

Maarten De Ceulaer

Maarten De Ceulaer was born in Belgium and started his education in design at the *Sint-Lukas Hogeschool* in Brussels. Attracted by conceptual and narrative design, he continued his studies at the *Design Academy* Eindhoven. A strong passion for travelling inspired his graduation project *Pile of Suitcases*, which was immediately picked up by the renowned Milanese gallery *Nilufar*, which asked him to design an entire collection on this concept.

Maarten attracted international attention for the highly evocative, poetic and playful touch he gives his objects. He uses his work to tell stories, to stir people's emotions, to tickle their imagination or to make them wonder. A project can result from observing society or reacting to something that crosses his path, but it is mostly the expression of very personal thoughts or feelings he wants to convey. He aims to explore materials, investigate in and play with production techniques and crafts. His works have been awarded and nominated prizes (*Toegepast 10 of Z33 Hasselt*, *Belgian Young Designer of the Year 2007*, nomination *Blueprint Award Best Product 2008*), featured in many international design magazines, publications and newspapers, and exhibited at galleries, museums, festivals and fairs worldwide.

Maarten De Ceulaer è nato in Belgio e ha iniziato la sua educazione nel campo del design presso la *Sint-Lukas Hogeschool di Bruxelles*. Attratto da una modalità progettuale concettuale e narrativa, ha proseguito gli studi alla *Design Academy di Eindhoven*. La passione e l'interesse per il tema del viaggio hanno ispirato il suo progetto di tesi *Pile of Suitcases*, immediatamente notato dalla rinomata galleria milanese *Nilufar*, che gli commissiona il progetto di un'intera collezione su questo concetto.

Maarten si è segnalato all'attenzione internazionale in virtù di una capacità progettuale che si esprime attraverso oggetti altamente evocativi, poetici ma anche ludici.

Il suo lavoro esprime la capacità di raccontare storie, stimolare emozioni, sollecitare l'immaginazione o indurre meraviglia e può essere ispirato dall'osservazione dei fatti della società contemporanea o motivarsi come reazione a uno stimolo inatteso ma, per lo più, è da considerarsi come l'espressione concreta dei pensieri intimi o dei sentimenti personali che il designer vuole condividere e trasmettere.

Nel suo operare, Maarten De Ceulaer mira a esplorare le qualità dei materiali e a confrontarsi con diverse tecniche di produzione e conoscenze artigianali. I suoi lavori sono stati selezionati per premi e hanno ricevuto importanti riconoscimenti (*Toegepast 10 di Z33 Hasselt*, *Belgian Young Designer of the Year 2007* e la nomination per il *Blueprint Award Best Product 2008*), sono comparsi in numerose riviste internazionali e sono stati esposti in gallerie, musei, festival e fiere in tutto il mondo.

1.

2.

3.

4.

5.

The Leather Collection

2008 - 2010

The *Leather Collection* was inspired by the designer's great passion for travelling and exploring the world. Towers and asymmetric compositions are made of suitcases and briefcases in precious leathers created by Maarten De Ceulaer, in close collaboration with one of the most renowned leather artisans in Brussels, Ralph Baggaley.

These pieces, though colourful and playful, evoke luxurious and sophisticated settings while, at the same time, carrying the dynamic vibe of modern nomads, who travel

through cities and continents without restrictions or boundaries.

The *Pile of Suitcases*, the first piece in this collection, aimed to provide an answer to all its predecessors, wardrobe closets which were enormously big, heavy and static.

It is a clothing cabinet rich in poetry, which consists of different volumes, each specifically designed for one type of garment, which can easily be dismantled, transported separately or reconfigured if desired.

