

zanotta:

quaderna50
Superstudio 1972

A Chequered World

Fifty years of Quaderna and the legacy of Superstudio

I	The enfants terribles of architecture. Here is the Superstudio Gli enfants terribles dell'architettura: ecco a voi il Superstudio	02
II	Introducing three new Quaderna Quaderna. Tre nuovi omaggi	05
III	Why, fifty years later, Superstudio is still so relevant Del perché, cinquant'anni dopo, Superstudio sia ancora così attuale.	20
	Collective thinking Pensiero plurale	21
	The image is everything L'immagine è tutto	21
	Superarchitecture, Supersuperficie and the Istogrammi: the ABC of Superstudio Superarchitettura, Supersuperficie e Istogrammi: l'ABC del Superstudio	21
	Networks and connections Reti e connessioni	22
IV	From Misura M to Quaderna. The collaboration with Zanotta Da Misura M a Quaderna: La collaborazione con Zanotta	23
V	Simplicity is complicated to achieve La semplicità è difficile da raggiungere	24

The enfants terribles of architecture. Here is the Superstudio

"We worked with enthusiasm, like a new Bloomsbury group or like the contemporary Factory, coagulating around us a variety of artistic and scientific skills to generate collective works... which were unexpected and disruptive within the official channels of the regimental cultural conformism"

Superstudio is the name of a group of conceptual architecture established in Florence in 1966 by Adolfo Natalini and Cristiano Toraldo di Francia, who were joined in 1967 by Roberto Magris, in 1968 by Gian Piero Frassinelli and in 1970 by Alessandro Magris and Alessandro Poli (the latter until 1972). All of whom were students or recent graduates from the Faculty of Architecture in Florence. Since the post-war period, Florence has been a cross-roads of artists and scientists and a lively cultural centre, packed with initiatives, exhibitions, debates and literary magazines.

The group made its debut in Pistoia with the exhibition entitled *Superarchitettura*¹ together with Archizoom, another Florentine business pursuing the same experimental research with different shapes. In the space of a few years, Superstudio has acquired a leading role on the domestic and international scene thanks to its visionary, desecrating and radical projects. This group is abnormal starting with its formation: its members support the study of architecture with a multitude of experiences and multifarious interests: photography, painting, graphics and industrial design, anthropology, film-making... a variety of skill sets which distinguishes their multi-disciplinary approach. A system of democratic and "horizontal" thinking and working which we currently take for granted yet which at the time was in stark contrast with the idea of the genius and unique architect or designer, under the "name" of whom the studio or workshop was set up and developed.

"We worked with enthusiasm, like a new Bloomsbury group or like the contemporary Factory, coagulating around us a variety of artistic and scientific skills to generate collective works... which were unexpected and disruptive within the official channels of the regimental cultural conformism."²

Due to the terrible flood in Florence, the first studio was established in the upper part of the city, in Piazza Bellosguardo where the likes of Galileo Galilei, Ugo Foscolo, Eugenio Montale once worked too. The name Superstudio derives from the Latin root super: "above" and its very etymology betrays a higher vision capable of extending above and beyond design, looking further.

The first exhibition was followed by a series of theoretical interventions and participation in major events such as the Art Biennale in 1978³ or the 1972 exhibition in New York: "Italy, The New Domestic Landscape".

In 1973 Alessandro Mendini, the director of Casabella,⁴ published a gorilla holding a label with the words "Radical Design" on the cover of the magazine. Definition taken from an article by Germano Celant from 1971⁵ that uses the terms "radical architecture" to define the investigation by Superstudio and other names from those years about architecture as manifesto and new language.

The group's parable in fact ends in 1978, although there is no official date of dissolution. The individual theorisation and teaching paths taken by the group's former members continued over the years until the middle of the Eighties.

Superstudio è il nome di un gruppo di architettura concettuale fondata a Firenze nel 1966 da Adolfo Natalini e Cristiano Toraldo di Francia, ai quali si aggiunsero nel 1967 Roberto Magris, nel 1968 Gian Piero Frassinelli e nel 1970 Alessandro Magris e Alessandro Poli (quest'ultimo fino al 1972). Tutti giovani studenti o neolaureati alla Facoltà di Architettura di Firenze. La città è, fin dal dopoguerra, un crocevia di artisti e scienziati e un vivace centro culturale, ricco di iniziative, mostre, dibattiti e riviste letterarie.

Il gruppo esordisce a Pistoia con la mostra *Superarchitettura*¹ insieme ad Archizoom, altra firma fiorentina che persegue la stessa ricerca sperimentale con forme diverse. In pochi anni, Superstudio conquista un ruolo di primo piano in ambito nazionale e internazionale grazie ai suoi progetti visionari, dissacranti, radicali. È un gruppo anomalo a partire dalla formazione: i suoi membri affiancano agli studi di architettura molteplici esperienze e interessi trasversali: fotografia, pittura, grafica e industrial design, antropologia, cinema... una varietà di competenze che ne caratterizzerà l'approccio multidisciplinare. Un sistema di pensiero e di lavoro democratico e "orizzontale" che oggi diamo per acquisito ma che all'epoca era decisamente in contrasto con l'idea dell'architetto o designer geniale e unico, sotto la cui "firma" si costituiva e si sviluppava lo studio o la bottega.

"Agivamo con entusiasmo, come un novello gruppo di Bloomsbury o come la contemporanea Factory, coagulando intorno a noi diverse competenze artistiche e scientifiche per produrre azioni collettive... inaspettate e disruptive all'interno dei canali ufficiali del conformismo culturale di regime."²

A causa della terribile alluvione di Firenze, il primo studio viene fondato nella parte alta della città, in quella piazza Bellosguardo dove in passato lavorarono anche Galileo Galilei, Ugo Foscolo, Eugenio Montale. Il nome Superstudio deriva dalla radice latina super: «sopra» e sottende già dall'etimo una visione più elevata capace di estendersi al di sopra e al di là della progettazione, guardando oltre.

Alla prima mostra seguiranno tutta una serie di interventi teorici e di partecipazioni a importanti appuntamenti come la Biennale di Arte nel 1978³ o la mostra del 1972 a New York "Italy, The New Domestic Landscape".

Nel 1973 Alessandro Mendini, direttore di Casabella⁴, mette in copertina un gorilla che tiene un'etichetta con la scritta "Radical Design". Definizione ripresa da un articolo di Germano Celant del 1971⁵ in cui si parla di "architettura radicale" per definire l'indagine di Superstudio e altri nomi di quegli anni sull'architettura come manifesto e nuovo linguaggio.

La parabola del gruppo si conclude di fatto nel 1978, anche se non c'è una data ufficiale di scioglimento. I percorsi individuali di teorizzazione e di insegnamento da parte dei protagonisti continueranno negli anni a venire fino alla metà degli anni '80.

Gli enfants terribles dell'architettura: ecco a voi il Superstudio

- 1 An exhibition held in Galleria Jolly2 in Pistoia from 4th to 17th December 1966. Mostra tenutasi presso la Galleria Jolly2 a Pistoia dal 4 al 17 dicembre 1966.
- 2 "Antefatti Superstudio e Firenze" by Cristiano Toraldo di Francia. Excerpt from "Superstudio" Opere 1966-1978, curated by Gabriele Mastrigli, Macerata, ed. Quodlibet, p. CVIII.
- 3 "Antefatti, Superstudio e Firenze di Cristiano Toraldo di Francia". Da "Superstudio" Opere 1966-1978, a cura di Gabriele Mastrigli, Macerata, ed. Quodlibet, p. CVIII.
- 4 "La Moglie di Lot" installation, Art Biennale, Venice, 1978. Allestimento "La Moglie di Lot", Biennale di Arte, Venezia, 1978.
- 5 "Casabella" issue n° 367, July 1972. "Casabella" n° 367, luglio 1972. "IN" magazine issue n° 3 from 1971. Rivista "IN" n° 3 del 1971.

Introducing three new Quaderna

On the occasion of its fiftieth anniversary, the Quaderna collection is supplemented by the restyled release of two original products already present in Superstudio's historical "Serie Misura M" catalogue and the creation of a special piece derived from an unprecedented Istogramma, a tribute by Zanotta to the Florentine group.

The existing six items of furniture are now supplemented by a desk, a coffee table and a carpet. The desk, which is compact and functional in size, conceals a practical retractable drawer that occupies the full width of the desktop. Ideal as a home workstation, it fits in seamlessly in any room of the home. The square-shaped coffee table is perfect for use in a living room. The game of orthogonal lines is enhanced by the square tabletop and the alternating blocks and voids of the base. It is 30 cm high and can also be matched with a small table or a console from the same series to create an unprecedented effect of staggered surfaces. The carpet was made by selecting an unprecedented architecture Istogramma from the archives of Cristiano Toraldo di Francia. It is hand-tufted with uniform fleece across the entire surface and made from 100% New Zealand wool with an underside backing in 100% cotton canvas. The perimeter edging is hand-made with wool thread. It is available in two sizes solely with a white background and grey and black lines, respecting the original design.

With this tribute dedicated to the radical thinking of Superstudio, Zanotta wants to reaffirm its shared commitment to the philosophy of the group. An overall idea of living that stems first from the individual project: in other words to create items of interior design that are in sync with the real needs of people. Quaderna is the perfect embodiment of Zanotta's spirit because it is a multifarious and timeless product, made with impeccable craftsmanship yet ultra-modern, now as then and for the next fifty years to come. Quaderna furniture allows everyone the chance to express their own style, without imposing an aesthetic diktat. These items of furniture do not invade space but rather fit in naturally with everyday life, preserving their beauty, functionality and modern appeal over time.

