprenditore per primo, deve tornare a fare l'esploratore e capire cosa i nuovi mercati hanno bisogno, l'evoluzione dei gusti, il cambiamento dei comportamenti. Perché non tutto il mondo è paese.

Da anni sei docente di design al Politecnico di Milano. Come vedi le nuove generazioni e cosa ti senti di dire a chi desidera intraprendere questa ardua e bellissima professione?

È un bel lavoro ma purtroppo vedo che c'è crisi di occupazione. Quindi consiglieri cautela nella scelta di un lavoro dove già oggi c'è una bassa possibilità di occupazione. Inoltre se vogliamo essere onesti chi oggi fa il designer spesso arriva in tarda età a guadagnare poco, rispetto ad altri lavori. Quindi consiglio di farlo solo se si è veramente appassionati, curiosi e si è disposti a guadagnare poco per molto... molto tempo.



Serrallunga Creative Direction, consulenza iniziata nel 2011 che spazia dalla brand strategy allo sviluppo prodotti, dalla progettazione dello stand all'immagine coordinata.

A sinistra. Progettazione dello Stand Serrallunga, Salone del Mobile 2011.

A destra. Serrallunga IMM Cologne, progettazione dello stand per la Fiera di Colonia 2011.

In basso. Gamme cromatiche e immagine ambientata per il catalogo.

Serrallunga Creative Direction, consulting began in 2011 starting from brand strategy to product development, from stand design to corporate identity.

On the left. Serrallunga Stand design, Salone del Mobile 2011

On the right. Serrallunga IMM Cologne, stand design for the Cologne Trade Fair 2011.

Below. Colour ranges and images set for the catalogue.



Raffaella Mangiarotti si è laureata con lode in Architettura al Politecnico di Milano, dove da tempo tiene corsi ed insegna sotto la dicitura di Ricercatore confermato. Nel 1996 ha fondato lo studio Deepdesign con Matteo Bazzicalupo, occupandosi di progettazione nei più variegati settori, dal food all'elettronica di consumo, dagli oggetti per il viaggio o per l'ufficio all'illuminazione, dai piccoli elettrodomestici ai gioielli. È stata premiata in diversi concorsi internazionali, tra cui Young & Design (1996, 1997, 1999, 2000), Cosmopack (1995, 1996), Esaedro (1997), ID Award (2004, 2008), Selezione Compasso d'Oro (2005), Green Dot Award (2009). I suoi progetti sono stati pubblicati su numerose riviste e libri: The International Design Yearbook 2005, L'observatoire International de Première Vision, The International Design Encyclopedia of MoMA, and Design Now! (Taschen). La lampada Dandelion fa parte della Collezione permanente del design del MoMA di NY. La Triennale di Milano ha dedicato una mostra al suo lavoro nel Dicembre 2009 e una monografia "L'anima sensibile delle cose", a cura di Cristina Morozzi, Electa 2009.

Raffaella Mangiarotti graduated cum laude in architecture from Politecnico di Milano, where she has taught for a long time as a Researcher. In 1996 she founded the studio Deepdesign with Matteo Bazzicalupo, dealing with design in the most diverse sectors from food to consumer electronics, from objects for travel to office lighting, from small appliances to jewelry. She has won several international competitions including Young & Design (1996, 1997, 1999, 2000), Cosmopack (1995, 1996), Esaedro (1997), ID Award (2004, 2008), Selection Compasso d'Oro (2005), Green Dot Award (2009). Her designs have been published in numerous magazines and books: The International Design Yearbook 2005, L'Observatoire International de Première Vision, The International Design Encyclopedia of MoMA and Design Now! (Taschen). The Dandelion lamp is part of the permanent design collection of MoMA in NY. The Triennale di Milano dedicated an exhibition to her work in December 2009 as well as a monograph "L'anima sensibile delle cose" by Cristina Morozzi, Electa 2009.