

INTERVISTA A / INTERVIEW WITH CLAUDIO BALESTRI, PRESIDENT OF OIKOS

Nicola Leonardi: You founded the Company and led its growth and development. What can you tell us about this?

Claudio Balestri: Oikos was founded in 1984 by four enthusiastic young people with no experience in this sector. We started with a shop selling colour schemes and household items, focusing on murals, colours and enamels. It was a key time as wallpaper was on the way out and a "fresh, modern" style was on the way in, with a re-emergence of wall paints. From the beginning, Oikos sought innovation in order to create sustainable materials. We started working with architectural practices very early on and, by the end of the 80s, we were attending our first foreign fairs. The Decor Centers in the 90s ensured that anyone seeking high quality coatings and paints could find what they were looking for. As the market moved towards the use of decoration to bring a 3D element to surfaces, we turned to the Italian craft tradition combined with industrial products. So began our journey to find materials apt to produce original settings without messing up nature. On the commercial side, we expanded abroad. In 2011, the "sense of matter" project began, grouping Oikos' most original textures into families according to the relation between matter and light. This was a journey through meaning and communication, as described in the seven art volumes that became part of the Adi Design Index 2012.

N. L.: The question of colour in architecture encompasses many different values. What opportunities does colour offer in design and planning?

C. B.: Colour is essential in defining structure and spaces. It also helps with orientation and getting across the purpose of internal elements and façades. "Design the colour" is about considering various aspects tied to history, psychology, sociology, aesthetics and anthropology. Colour influences behaviour and provides stimulation that then interacts with the perception of the environment, distances and shapes. Colour is light. Light and colour can be used in a complementary way to accentuate an effect or as contrasts, to bring balance or even cancel each other out. Specific areas of architecture now study and emphasise the relation with light, focusing on controlling light sources to create different effects throughout a day. Oikos has been studying and experimenting with a direct relation between colour and matter, seeing them as expressions of a single notion of decoration. The material nature of colour and the colour schemes of matter are paradigms for a new way of considering spaces and interior decoration.

N. L.: Oikos is a combination of craft, architecture, design and art. How is this achieved in your work?

C. B.: Our philosophy combines the Italian decorative tradition with research and innovation. We are not only trying to manage with the surfaces of buildings and objects, but with the structure and the very idea of the object. It is about being involved in a project right from

the outset. It was necessary to return to the basis of our decorative tradition, understand underlying reasons and then give these a modern make over. This was how our textures were born. Our products interpret thoughts, aspirations and design decisions. Oikos' strength is an ability to adapt production to an entire array of designers' needs and ideas, creating products suited to them.

N. L.: How important is your relationship with architects and designers?

C. B.: Every project, structure and setting is different. We work with designers' ideas and needs. It is through interaction with designers, architects and historians that we have been able to refine our products and technology. We are always willing to engage designers and architects aiming at original solutions. Our experts, backed by our labs, help architects in every stage to solve any problem, right up to the application phase.

N. L.: Oikos' showrooms in various countries are a new step in the communication campaign. How are they conceived and what is their role?

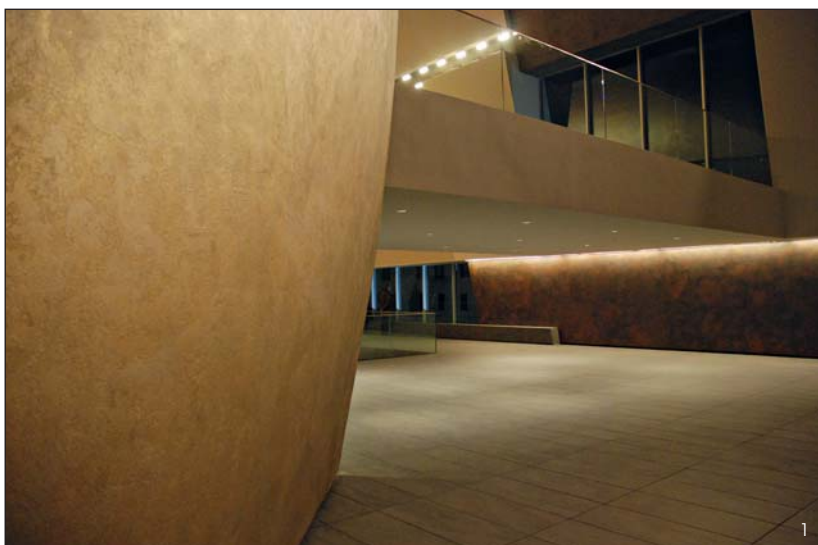
C. B.: To celebrate 30 years, we redesigned all the Oikos spaces in Milan, Rome, Gatteo, Turin, Moscow and London. They are places where anyone in the sector can go; it is another sign of our boundless vision. Each showroom also offers a training centre where people learn about our latest painting techniques. All the surfaces are coated with Oikos materials and colours and innovative ideas express our mission.