(1).The Leather Collection /
Desk of Briefcases _ 2009

(2).The Leather Collection /
Low Chest of Suitcases _ 2010

(3).The Leather Collection /
Small Pile of Briefcases _ 2009

The Leather Collection

2008 - 2010

The *Leather Collection* è stata ispirata dalla grande passione del designer per il viaggio e l'esplorazione del mondo. Torri e composizioni asimmetriche sono realizzate dall'assemblaggio di valigie e borse portadocumenti confezionate in pelli pregiate, create da Maarten De Ceulaer in stretta collaborazione con uno dei più famosi artigiani della pelle di Bruxelles, Ralph Baggaley.

Questi pezzi, sebbene colorati e giocosi, evocano ambientazioni lussuose e sofisticate, portando con sé allo stesso tempo l'aura dinamica dei nomadi moderni, che viaggiano

attraverso città e continenti senza restrizioni né barriere.

La *Pile of Suitcases*, primo pezzo della collezione, voleva rappresentare una risposta a tutti i suoi predecessori, armadi guardaroba enormemente grandi, pesanti e statici; questo oggetto, di una certa ispirazione poetica, è costituito dalla composizione di differenti volumi – ciascuno progettato per un tipo di indumento differente – che risultano facilmente smontabili, trasportabili separatamente o riconfigurabili a piacimento secondo un disegno complessivo sempre variabile.

(4).The Leather Collection /
Pile of Suitcases _ 2008

(5).The Leather Collection /
Wall Installation of Suitcases _ 2010

Nomad Lights Series

2007 - 2009

The *Nomad Lights Series* concept is inspired by the act of picking fruit from a tree. The concept behind this project is to create objects from which you can pick off an element of light and take it with you wherever you want. As soon as the light starts to fade, it is time to plug it back onto the mother lamp, where it can be recharged.

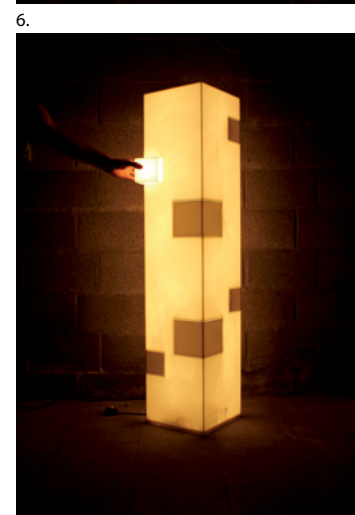
The concept liberates light from its usually rather static state, turning it into something dynamic and flexible.

The *Nomad Light Totem* was the first design in this series. The shape comes from the kind of cave

dwelling found in rocks. An abstract monolith from which glowing cubes can be picked off.

For the *Nomad Light Molecule*, the designer wanted to use a language that expresses the dynamic and flexible nature of this concept in a more profound way. Molecules are highly dynamic, they are everywhere, they are constantly in motion, and are continuously being formed and then deformed.

(1-2-3).Nomad Lights Series /
Molecule _ 2008

Nomad Lights Series

2007 - 2009

Il concept della *Nomad Lights Series* si ispira all'atto di cogliere la frutta da un albero: il progetto intende infatti creare oggetti dai quali è possibile "raccolgere" un elemento di luce per portarlo con sé ovunque si vuole. Non appena questa sorgente portatile inizia ad affievolirsi, è tempo di connetterla di nuovo alla lampada madre, dove può tornare a caricarsi.

L'idea alla base del progetto corrisponde alla volontà di liberare i flussi di luce da una posizione determinata e normalmente statica, rendendoli dinamici e mobili.

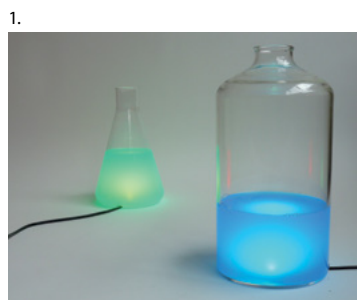
Il *Nomad Light Totem* è stato il

primo oggetto realizzato appartenente a questa serie e la sua geometria deriva dai tipi di abitazione-grotta ricavate nell'antichità nei massicci rocciosi, risultando in definitiva un monolite astratto da cui si possono cogliere "cubi di luce".