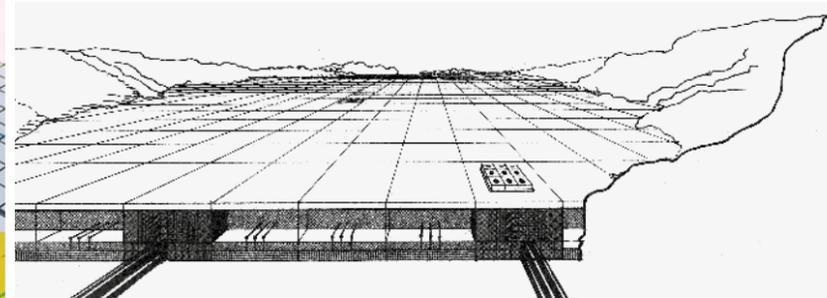
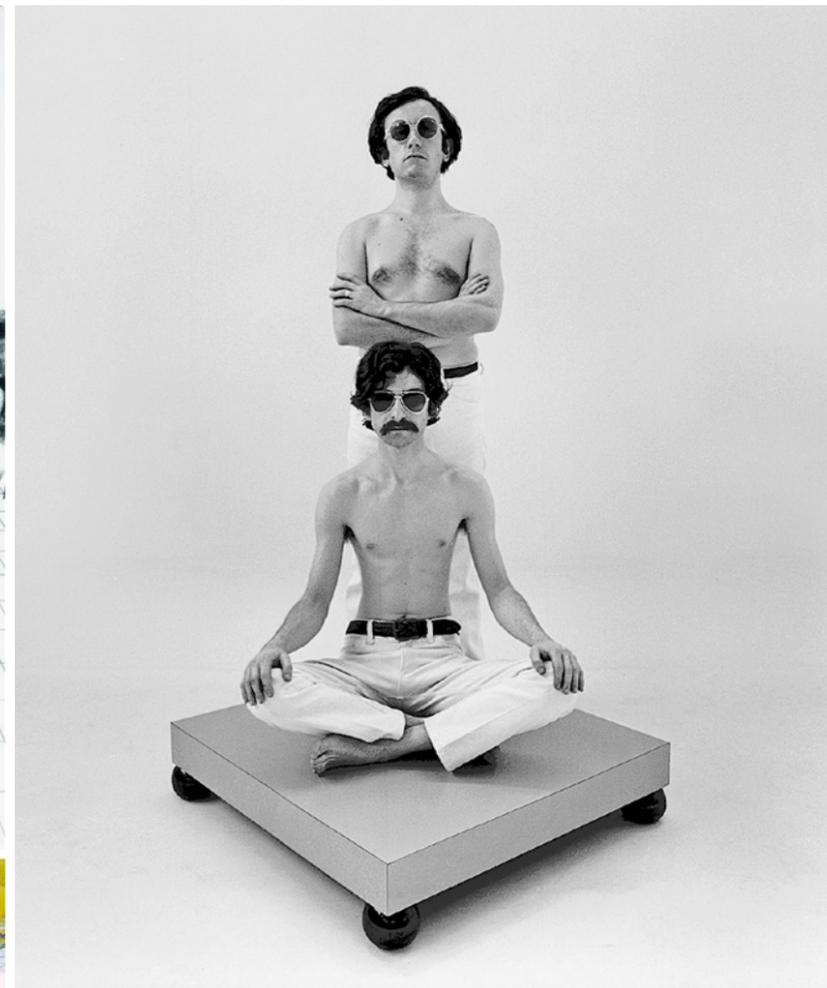
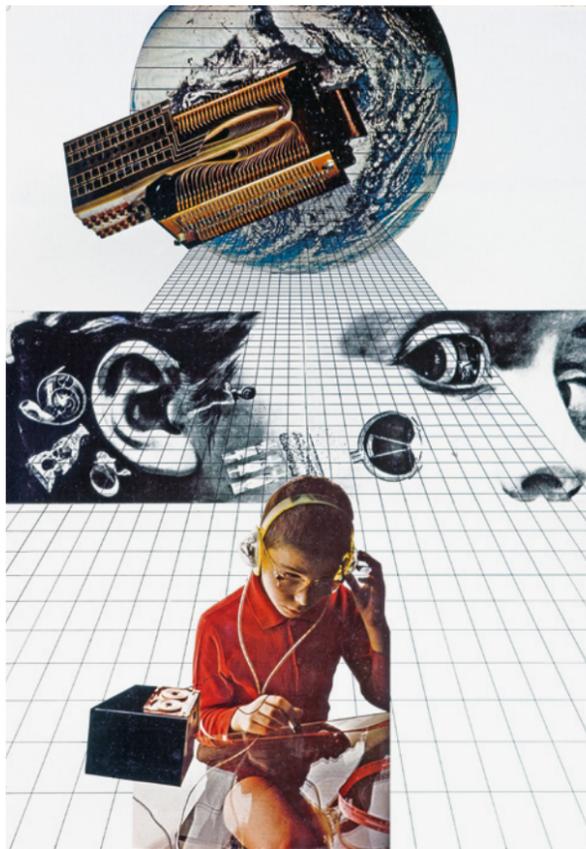
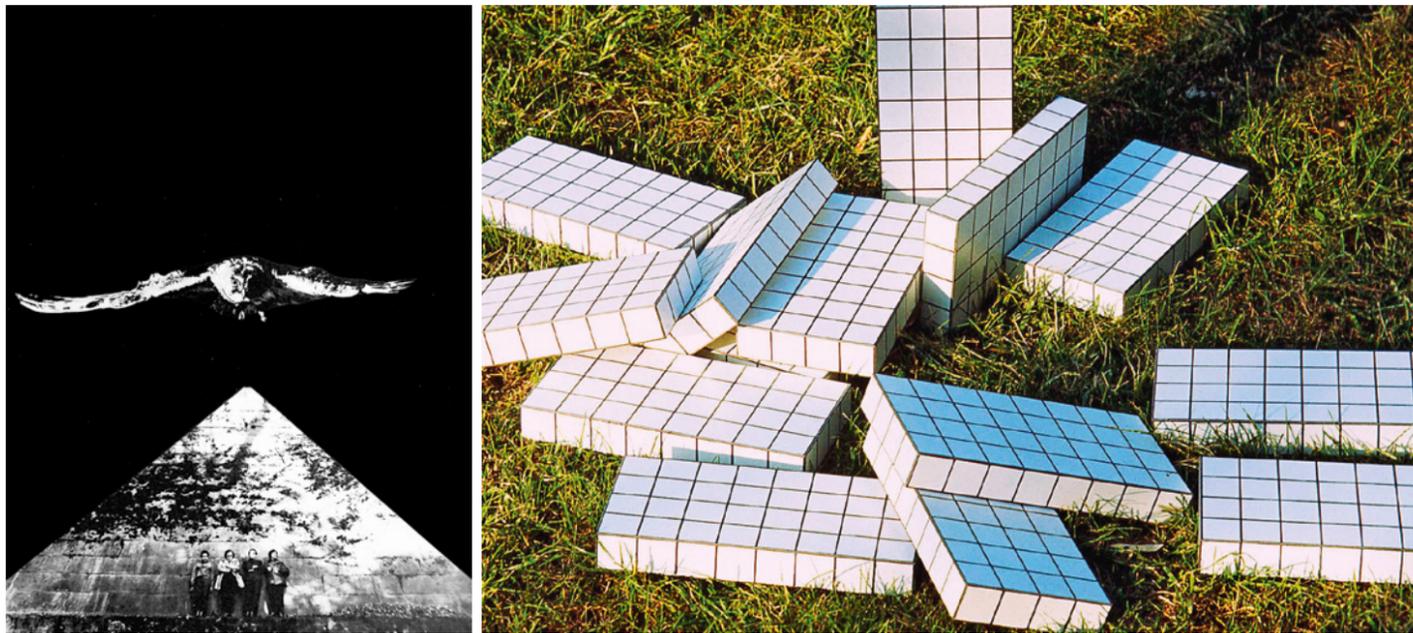
Quaderna. Tre nuovi omaggi

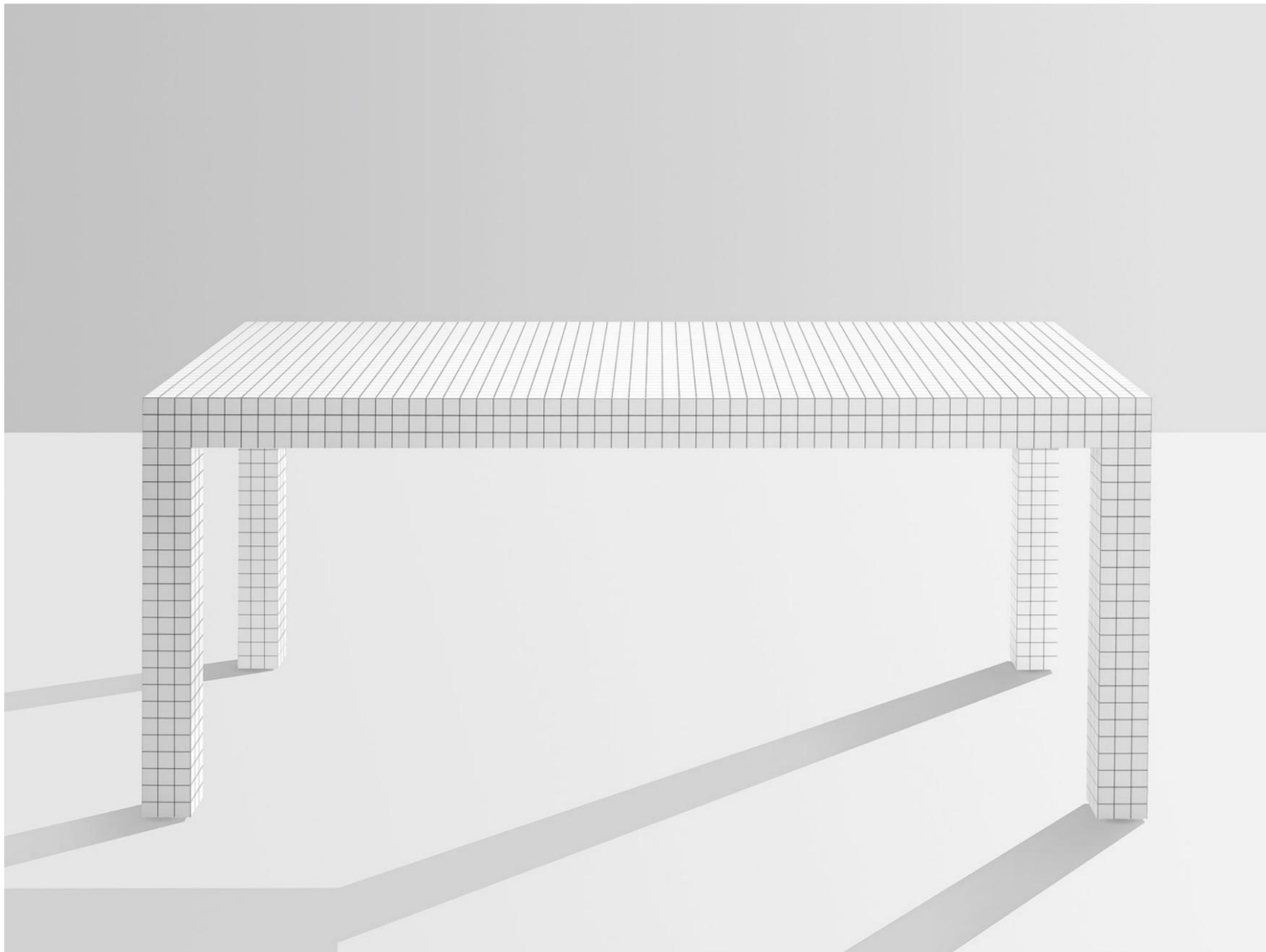
In occasione del suo cinquantesimo anniversario, la collezione Quaderna si arricchisce con la riedizione di due prodotti originali già presenti nel catalogo storico "Serie Misura M" di Superstudio e la creazione di un pezzo speciale derivato da un istogramma inedito, omaggio di Zanotta al gruppo fiorentino. Ai sei arredi già esistenti si aggiungono ora lo scrittoio, un tavolino basso e un tappeto.

Lo scrittoio, dalle proporzioni compatte e funzionali, nasconde un pratico cassetto a scomparsa che occupa tutta la larghezza del piano. Ideale come postazione di lavoro domestica, si inserisce con facilità in qualunque ambiente della casa.