N. L.: Oikos' mission says, "Our horizon is the future". Where is Oikos looking to expand to?

C. B.: From its origins in Emilia Romagna, Oikos now exports across the world. The material nature of our products makes them unique. People have tried to imitate them, but nobody has managed to achieve notable aesthetic results with absolute technical excellence. The visual impact of Oikos "matter" is a key tool in changing how a place, a setting or a surface is perceived. Our products are suited to international markets and, today, we attend the main architecture and design events. We also work with the world's leading designers and architects.

N. L.: Investing in R&D is also an investment in the future. What are you looking into on this front?

C. B.: For us, research stands for technological development and scientific progress, but it is also about linking old and new, renewing tradition and moving towards the future. In practical terms, this means having the most advanced labs, studying the most innovative techniques and ensuring we experiment constantly. Our work is built on the dedication and passion of our team, on a constant research and discovery to ensure we build our path ahead every day.

■ 1- AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, FIRENZE, ITALY
ABDR ARCHITETTI
PARTICOLARE DELL'INTERNO / INTERIOR VIEW

Nicola Leonardi: Fondatore di Oikos, lei ha guidato l'azienda nella sua crescita ed evoluzione. Ci racconta il suo percorso di imprenditore?

Claudio Balestri: Oikos è nata nel 1984 dall'entusiasmo di quattro giovani, senza esperienza nel settore. Siamo partiti da un punto vendita di colori e articoli per la casa, concentrandoci su pitture murali, colore, smalti, sfruttando un momento particolare: al declino della carta da parati si accompagnava l'esigenza di uno stile più "fresco e moderno", con la riscoperta dei colori per le pareti. Sin dall'inizio la proposta Oikos si è accompagnata alla ricerca di innovazione, per la creazione di materiali sostenibili. Da subito abbiamo collaborato con studi di architettura, e alla fine degli anni '80 risalgono le prime esperienze fieristiche all'estero. Degli anni '90 sono i Decor Center, veri e propri centri servizi in grado di soddisfare chiunque cercasse vernici e pitture di alta qualità. All'evolversi del mercato verso una tridimensionalità delle superfici creata con la decorazione, abbiamo risposto recuperando le peculiarità artigianali italiane, abbinando a prodotti di natura industriale. È iniziato il percorso verso la materia, una materia in grado di costruire ambienti originali senza intaccare la natura, mentre il settore commerciale si è esteso puntando ai mercati esteri, europei e non. Nel 2011 nasce il progetto del "Senso della materia", che ha raggruppato le più originali texture Oikos in famiglie definite dal rapporto tra materia e luce. Un percorso di senso e comunicazione riassunto, rappresentato e descritto nei sette volumi artistici entrati a far parte dell'Adi Design Index 2012.

N. L.: Il tema del colore in architettura racchiude una grande complessità di valori. Che opportunità offre nella progettazione?

C. B.: Il colore è fondamentale nel definire la struttura e gli spazi, facilitare l'orientamento, comunicare gli elementi interni e di facciata. "Progettare il colore" significa considerare numerosi aspetti legati a storia, psicologia, sociologia, estetica e antropologia. Influenza i comportamenti, fornisce stimoli che interagiscono con la percezione dell'ambiente, delle distanze e delle forme. Il colore è luce: luce e colore possono essere usati in modo complementare per accentuare l'effetto, o in contrapposizione per trovare equilibrio o annullarsi a vicenda. Nuove discipline dell'architettura studiano ed enfatizzano il rapporto con la luce concentrandosi sul controllo delle fonti luminose per creare suggestioni variabili nel corso della giornata. Oikos ha intrapreso un percorso di studio e sperimentazione che mette in relazione diretta colore e materia, quali espressioni di una stessa idea di decorazione. Matericità del colore e cromatismo della materia sono paradigmi di un modo nuovo di pensare gli spazi e la decorazione di interni.

N. L.: La realtà di Oikos rappresenta una sintesi tra artigianalità, architettura, design e arte. Come si concretizza questo nel vostro lavoro?

C. B.: La filosofia aziendale Oikos associa la tradizione decorativa italiana a una forte vocazione per la ricerca e l'innovazione. Volevamo interagire non solo con la superficie degli edifici e degli oggetti, ma con la struttura, l'idea stessa delle cose. Essere parte del progetto fin dalla sua nascita. Si trattava di tornare ai fondamenti della nostra tradizione

decorativa, studiarne le motivazioni di fondo e rielaborarle in chiave contemporanea: così sono nate le texture. Il risultato sono prodotti che interpretano pensieri, aspirazioni, scelte progettuali. La forza di Oikos è anche nel saper adattare un intero schema di produzione a stimoli e necessità dei progettisti, creando per loro prodotti ad hoc.