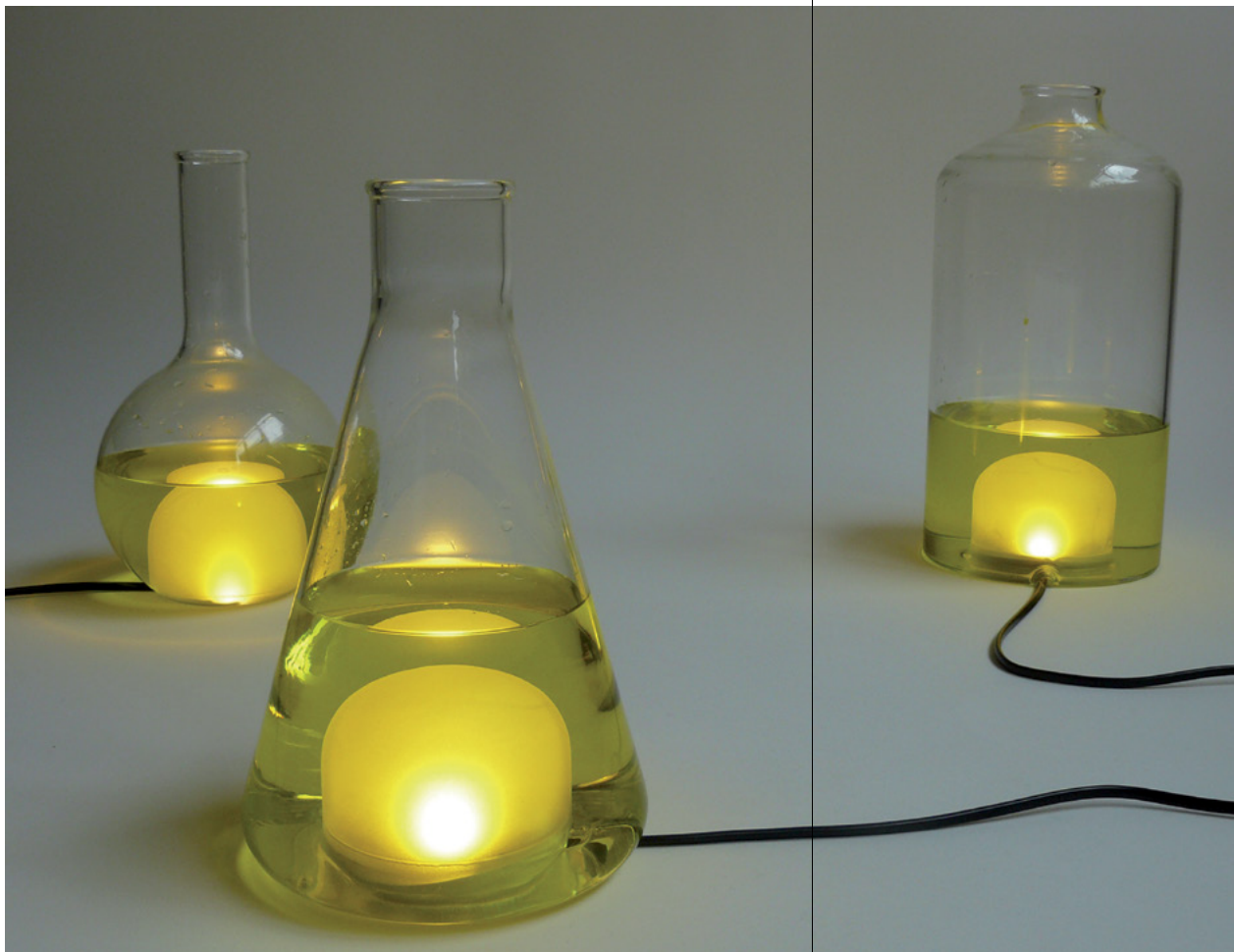
Nel caso della *Nomad Light Molecule*, il designer ha voluto servirsi di un linguaggio formale che esprimesse in modo più evidente l'attitudine nomade connessa al concept iniziale: le molecole, infatti, sono combinazioni chimiche altamente dinamiche, onnipresenti, in costante movimento e soggette a continua e reciproca riconfigurazione.