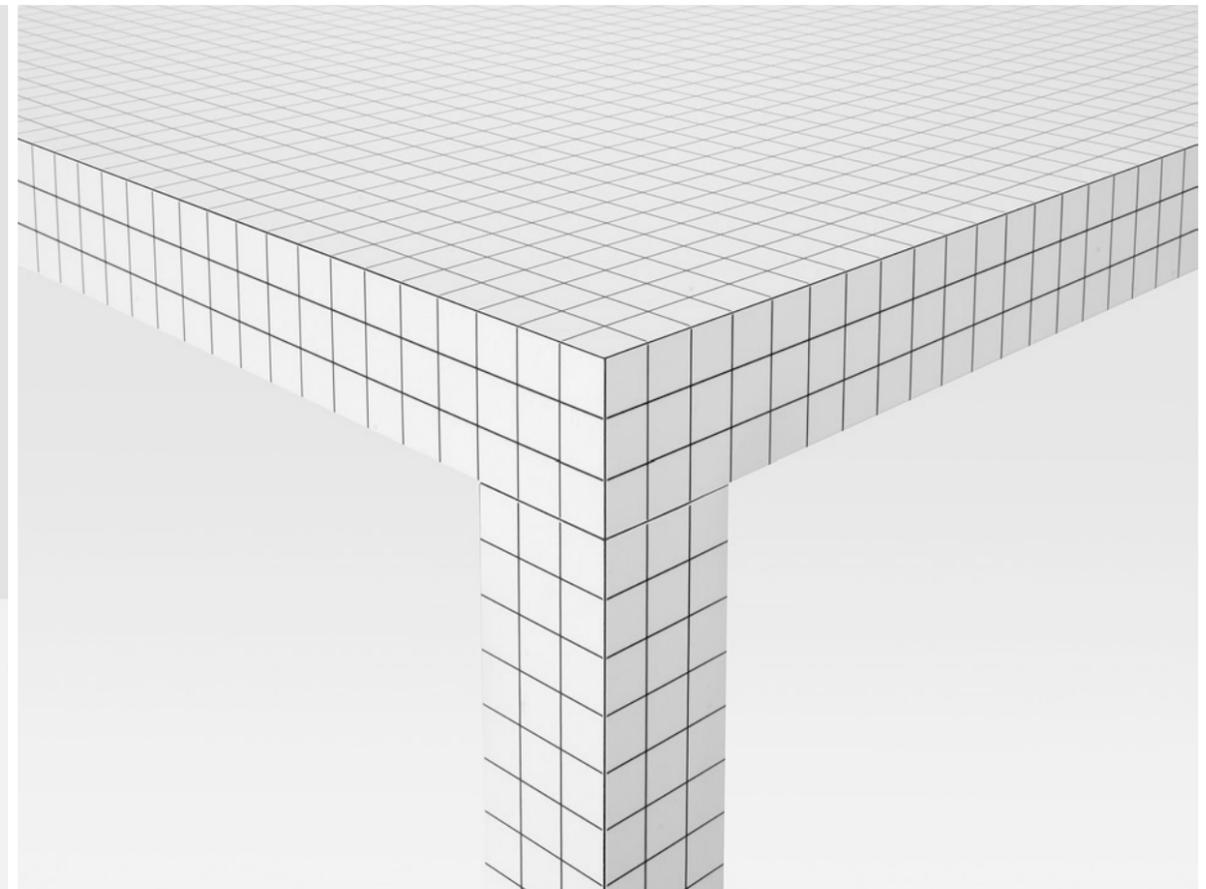
Il tavolino basso di forma quadrata è perfetto come complemento per un salotto. Il gioco delle linee ortogonali è esaltato dal piano quadrato e dall'alternanza di pieno e vuoto della base. È alto 30 cm, e può essere anche abbinato a un tavolino o a una consolle della stessa serie per creare un inedito effetto di piani sfalsati. Il tappeto è stato realizzato selezionando dall'archivio di Cristiano Toraldo di Francia un istogramma di architettura inedito. È tuftato a mano con vello uniforme su tutta la superficie e realizzato in 100% lana neozelandese con un supporto inferiore in 100% tela di cotone. La bordatura perimetrale è eseguita a mano con filo di lana. È disponibile in due dimensioni esclusivamente con fondo bianco e linee grigie e nere, nel rispetto del disegno originale.

Con quest'omaggio dedicato al pensiero radicale dei Superstudio, Zanotta vuole ribadire la sua vicinanza alla filosofia del gruppo. Un'idea complessiva dell'abitare che viene prima del singolo progetto: creare, cioè, elementi di arredo in sintonia con i bisogni reali delle persone. Quaderna rappresenta perfettamente lo spirito Zanotta perché è un prodotto trasversale e senza tempo, realizzato con maestria artigianale eppure modernissimo, ora come allora e per i prossimi cinquant'anni. I mobili Quaderna lasciano a ciascuno la possibilità di esprimere il proprio stile, senza imporre un diktat estetico. Non invadono lo spazio ma si inseriscono con naturalezza nel vivere quotidiano, conservando nel tempo la loro bellezza, funzionalità e modernità.

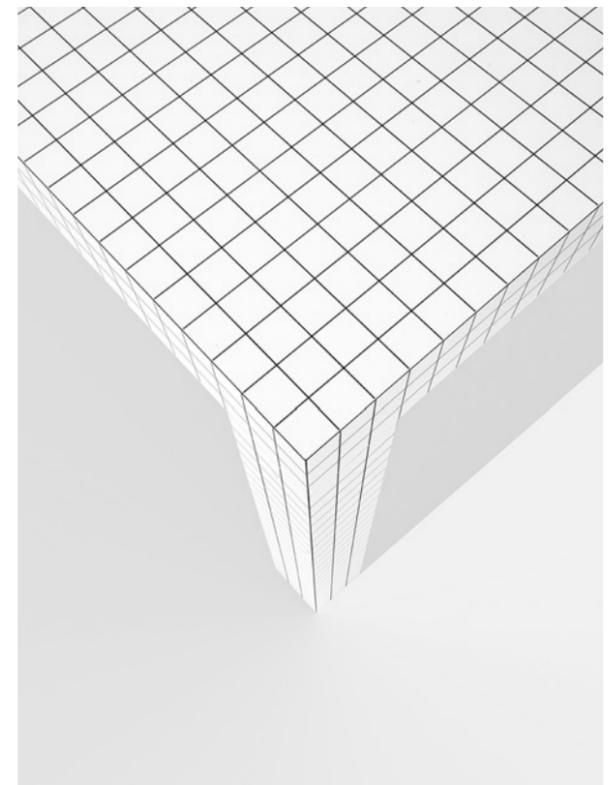

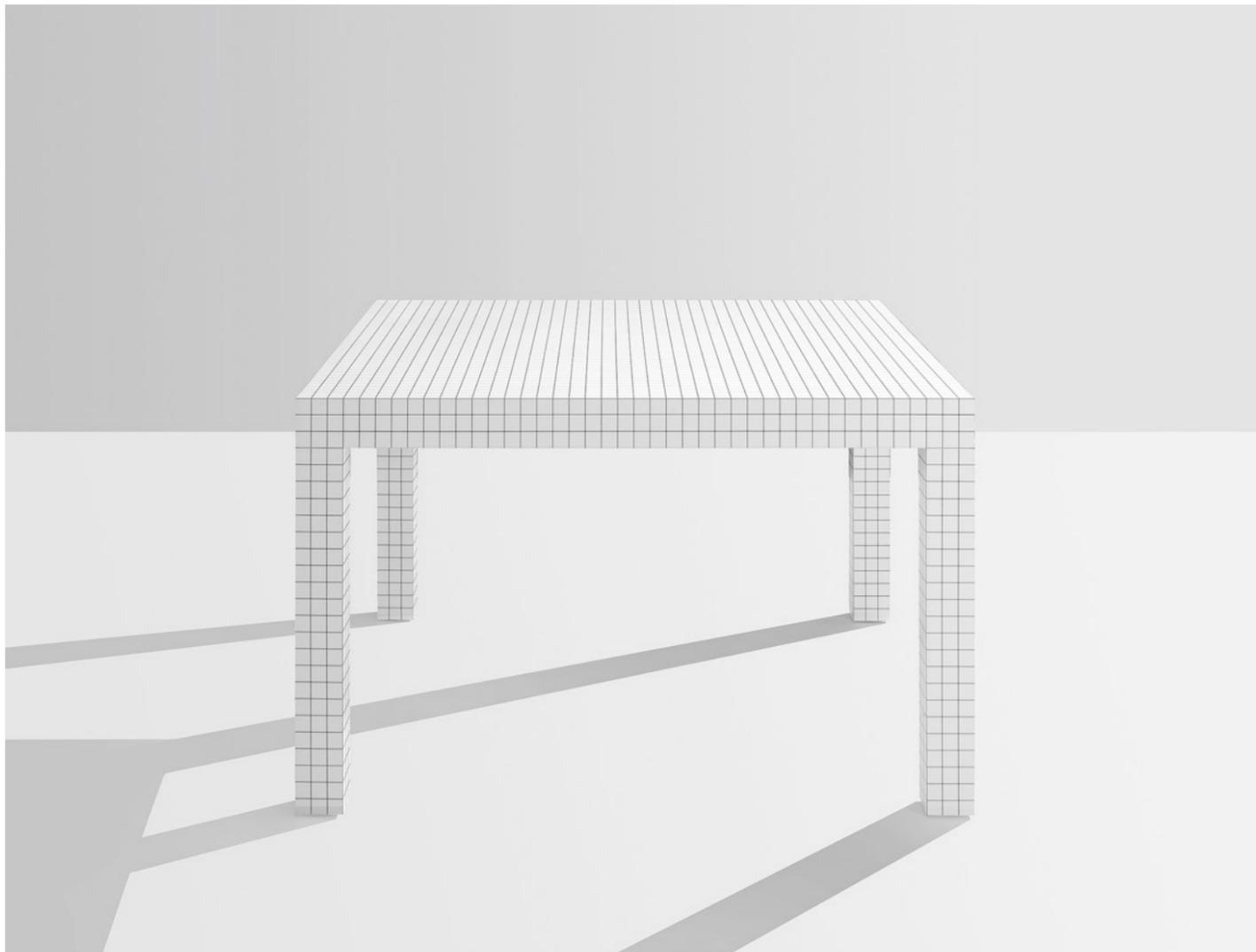

Quaderna: Table, Tavolo Cod. 2600 90 × 180 × 75 cm

↑↓ Table, Tavolo Cod. 2600 90 × 180 × 75 cm Details, Dettagli

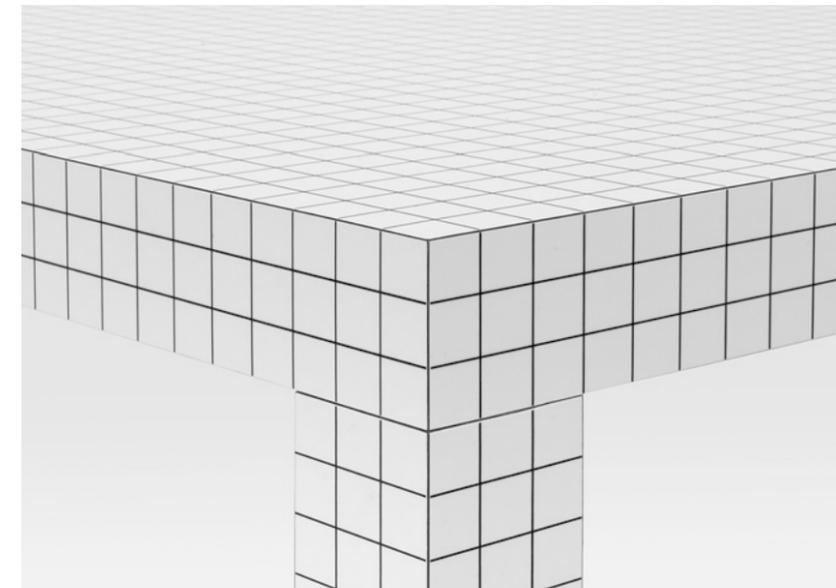

Quaderna:

Table, Tavolo

Cod. 2600

126 × 126 × 75 cm

Table, Tavolo

Cod. 2600

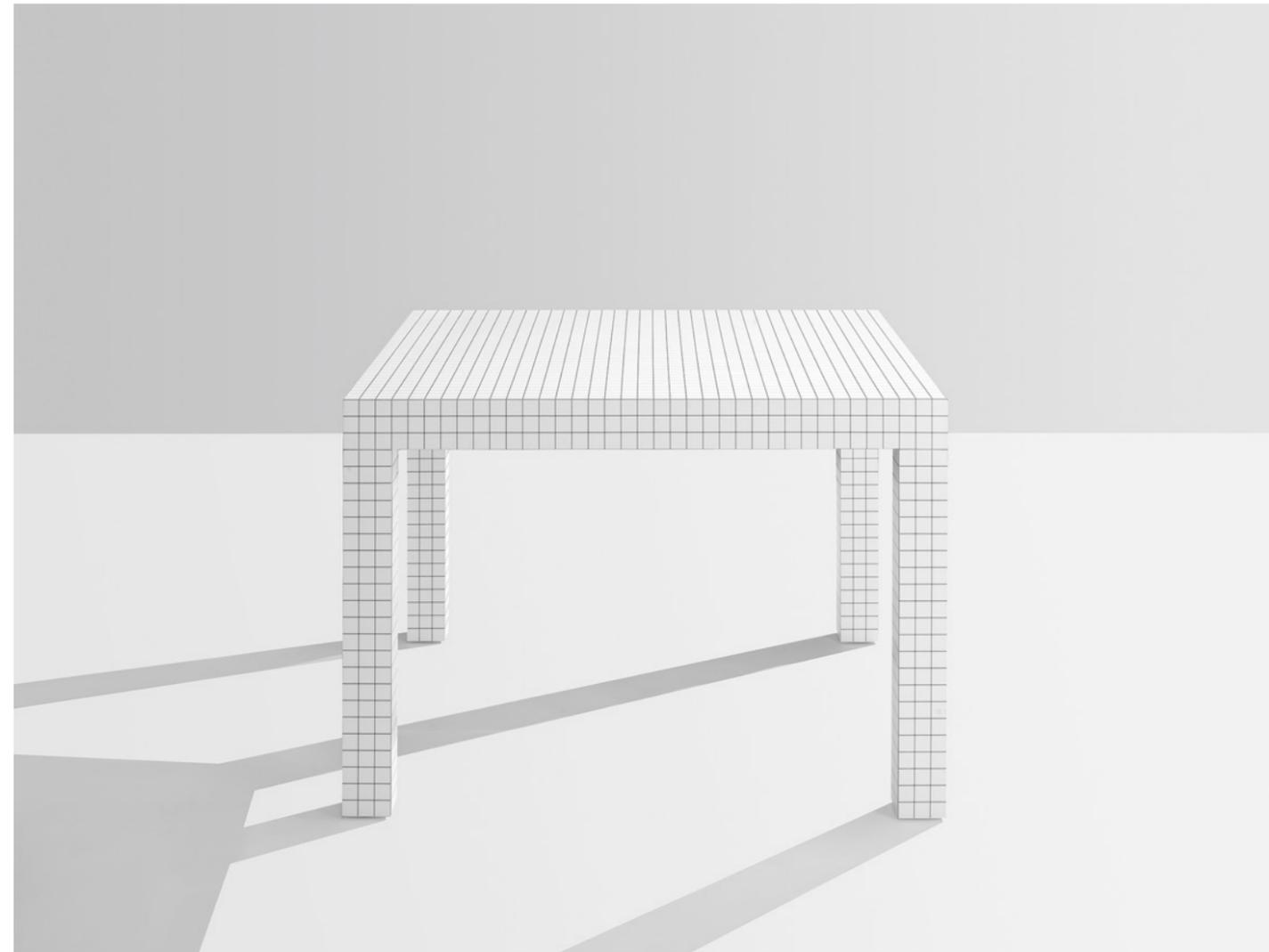
111 × 111 × 75 cm

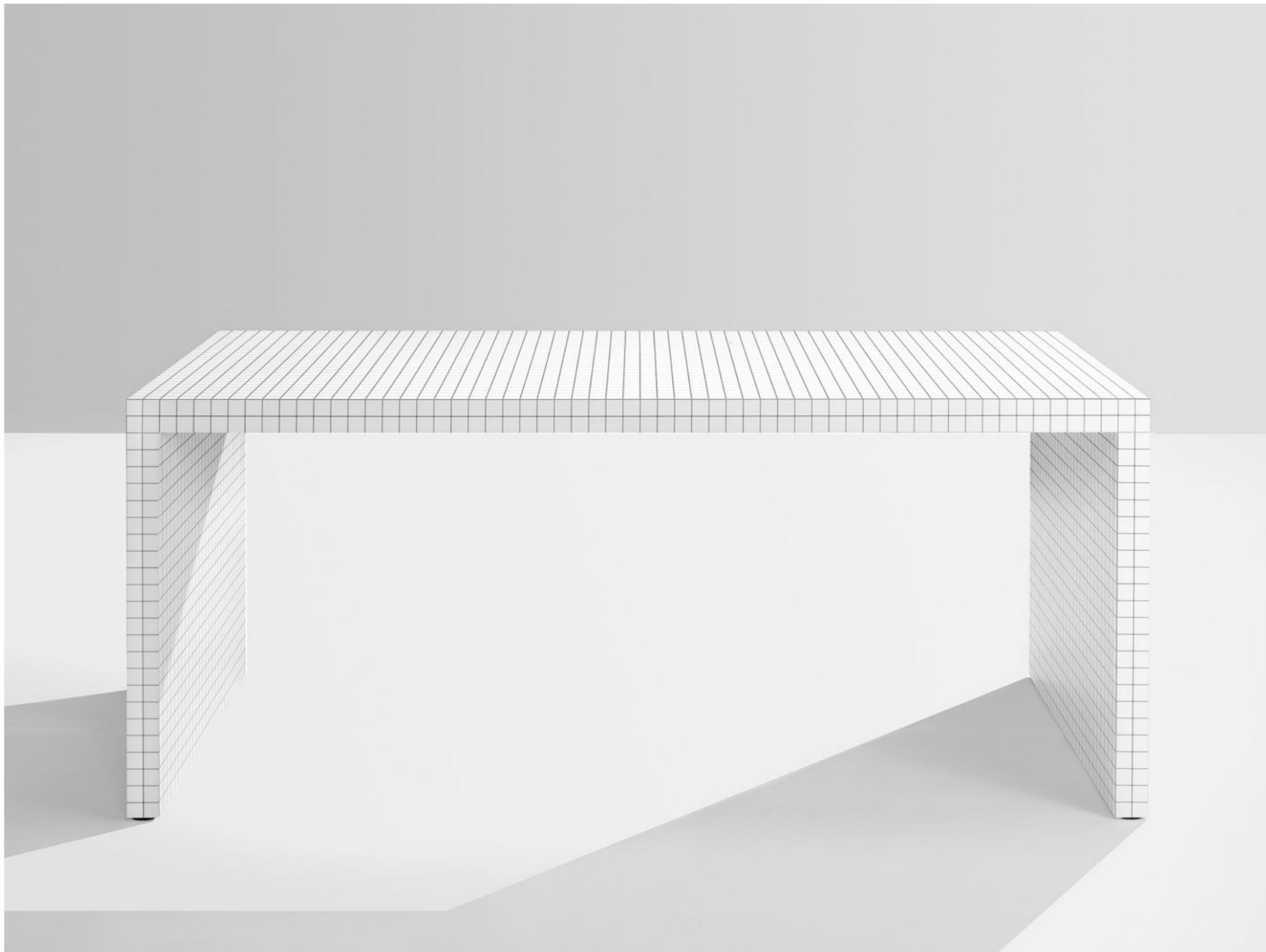
Detail, Dettaglio

Table, Tavolo

Cod. 2600

111 × 111 × 75 cm

Quaderna:

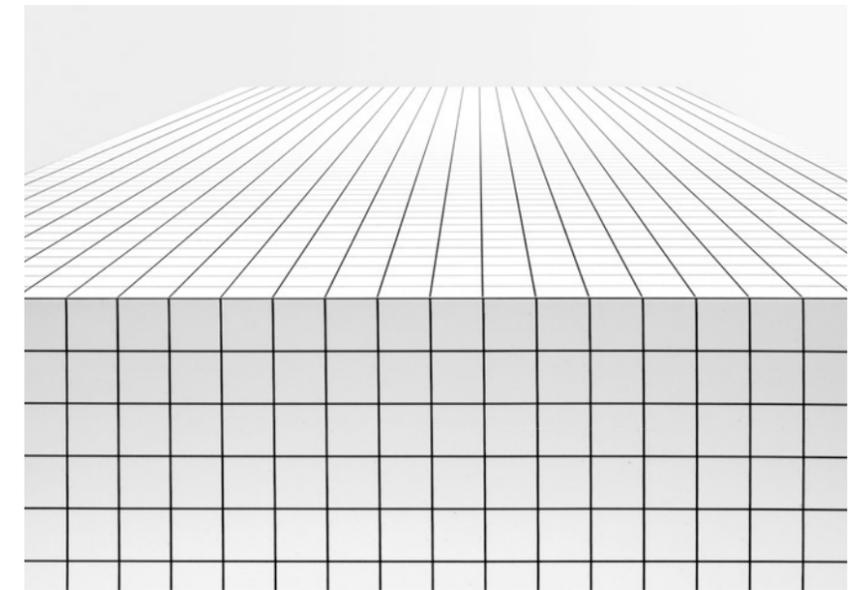
Table/Writing desk, Tavolo/Scrivania

Cod. 2830

180 × 81 × 75 cm

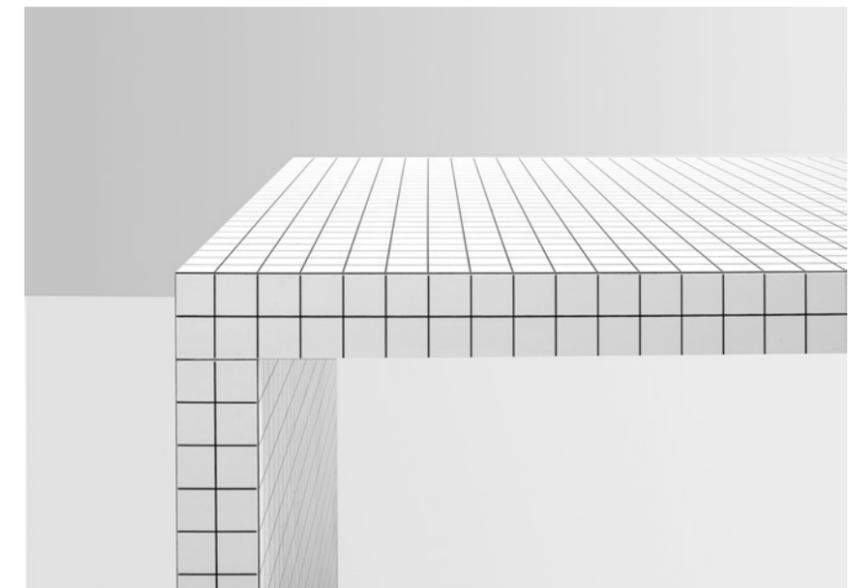
↗↘ Table/Writing desk, Tavolo/Scrivania

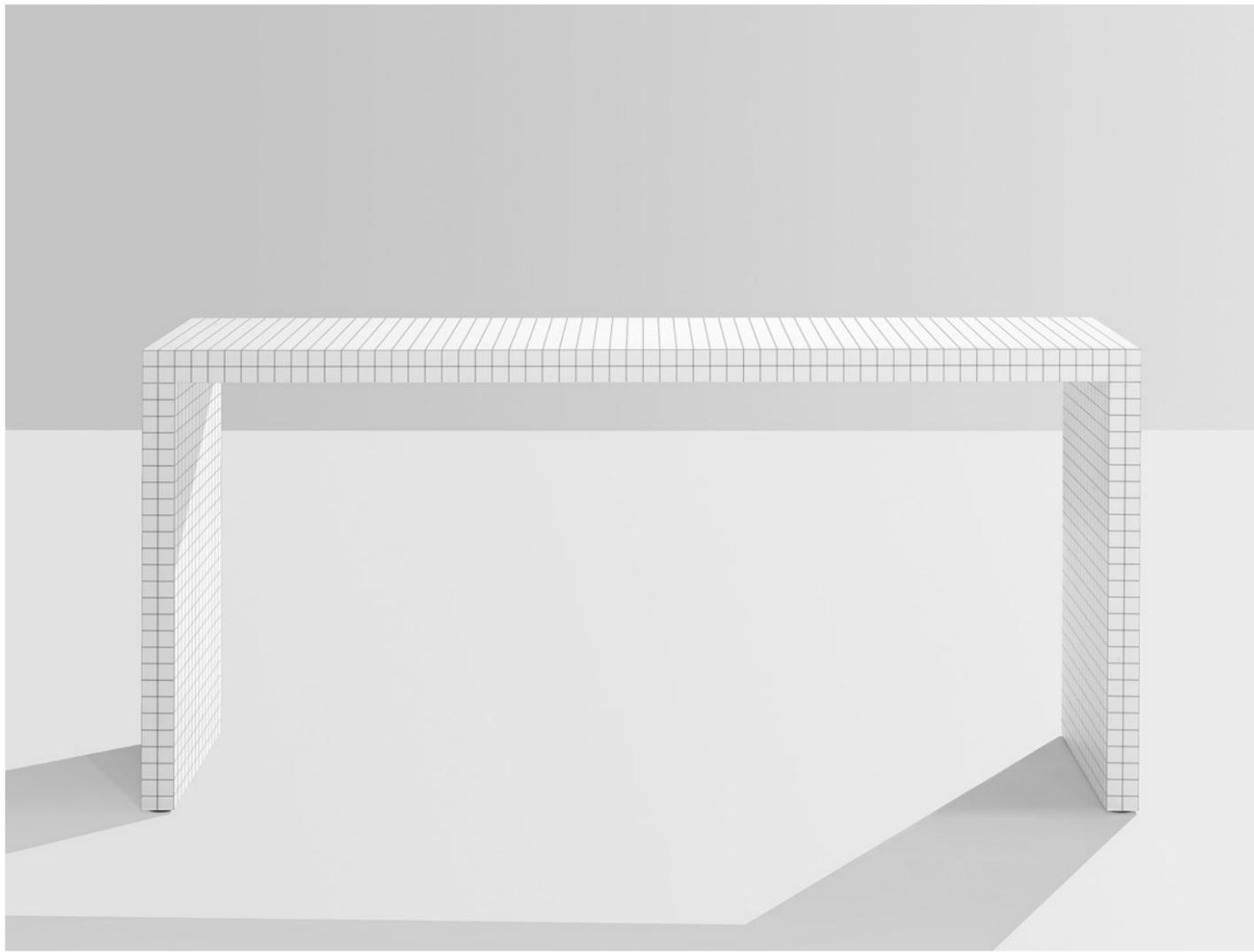
Cod. 2830

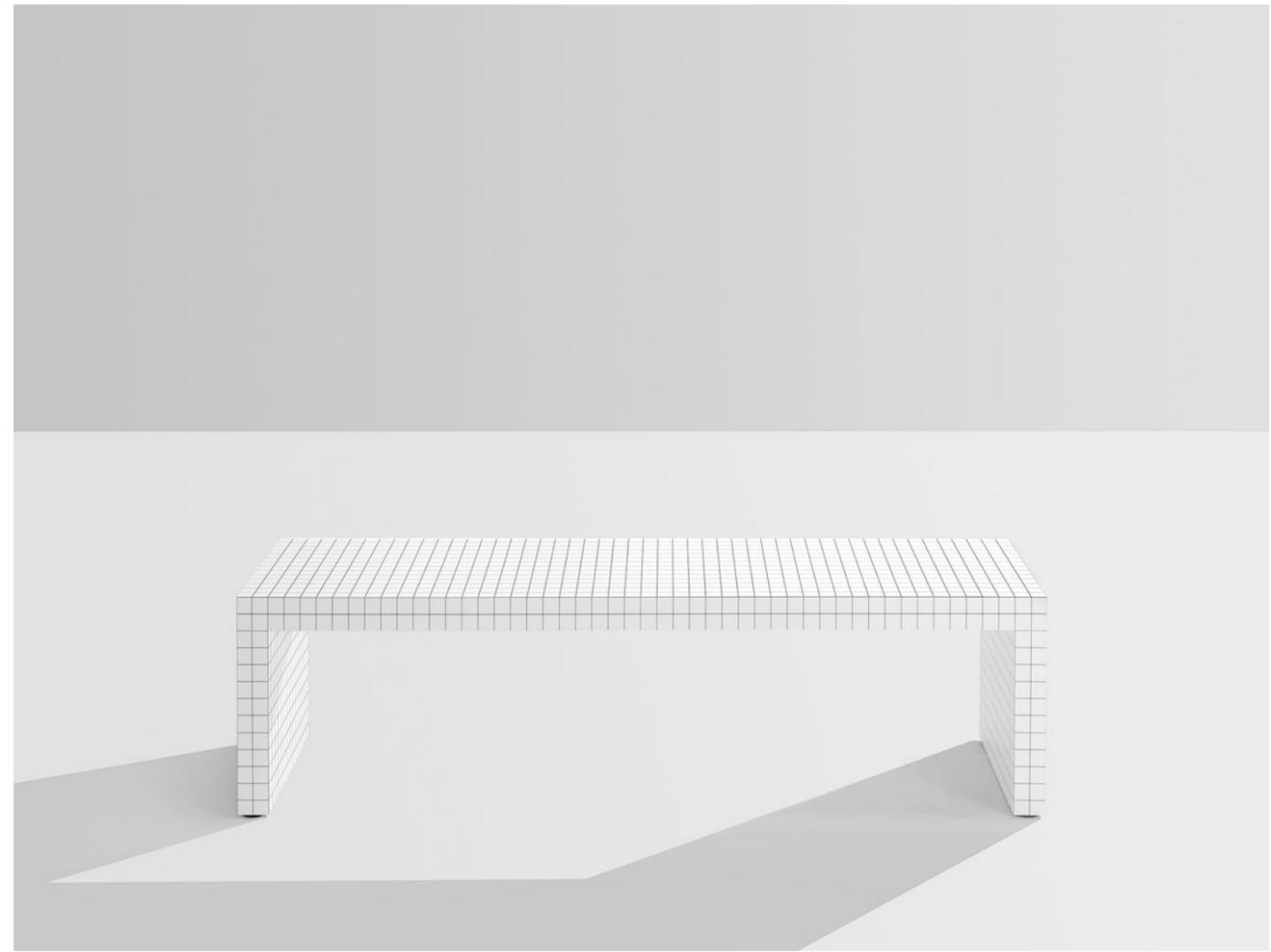
180 × 81 × 75 cm

Detail, Dettaglio

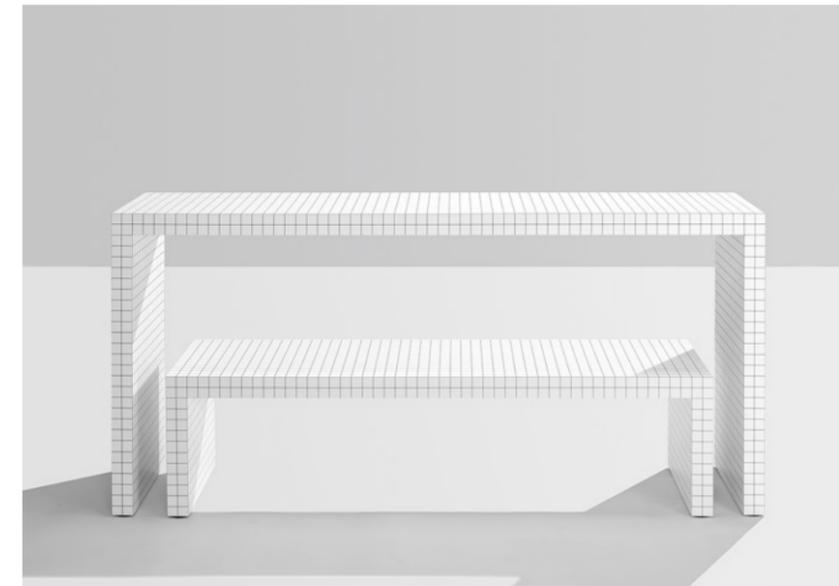
Quaderna: Console desk, Consolle Cod. 710 180 × 42 × 84 cm