N. L.: Quanto è importante il rapporto con i progettisti?

C. B.: Ogni progetto, ogni struttura, ogni luogo è diverso. Interagiamo con il progettista, la sua visione, le sue esigenze, e il confronto con architetti, designer e storici ci ha permesso di affinare prodotti e tecnologia. Per i progettisti siamo interlocutori disponibili a mettersi in discussione per cercare insieme soluzioni originali. I nostri tecnici, supportati dai nostri laboratori, li assistono in ogni momento, per studiare e risolvere ogni problematica anche in fase di applicazione.

N. L.: Gli showroom Oikos aperti in vari paesi sono un nuovo passo nel percorso di comunicazione. Come sono concepiti e quale funzione hanno?

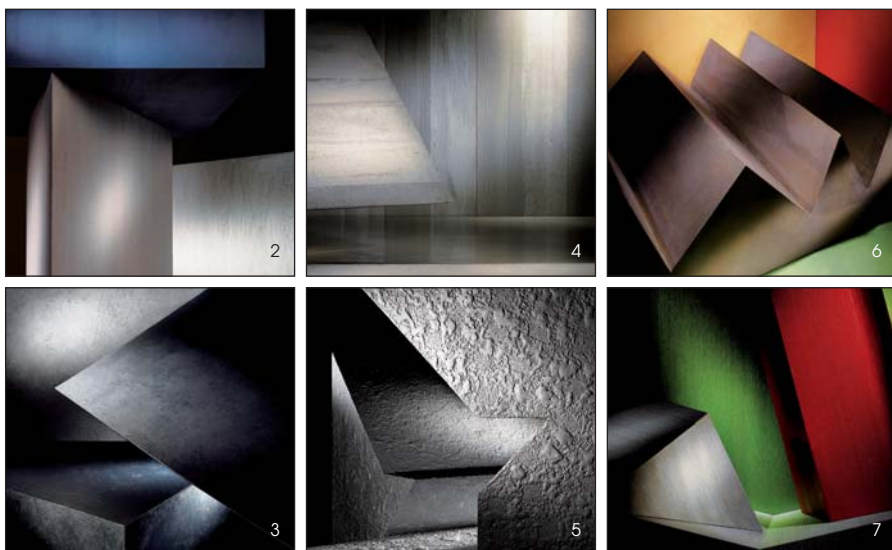
C. B.: Per il nostro trentennale abbiamo ridisegnato tutti gli spazi Oikos a Milano, Roma, Gatteo, Torino, Mosca e Londra. Avere in città strategiche italiane ed estere uno spazio rappresentativo, un punto di riferimento aperto a tutti gli addetti ai lavori, è un altro segnale della nostra visione senza confini. Ogni Spazio Oikos è anche una scuola di formazione per corsi di aggiornamento sulle tecniche applicative. Tutte le superfici sono trattate con materia e colori Oikos, e proposte innovative evidenziano la Mission aziendale.

N. L.: La mission di Oikos recita: "Il nostro orizzonte è il futuro". Quali sono gli orizzonti di sviluppo di Oikos sotto il profilo geografico?

C. B.: Partita dall'Emilia Romagna, Oikos oggi esporta in tutto il mondo. La matericità dei nostri prodotti costituisce un unicum sul mercato; nonostante i tentativi di imitazione, nessuno si avvicina a risultati estetici tanto significativi combinati con caratteristiche tecniche di assoluta eccellenza. L'impatto visivo della materia Oikos è uno strumento prezioso per modificare la percezione di un luogo, un ambiente, una superficie. Una materia con cui presentarsi sui mercati internazionali. Oikos oggi partecipa infatti alle principali manifestazioni di architettura e design e collabora con i migliori progettisti a livello mondiale.

N. L.: Guardare al futuro significa anche investire nella Ricerca e Sviluppo. Quali sono le vostre prospettive in questo senso?

C. B.: Per noi ricerca significa sviluppo tecnologico, progresso scientifico, ma anche capacità di coniugare vecchio e nuovo, recupero della tradizione e lancio verso il futuro. Significa avere i laboratori più avanzati, studiare le tecniche più innovative, attuare una sperimentazione continua. Il nostro lavoro nasce dalla dedizione e passione dei nostri decoratori, chimici, informatici e art director in atteggiamento di costante ricerca e scoperta per costruire ogni giorno il nostro percorso.

■ DECLINAZIONI DI MATERIA OIKOS / OIKOS INTERPRATATION OF MATTER

- 2- ASSORBIMENTI / ABSORPTION
- 3- RIFLESSI / REFLECTION
- 4- TRASPARENZE / TRANSPARENCY
- 5- STRATIFICAZIONI / STRATIFICATION
- 6- TRAME / WEAVE
- 7- VIBRAZIONI / VIBRATION

OIKOS

Colore e materia per l'architettura

Via Cherubini, 2

I - 47043 Gatteo Mare (FC)

Tel. +39 0547 681412

Fax + 39 0547 681430

E-mail: info@oikos-group.it

www.oikos-group.it