(4-5).Nomad Lights Series /
Fire _ 2009

(6-7-8).Nomad Lights Series /
Totem _ 2007

2.

3.

4.

5.

Liquid Lights

2010

The *Liquid Lights* evoke an atmosphere of mysterious laboratory experiments and mad scientists.

The concept of this project is simple but effective: by adding a few drops of edible food colorants to the water inside the bottle, the colour of the lamp can be changed and consequently the atmosphere in the room. In actual fact it is not even necessary to use colour: regular

transparent water creates beautiful optical effects, magnifying and deforming the sandblasted glass dome at the bottom of the lamp.

One single LED fully illuminates this diffusing dome.

(1-2-3-5).Liquid Lights _ 2010

Liquid Lights

2010

Le *Liquid Lights* evocano un'atmosfera che rimanda a un immaginario animato da misteriosi esperimenti di laboratorio e da figure di scienziati matti.

L'idea alla base di questo progetto è semplice ma efficace: aggiungendo poche gocce di colorante alimentare all'acqua contenuta all'interno dei recipienti in vetro utilizzati come diffusori, è possi-

bile variare il colore emesso dalla lampada e, di conseguenza, l'atmosfera nella stanza. In realtà non è nemmeno necessario usare il colore: la semplice acqua trasparente crea meravigliosi effetti ottici, ingrandendo e deformando la cupola di vetro sabbiato sul fondo dell'oggetto lampada, che funziona da diffusore e risulta perfettamente illuminata da un unico LED.

(4).Detail / Dettaglio

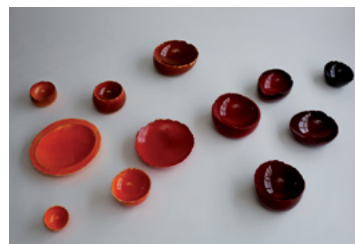
2.

1.

3.

Balloon Bowls

2011

Balloon Bowls are created by casting strong synthetic plaster into a balloon, after which a second balloon is inserted and then inflated. These two balloons act as flexible moulds, ensuring a unique shape for each and every bowl.

Once the plaster is set, the balloons are removed and a bowl appears. The colorants, which are added to the water prior to mixing it with the plaster powder, emerge differently each time again, creating uncontrolled and often spectacular colour patterns. The bowls are finished with a special coating (matte or glossy) which reinforces

the plaster, makes it waterproof and adaptable for many purposes, it is also dry food approved.

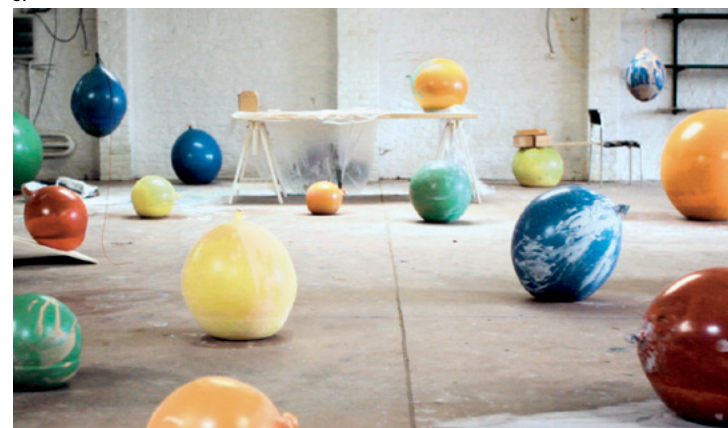
The process is an experimental review of a traditional ceramic practice. Instead of using porcelain or clay, plaster is used as the end material, not just as an inferior material for making moulds. The project is all about serendipity; the parameters that influence the process are known, but still the result is always guesswork and never turns out exactly the way you expect.

