



VINCENT VAN DUYSSEN IMAGE PIET ALBERT GOETHALS

Vincent Van Duysen

A design approach centered around human experiences.



AUGUST HOTEL, ANTWERP, 2019 IMAGE MARK SEELEN

Ο πολυβραβευμένος αρχιτέκτονας και interior designer Vincent Van Duysen αποκηρύσσει τον τίτλο του μινιμαλιστή. Πιστεύει ότι αυτό το σχεδιαστικό ρεύμα υπολείπεται «ψυχής», ενώ εκείνος αδυνατεί να δημιουργήσει είτε χώρους είτε αντικείμενα χωρίς να βάλει πολλή από αυτή. Ο Van Duysen θέλει οι κατοικίες ή τα έπιπλα και τα διακοσμητικά αντικείμενα που σχεδιάζει να εμπνέονται από τον ανθρώπινο παράγοντα.

Εδώ και πάνω από 30 χρόνια από τότε που δημιούργησε το δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αμβέρσα, οι Vincent Van Duysen Architects αναλαμβάνουν έργα σε όλο τον κόσμο και επεκτείνονται στον χώρο μέσα στον οποίο μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς και εκατό τοις εκατό ο εαυτός μας. Αυτή η προσέγγιση ερμηνεύεται μέσα από ένα μοναδικό αισθητικό αποτύπωμα, αυτό που και ο ίδιος ο Van Duysen αποκαλεί “the art of living”.

Η καριέρα σας χαρακτηρίζεται σταθερά από μινιμαλισμό. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό ο μινιμαλισμός δεν αποτελεί απλώς μια σχεδιαστική τάση, αλλά έχει αναδειχθεί σε τρόπο ζωής. Σε τι αποδίδετε αυτή την στροφή και εντοπίζετε κάποια σύνδεση με την πανδημία;

Σε γενικές γραμμές, δεν μου αρέσουν οι μινιμαλιστικοί, λιτοί εσωτερικοί χώροι. Θέλω ψυχή. Πιστεύω ότι η δουλειά μου έρχεται σε αντίθεση με τα άψυχα κλισέ ιδεώδη του μινιμαλισμού. Από την αρχή της καριέρας μου - πριν από 30 χρόνια - το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα ήταν πάντα να θεωρώ την αρχιτεκτονική ως ένα επάγγελμα αφιερωμένο στην ανθρωπότητα, και αυτό σημαίνει ότι ξεκινώ από την αρχιτεκτονική των χώρων, οι κάτοικοι των οποίων πρέπει να αισθάνονται προστατευμένοι και χαλαροί, μέχρι τα έπιπλα και τα αντικείμενα γύρω τους που είναι απαραίτητα για να ζουν μια άνετη και ευτυχισμένη ζωή.

Πάντως, η στροφή στον μινιμαλισμό οφείλεται στην ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται ο κόσμος με τα συνακόλουθα ζητήματα που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να αποσυμφωρήσουμε, να επιβραδύνουμε, να μειώσουμε τα πάντα φτάνοντας στον πυρήνα της ζωής και της διαβίωσης. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκω εσωτερικούς χώρους και αρχιτεκτονική που θέτουν την ευημερία της ανθρωπότητας στο επίκεντρο. Πρέπει να δημιουργούνται χώροι όπου ο άνθρωπος αισθάνεται άνετα, προστατευμένος, ασφαλής, αναζωογονημένος, χώροι όπου μπορούμε να αποσυνδεθούμε και να ζήσουμε μέσω της αφαίρεσης.

Η χρήση αποκλειστικά τοπικών υλικών αποτελεί σταθερή προσέγγιση στα έργα σας. Πόσο σημαντική είναι αυτή η πρακτική για εσάς και, επιπλέον, πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι για κάθε κατοικία να εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον;

Η χρήση και η υιοθέτηση φυσικών και οργανικών υλικών είναι το επίκεντρο των δημιουργιών μου. Ενσταλάζουν μια αίσθηση γαλήνης και ολότητας στους εσωτερικούς χώρους ή τα προϊόντα μου. Νομίζω ότι ένα σημαντικό μέρος του συναισθήματος στη δουλειά μου προέρχεται από την προσοχή μου στα υλικά μέσα σε έναν χώρο. Στη συνέχεια, έρχονται όλες οι άλλες πτυχές, όπως η αφή, η παλαιότητα, οι υφές που εμφυσούν μια αίσθηση ζεστασιάς, οργανικότητας, αισθητικότητας και ολότητας σε έναν χώρο ή ένα αντικείμενο.

Το φως, είτε είναι φυσικό είτε τεχνητό, φαίνεται να κατέχει σημαντική θέση στις δημιουργίες σας. Θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα για τη σχέση σας με τον φωτισμό και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει την ιδιαίτερη αισθητική σας ως αρχιτέκτονα/σχεδιαστή;

Για μένα, το φως είναι τόσο δομικό όσο και ένα τούβλο· η αλληλεπίδραση είναι πολύ σημαντική όταν σχεδιάζω, επειδή είναι η ποιότητα του φωτός που σμιλεύει τα συναισθήματα που νιώθεις μέσα σε έναν χώρο. Στην αρχιτεκτονική μου υπάρχει πάντα μια ισορροπία μεταξύ χώρων που λούζονται στο φως, και συμπληρώνονται από χώρους που είναι πιο σκοτεινοί, πιο υποτονικοί, που ανακουφίζουν. Υποθέτω ότι αναζητώ παρόμοιες αρχές όταν τραβάω φωτογραφίες.