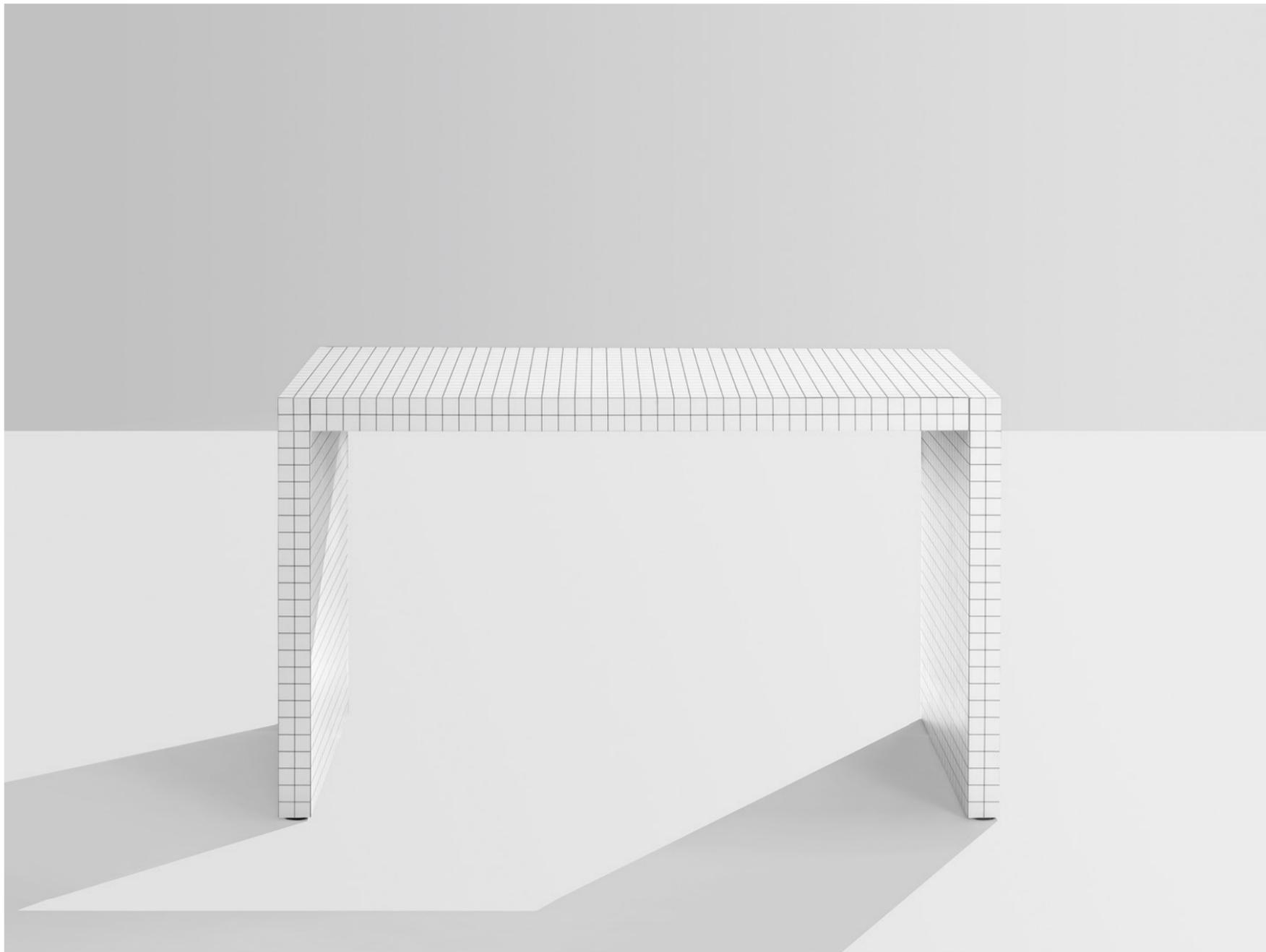

Small table, Tavolino Cod. 710 150 × 42 × 39 cm

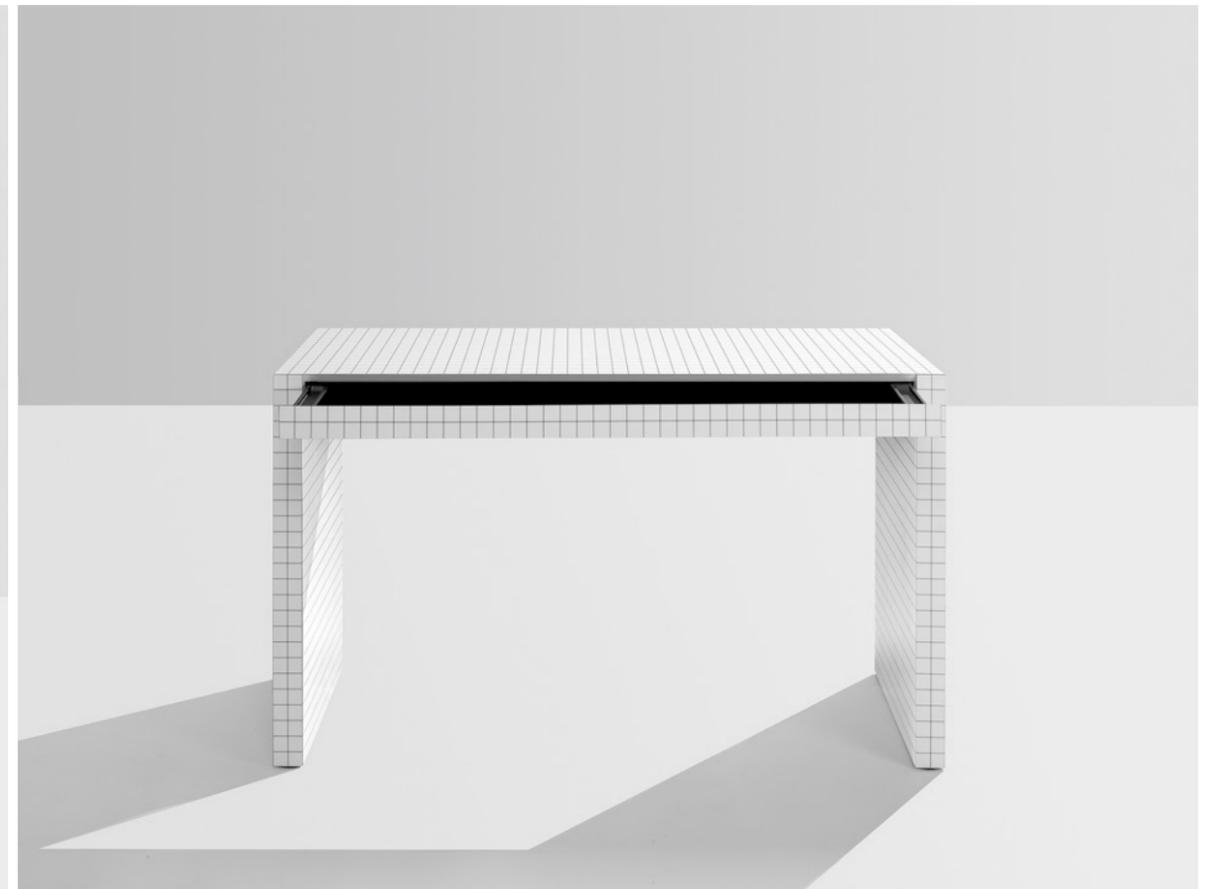
Console desk, Consolle + Small table, Tavolino

Cod. 710

Quaderna: Desk, Scrivania Cod. 2750 132 x 54 x 75 cm

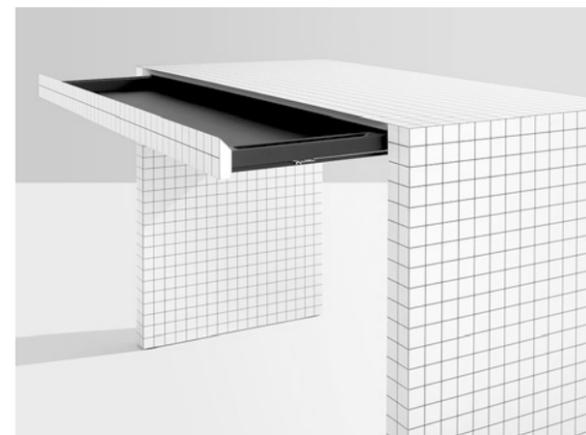
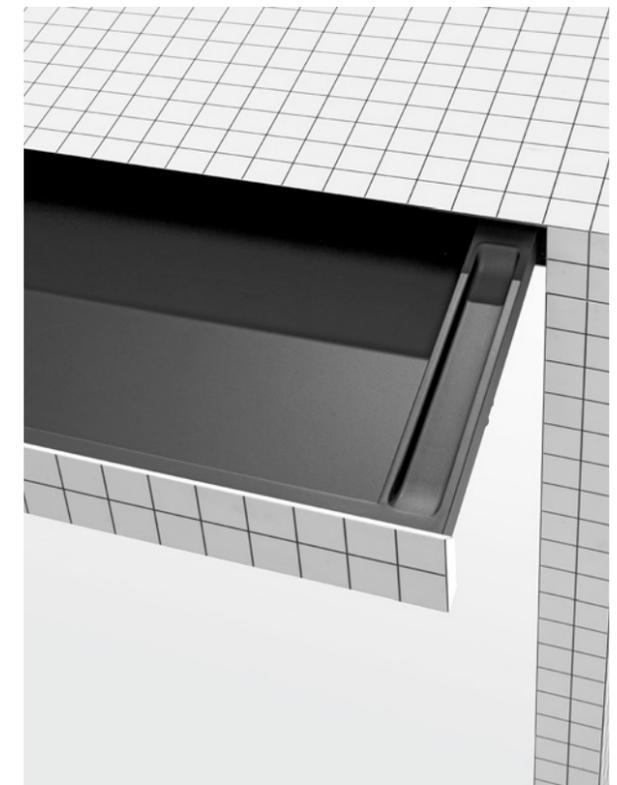
Desk, Scrivania