(1-2-3).Balloon Bowls _ 2011

4.

5.

6.

7.

8.

Balloon Bowls

2011

Le *Balloon Bowls* sono ciotole realizzate facendo colare del gesso sintetico in un palloncino, operazione seguita dall'inserimento e gonfiatura di un secondo palloncino nel primo.

Posti l'uno dentro l'altro, i due palloncini si comportano come uno stampo flessibile, garantendo una forma unica per ogni singola ciotola realizzata. Quando il gesso si è indurito, i palloncini vengono fatti esplodere e compare l'oggetto grezzo; i coloranti, aggiunti all'acqua d'impasto prima di mescolarla con la polvere di gesso, emergono in modo diverso ogni volta, creando trame cromatiche incontrollate e spesso sorprendenti. Ad ultimare

l'iter produttivo, le ciotole sono finite con una speciale verniciatura – opaca o lucida – che rinforza il gesso, rendendolo impermeabile e adatto a molti usi (anche a conservare cibo asciutto).

Questo processo è da considerarsi la rivisitazione sperimentale di una pratica ceramica tradizionale: anziché porcellana o argilla, è il gesso ad essere usato come materiale “nobile”, e non come composto inferiore per realizzare gli stampi. Il progetto si basa interamente sulla pura casualità; i parametri che influenzano il processo sono conosciuti, ma il risultato finale è comunque una congettura e non corrisponde mai esattamente a quanto immaginato.

(4-5-6-7-8).Process / Processo

1.

Mutation Series

2012

The pieces in this set look like they weren't made by hand, but have grown to their present form organically following some cell-transformation or mutation, or a chemical or nuclear reaction. Are they perhaps a virus or bacteria that has grown dramatically out of scale?

The *Mutation Series* pieces aim to make people look at furniture in a different way. They could even be regarded as living organisms that can be cultivated on a "furniture-farm", as a new breed or extra-terrestrial species that has just been discovered.

Alternatively, this project can be seen as a radical review of furniture upholstery, an industrial process reinvented, a new type of craft. The pieces are created by carefully composing patterns with half foam sphere's of various sizes and applying them to a structure. It is highly unlikely to ever recreate such a specific pattern, so every piece is completely unique, even when starting from the same basic structure.

(1).Mutation Series /
Dining Chair 1.1 and 2.1 _ 2012

(2).Mutation Series /
Low Organic Chair 1.1 _ 2012

2.

3.

4.

Mutation Series

2012

I pezzi componenti questo set non sembrano realizzati a mano, ma cresciuti biologicamente fino alla loro forma attuale seguendo una trasformazione, una mutazione cellulare, una reazione chimica oppure nucleare. Sono forse virus o batteri dramaticamente cresciuti fuori scala?

I modelli della *Mutation Series* mirano a far cambiare il modo mediante il quale la gente guarda solitamente ai pezzi d'arredo che, in questo caso, potrebbero persino essere considerati come organismi viventi che è possibile coltivare in una "fattoria dell'arredamento", come una nuova razza o una

specie extraterrestre appena scoperta.

Alternativamente, questo progetto può essere visto come un tentativo di rivisitazione radicale degli arredi imbottiti, realizzato attraverso un processo industriale reinventato e un nuova pratica artigianale. I pezzi sono creati attraverso un'attenta combinazione di semisfere di schiuma con diverso diametro, composte in diversi pattern e poi applicate ad una struttura. Data la scarsa probabilità di ricreare lo stesso specifico motivo ripetendo l'operazione, ogni pezzo risulta assolutamente unico, anche se realizzato a partire dalla medesima struttura di base.

(3).Mutation Series /
Square Stool 1.1 _ 2012

(4).Mutation Series /
Organic Stool 1.1 and 1.2 _ 2012