Τηρούν τα προϊόντα σχεδιασμού σας την αρχή «Η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία»;

Ναι, ακολουθούν πάντα αυτό το αξίωμα, αλλά ο σχεδιασμός των προϊόντων μου πρέπει επίσης να εξυπηρετεί τον κύριο σκοπό του, που δεν είναι άλλος από την ενίσχυση και τη βελτίωση της ζωής του χρήστη, της ύπαρξης των ανθρώπων. Δεν υπάρχει ανάγκη να δημιουργούμε γρήγορο σχεδιασμό, δεν χρειάζεται να κνηνημάμε τις τελευταίες τάσεις· ένας σχεδιαστής πρέπει να σκέφτεται με όρους διαχρονικότητας μέσω των αιώνιων σχημάτων και των οργανικών υλικών και μορφών που υπαγορεύει η φύση.

Τι σημαίνει για σας «σπίτι»;

Η έννοια του σπιτιού για μένα αποτελεί μέρος της ευρύτερης έννοιας του “art of living”, που σημαίνει να κατανοήσω πώς ζουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους, να ανακαλύψω έναν τρόπο κατοίκησης ενός χώρου, έτσι ώστε να μπορέσω να τον διαμορφώσω, αργότερα, στα έργα μου. Αντιλαμβάνομαι την αρχιτεκτονική και τους εσωτερικούς χώρους με έναν ευρύτερο τρόπο: Δεν είναι μόνο η φυσική κατασκευή του χώρου, αλλά η δημιουργία χώρων στους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να ζουν περιτριγυρισμένοι από τέχνη, έπιπλα και αντικείμενα. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν μέρος αυτού του “art of living” που αποτελεί μέρος της πορείας μου, ένα είδος gesamtkunstwerk, δηλαδή ενός ολοκληρωμένου έργου τέχνης.

Award-winning architect and interior designer Vincent Van Duysen refuses to be just minimalist. He believes that this design movement lacks “soul”, while he is unable to create either spaces or objects without putting in all his soul. Van Duysen wants the homes or furniture and decorative objects he designs to be human-centric.

For over 30 years since he set up his own architectural studio in Antwerp, Vincent Van Duysen Architects has been undertaking projects all over the world and focusing on space in which we can feel safe and be ourselves. This approach is expressed through a unique aesthetic imprint, what Van Duysen himself calls “the art of living”.

Your career has consistently been characterised by minimalism. However, in recent times minimalism is not just a design trend, but has emerged as a way of life. What do you attribute this shift to, and do you see any connection with the pandemic?

In general, I am not into minimalist, austere interiors. I want soul. I think my work contrasts with the soulless clichéd ideals of minimalism. Ever since the beginning of my career – 30 years ago – the most important thing for me has always been to consider architecture as a profession dedicated to humanity; and that means starting from the architecture of spaces, whose inhabitants need to feel protected and relaxed, right through to the furniture and the objects around them that are essential to living a comfortable and happy life.

This shift you are referring to is due to the speed at which the world is evolving with the consequent issues we have seen in the last few years. We need to declutter, to slow down, to cut back on everything by getting to the core of life and living. Thus, I seek interiors and architecture that put the well-being of mankind at the center. We need to create spaces where people feel comfortable, protected, safe, and rejuvenated, spaces where we can disconnect and live through abstraction.

Using solely local materials has been a consistent approach in your projects. How important is this practice to you and, moreover, how crucial do you think it is for every home to seamlessly integrate with the natural environment?

The central focus of my creations lies in the use and incorporation of natural and organic materials. They instill a sense of peace and wholeness in my interiors or products. I believe a substantial portion of the emotional resonance in my work comes from my attention to the materials within a space. Then, other elements such as tactile qualities, aging characteristics, and diverse textures further imbue a space or object with a sense of warmth, organicity, sensuality, and wholeness.

Light, whether it’s natural or artificial, holds a significant place in your creations. Could you tell us more about your connection with lighting and how it shapes your unique aesthetic as an architect/designer?

For me, light is as structural as a brick – the interplay is so important when I design because it is the quality of light that sculpts the emotions you feel within a space. In my architecture there is always a balance between spaces that are bathed in light, complemented by spaces that are darker, more subdued, and comforting. I guess I look for similar principles when I take photos.

Do your design products adhere to the principle of “Form follows function”?

Yes, they always follow that philosophy, but, beyond functionality, the design of my products has to also serve its main purpose; to enhance and improve the life of the user, the existence of human beings. There is no need to create fast design, no need to chase the latest trends; a designer must think in terms of timelessness through the eternal shapes and organic materials and forms inspired by nature.

What does “home” mean to you?

The concept of home to me is part of the broader concept of “art of living” which means to understand how people live in their homes, to somehow discover a way of inhabiting a space, so that I can later shape it in my works. My perception of architecture and interiors extends beyond mere physical structures; it encapsulates the creation of spaces where people can live surrounded by art, furniture and objects. All these elements are part of this “art of living” that is part of my course, a kind of gesamtkunstwerk, i.e. a complete artwork.