Cod. 2750

132 x 54 x 75 cm

Retractable drawer, Cassetto a scomparsa

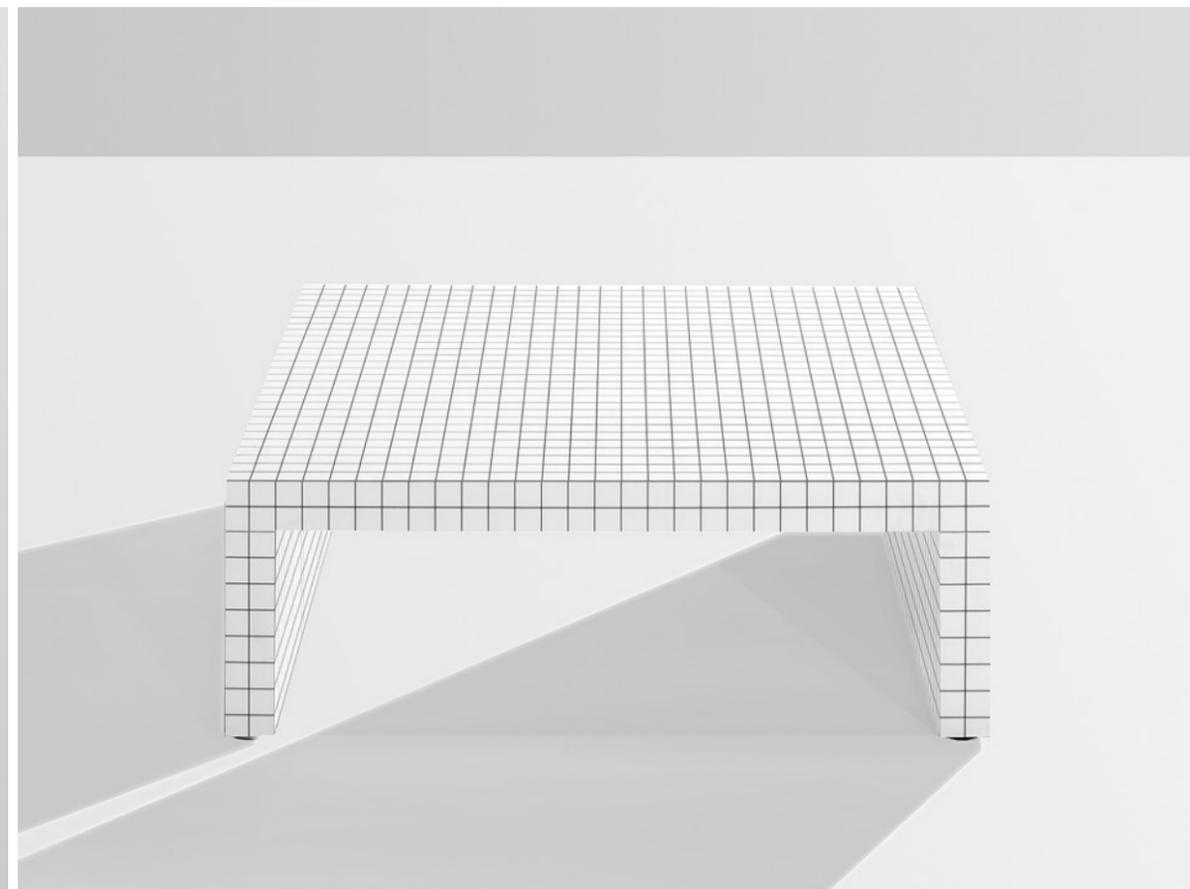
Details, Dettagli

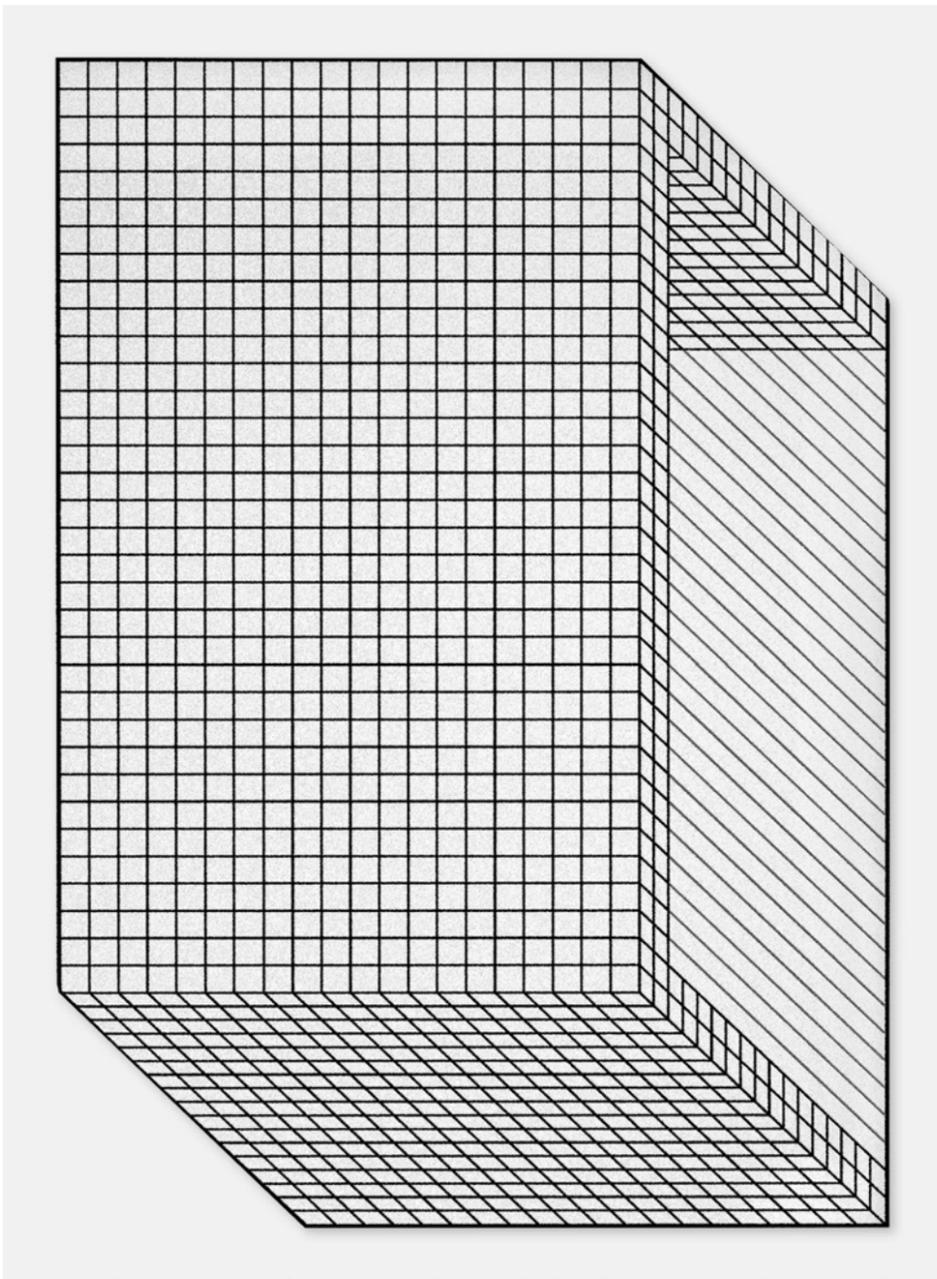
Zanotta

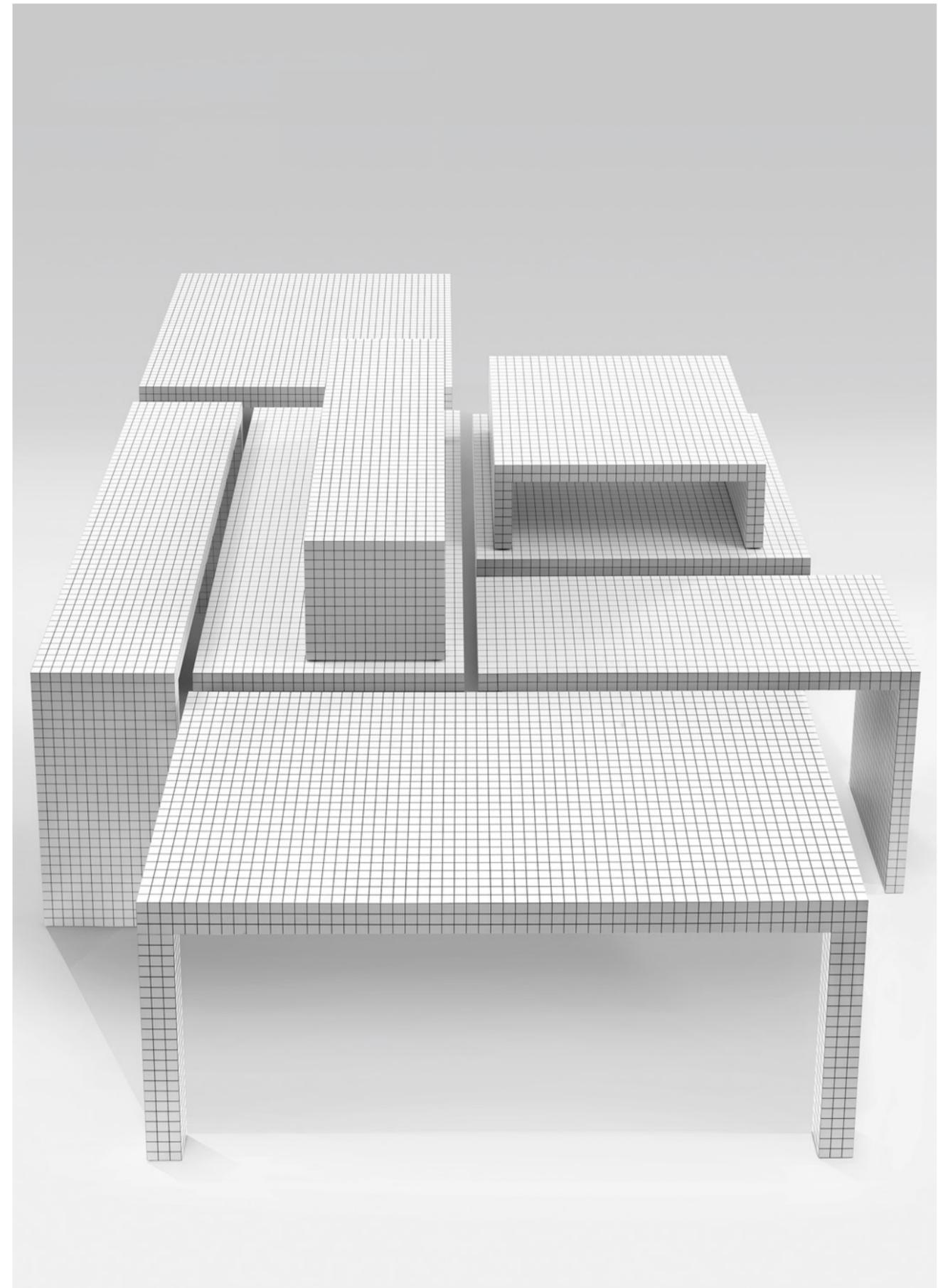
Quaderna: Desk, Scrivania Cod. 2750 132 x 54 x 75 cm Retractable drawer, Cassetto a scomparsa Details, Dettagli

Quaderna: Coffee table, Tavolino Cod. 656 90 x 90 x 30 cm

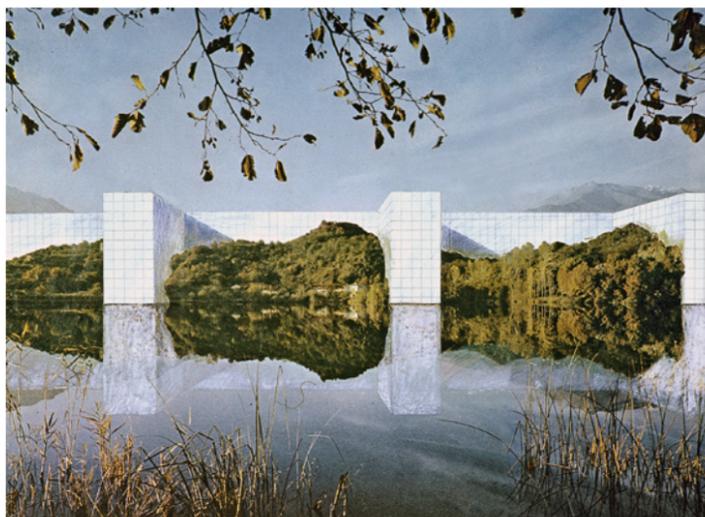

Quaderna: Carpet, Tappeto Cod. 150 200 x 300 cm From an original drawing, Da un disegno originale di Cristiano Toraldo di Francia
100% New Zealander wool, Lana neozelandese

Quaderna: Complete series, Serie completa Cod. 656, 710, 2600, 2750, 2830

Why, fifty years later, Superstudio is still so relevant

"Monumento Continuo, the journey of architecture throughout the world. A long algid snake with a stereometry enhanced by an elementary chequering which was an immediate outstanding success precisely because it was absolutely beautiful, absolutely neutral and in it everyone could see their ideas reflected freely"

Del perché, cinquant'anni dopo, Superstudio sia ancora così attuale

The short but intense story of Superstudio left its mark on the history of architecture and affected the biggest names in contemporary leading figures, from Rem Koolhaas to Zaha Hadid or Arata Isozaki. So how did a group that voiced a mostly theoretical thought on the role of architecture and design manage to become legendary and convey such a profound and topical imprint today?

Collective thinking

As mentioned earlier, the strength and the importance of Superstudio lies in its collective and interdisciplinary approach, capable of expressing a creative and imaginary thought conveyed through various media, borrowed from other expressive fields. So a performance, a film, an urban intervention, a collage, a manifesto, an installation thus become the 'toolbox' to create new scenarios and new ways of understanding architecture and design, through the introduction of provocative and anomalous objects in space. A very similar operation to that carried out by the artistic vanguard of the early 20th Century, whose legacy Superstudio in some way considers itself to embody.

Image is everything

The middle of the Sixties marks a crisis for modernism with all its political, social and cultural repercussions. Even Italian design is called into question. Up until that time, it had been linked to industrialisation and to satisfying the needs induced by the Boom society. Superstudio criticises functionalist design at its core, enslaved to the economic logics of capitalism.

"Modern furniture looks like a massive race (to show off in your living room, to shop in magazines) towards the most beautiful, the newest, the most functional. Getting there however doesn't matter if the race is wrong."⁶

Superstudio lies outside the race, instead investigating the relationship between representation and criticism of the system.

"Functionalism is not an issue to refute — or worse to attenuate — but rather to represent and, this way, to overcome."⁷

It does so, for instance, by strongly asserting the fundamental relationship between an object and its image, between art and architecture. Indeed, the latter constitutes a need but also a value to investigate, aesthetic and symbolic in itself. An anticipation of what happens these days: our first impact with an architectural project occurs through images, the *rendering*; the representation, in fact, of what will only actually be built and introduced in the space subsequently. Indeed, if you look carefully, these days *everything* we choose today is influenced by its representation, its storytelling. Design, before being a drawing, is first and foremost a form of storytelling, it is the story of the object. The real product is therefore the image of the object, and Superstudio understood this before and better than others.

Superarchitecture, Supersuperficie and the Istogrammi: the ABC of Superstudio

To escape from the landscape of domestic architectures created by consumerism that continuously leads to new needs and desires, for Superstudio all there is is Superarchitecture: a "global project" that begins with a neutral surface in laminate, a material that is completely devoid of *building traditions*⁸ and therefore the ideal research tool. It is the Neutral Surface, a chequered space that is free from any cultural conditioning. The idea of a universal design that can provide an answer to the real needs of a society. Shape is no longer linked to rationality but it assumes a new emotional and cognitive intent. And — released from functional qualities — it turns into a series of pure "quantities", of neutral and multifarious modules that can adapt to any context

La breve ma intensissima vicenda di Superstudio ha segnato la storia dell'architettura e influenzato i più bei nomi del gotha contemporaneo, da Rem Koolhaas a Zaha Hadid o Arata Isozaki. Ma come ha fatto un gruppo che ha portato avanti una riflessione teorica sul ruolo dell'architettura e del design a diventare leggendario e a trasmettere un'impronta ancora oggi così profonda e attuale?

Pensiero plurale

La forza e l'importanza di Superstudio nasce, come già detto, dal suo approccio collettivo e interdisciplinare, in grado di esprimere un pensiero creativo e immaginifico restituito attraverso media differenti, presi in prestito da altri ambiti espressivi. La performance, il film, l'intervento urbano, il collage, il manifesto, l'installazione diventano così la 'cassetta degli attrezzi' per realizzare nuovi scenari e nuovi modi di intendere l'architettura e il design, attraverso l'immissione di oggetti provocatori e anomali nello spazio. Un'operazione molto simile a quella effettuata dalle avanguardie artistiche del primo Novecento, delle quali Superstudio si considera in qualche modo l'erede.

L'immagine è tutto

La metà degli anni '60 segna una crisi del modernismo in tutti i suoi risvolti politici, sociali, culturali. Viene messo in discussione anche il design italiano, fino a quel momento legato all'industrializzazione e alla soddisfazione dei bisogni indotti dalla società del Boom. Superstudio critica alla radice il design funzionalista, asservito alle logiche economiche del capitalismo.

"L'arredamento moderno sembra una grande corsa (di mostra in salone, di negozio in rivista) verso il più bello, il più nuovo, il più funzionale. Ma arrivare prima o dopo non importa se la corsa è sbagliata."⁶

Superstudio si pone fuori dalla gara, indagando invece il rapporto fra rappresentazione e critica del sistema.

"Il funzionalismo non è un discorso da rifiutare — o peggio da attenuare — ma da rappresentare e, in questo modo, superare."⁷

E lo fa, ad esempio, affermando con forza il rapporto fondamentale tra un oggetto e la sua immagine, tra arte e architettura. Quest'ultima rappresenta infatti un bisogno ma anche un valore di indagine, estetico e simbolico in sé. Anticipazione di ciò che avviene oggi: il nostro primo impatto con un progetto architettonico passa attraverso le immagini, il *rendering*; la raffigurazione, appunto, di ciò che solo dopo verrà costruito realmente e inserito nello spazio. Anzi, a ben guardare, ormai *tutto* ciò che scegliamo oggi è influenzato dalla sua rappresentazione, il suo storytelling. Il design, prima di essere disegno, è anzitutto una forma di racconto, è la storia dell'oggetto. Il vero prodotto è quindi l'immagine dell'oggetto, e Superstudio lo ha capito prima e meglio degli altri.

Superarchitettura, Supersuperficie e Istogrammi: l'ABC del Superstudio

Per fuggire dal paesaggio di architetture domestiche creato dal consumismo e che induce continuamente nuovi bisogni e desideri, per Superstudio non c'è che la Superarchitettura: un "progetto globale" che inizia da un piano neutro in laminato, materiale completamente *privo di tradizioni costruttive*⁸ e quindi ideale strumento di ricerca. È la Superficie Neutra, uno spazio quadrattato libero da qualsiasi condizionamento culturale. L'idea è che un design neutro e universale possa dare una risposta ai reali bisogni della società. La forma non è più legata alla razionalità ma assume un nuovo intento emotivo e conoscitivo. E — liberata dalle qualità funzionali — si trasforma in una serie di pure "quantità", di moduli neutri e trasversali adattabili a ogni contesto ed esigenza.

and requirement. The Istogrammi di Architettura (Histograms of Architecture) are created, in other words “non-continuous three-dimensional diagrams”⁹, a kind of chequered bricks which, devised in various scales, can generate furniture, architectures or even entire cities depending on the size of the side. The Istogrammi represent at the same time the ultimate effectiveness of the system and its negation: by becoming the module of all the functions and possible uses, they in fact invalidate the need to invent new shapes and induce new needs. So a grid-like mesh on a white background paradoxically becomes an expression of absolute freedom and even poetry.

“As design gradually became frozen in this huge chequered freezer, ideas thawed and melted after a long, long frost. And design and architecture became light, irrelevant and ever lighter in weight...”¹⁰

The Istogrammi become the theoretical basis for major subsequent projects by Superstudio: from the “Misura M” range of furniture (1969-1972) to the “Catalogo di Ville” (1968-69), to the “Monumento Continuo” (Continuous Monument), a world destined to become entirely artificial to be inhabited. The Monumento Continuo represents a monument without a façade, without aesthetic qualities yet that only exists in quantum, theoretical form, perfect and timeless in its neutrality and sterile nature. This gives way to beautiful collages and photomontages that illustrate cities from all over the world, Florence, Rome, New York or untouched natural landscapes, marked by the passage of this global monument that represents the other face of modernity.

“Monumento Continuo, the journey of architecture throughout the world. A long algid snake with a stereometry enhanced by an elementary chequering which was an immediate outstanding success precisely because it was absolutely beautiful, absolutely neutral and in it everyone could see their ideas reflected freely.”¹¹

Networks and connections

Perhaps the most extreme and current expression of Superstudio's thinking is presented at the exhibition: “Italy, The New Domestic Landscape”, held in New York in 1972 hosting the crème de la crème of Italian design (among others: the Castiglioni brothers, Marco Zanuso, Gae Aulenti, Ettore Sottsass, Joe Colombo). In an exhibition dedicated to celebrating the objects of life, the group presents an installation named “Life without objects”. A flat and neutral grid surface, which is reflected to infinity; an artificial landscape that can be extended at will and, like a large network, connects the entire planet. Men live in the centre of this all-equal area, thus feeling right at home anywhere. It is the theoretical triumph of the Supersuperficie (Supersurface), the idea of a nomadic and interconnected society where architectures and three-dimensional objects are no longer necessary because the network cancels the dimension of space and time, replacing everything that is physical with a fluid and virtual reality. A shocking and prophetic prefiguration of the modern-day world, dominated by the Internet.

Nascono gli Istogrammi di Architettura, ovvero “diagrammi tridimensionali non-continui”⁹, sorta di mattoncini a quadretti che, pensati in scale differenti, possono generare mobili, architetture o addirittura intere città a seconda delle dimensioni del lato. Gli Istogrammi rappresentano allo stesso tempo la massima efficacia del sistema e la sua negazione: diventando il modulo di tutte le funzioni e gli usi possibili, di fatto invalidano la necessità di inventare nuove forme e indurre nuovi bisogni. Un reticolato a griglia su fondo bianco diviene quindi, paradossalmente, un'espressione di libertà assoluta e persino di poesia.

“Via via che il design si congelava in questo gran freezer a quadretti, si scioglievano le idee da un lungo, lungo gelo. E il design e l'architettura divenivano lievi, irrilevanti e sempre più leggeri...”¹⁰

Gli Istogrammi diventano la base teorica di importanti successivi progetti di Superstudio: dalla serie di mobili “Misura M” (1969-1972) al “Catalogo di Ville” (1968-69), al “Monumento Continuo”, un mondo destinato a diventare tutto artificiale per essere abitato. Il Monumento Continuo rappresenta un monumento senza facciata, senza qualità estetiche ma esistente solo in una forma quantitativa, teorica, perfetta e atemporale nella sua neutralità e asetticità. Nascono bellissimi collage e fotomontaggi che illustrano le città di tutto il mondo, Firenze, Roma, New York o paesaggi naturali incontaminati, segnati dal passaggio di questo monumento globale che rappresenta l'altra faccia della modernità.

“Monumento Continuo, viaggio dell'architettura attraverso il mondo intero. Un lungo serpente algido e dalla stereometria esaltata da una quadrettatura elementare che ebbe da subito un grande successo proprio perché era assolutamente bello, assolutamente neutro ed in esso ciascuno poteva vedere riflesse liberamente le proprie idee.”¹¹

Reti e connessioni

L'espressione forse più estrema e attuale del pensiero di Superstudio viene presentata alla mostra “Italy, The New Domestic Landscape”, che ha luogo a New York nel 1972 alla quale è invitato il fior fiore del design italiano (fra gli altri: i fratelli Castiglioni, Marco Zanuso, Gae Aulenti, Ettore Sottsass, Joe Colombo). In una mostra tesa a celebrare gli oggetti della vita, il gruppo presenta un allestimento intitolato “Life without objects”. Una superficie a griglia, piatta e neutra, che si riflette all'infinito; un paesaggio artificiale estensibile a piacere che, come una grande rete, connette tutto il pianeta. Gli uomini vivono al centro di quest'area tutta uguale, sentendosi quindi ovunque a casa propria. È il trionfo teorico della Supersuperficie, l'idea di una società nomade e interconnessa dove le architetture e gli oggetti tridimensionali non servono più perché la rete annulla la dimensione dello spazio e del tempo, sostituendo tutto ciò che è fisico con una realtà fluida e virtuale. Una prefigurazione sconvolgente e profetica del mondo attuale, dominato da Internet.

From Misura M to Quaderna. The collaboration with Zanotta Da Misura M a Quaderna: La collaborazione con Zanotta

Superstudio sees design as a discipline that is committed not only to creating ever-new, functional and rational objects (inventive design), but above all significant, flexible, multifarious objects, which it refers to as “escape design”.

“Every object has a practical and contemplative function: it is the latter that escape design seeks to enhance.”¹²

In 1972, on the occasion of the “L'invenzione della Superficie Neutra” exhibition, Superstudio designs a white plastic laminate printed with 3cm-side squares for AbetPrint. The exhibition did not become a reality but with the new material, the group creates an entire collection of furniture called “Serie Misura M”. It includes tables, seats, benches, beds, wardrobes, all of which distinguished by understated, simple and rigorous volumes, which enhance the chequered mesh, extended across the entire surface along three Cartesian axes.

“To teach people to build less bulky fetishes and keep their home tidier (free of clutter and serene), their life and all the rest using an endless mental mesh.”¹³

The group first attempts to produce them itself, relying on local craftsmen and to sell them in the city's stores. It then turns to companies in the industry: first of all Poltronova, which turns them down, stating that they wouldn't manage to sell a single one, then Cassina and last of all Aurelio Zanotta, who only comprehends the potential and accepts to produce them, renaming the collection “Quaderna”. The most visionary proposal of radical architecture is thus transformed into a real product. Aurelio Zanotta decides to present the new furniture in Paris in 1972. For the occasion, he himself and all the employees attending the trade fair wear purpose-made white chequered jackets.

Quaderna represents the meeting point between the philosophy of Superstudio and that of Zanotta, a vision aimed at refusing the pursuit of style to give people the freedom to create their own. The home represents the authentic portrait of its occupants, where the furniture has the task of connecting people and not imposing its styling.

“Every home is structured like the spatial projection of the desires, ambitions, needs and stories of its inhabitants. The home becomes an image: the portrait of its user.”¹⁴

The Quaderna collection has featured in the Zanotta catalogue for fifty years and it constitutes one of the brand's most iconic and successful products. It bears witness to a unique season of Italian architecture that has retained its relevance intact throughout the decades.

Superstudio propone il design come disciplina volta non solo a creare oggetti sempre nuovi, funzionali e razionali (design d'invenzione), ma soprattutto oggetti significanti, flessibili, trasversali, che chiama “design d'evasione”.

“Ogni oggetto ha una funzione pratica e contemplativa: è questa ultima che il design d'evasione cerca di potenziare.”¹²

Nel 1972, in occasione della mostra “L'invenzione della Superficie Neutra”, Superstudio disegna per AbetPrint un laminato plastico bianco stampato a quadretti di 3 cm di lato.

La mostra non verrà più realizzata ma con il nuovo materiale il gruppo crea un'intera collezione di mobili chiamata “Serie Misura M”.

Sono tavoli, sedili, panche, letti, armadi, tutti caratterizzati da volumi essenziali, semplici e rigorosi, che esaltano il reticolo quadrettato, esteso su tutta la superficie attraverso i tre assi cartesiani.

“Per insegnare alla gente a costruirsi feticci meno ingombranti e a mantenersi più in ordine (libera, serena) la casa, la vita e il resto per mezzo di un reticolo mentale senza fine.”¹³

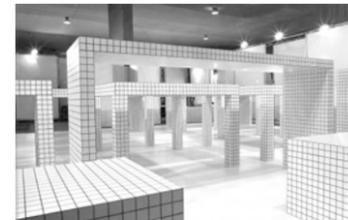
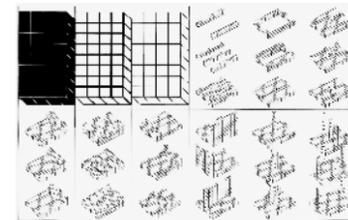
Il gruppo tenta prima di autoprodurli, appoggiandosi agli artigiani locali e di commercializzarli attraverso i negozi cittadini. Poi si rivolge alle aziende del settore: dapprima a Poltronova, che li rifiuta pronosticando che non se venderà uno, poi a Cassina e infine ad Aurelio Zanotta, che solo ne intuisce il potenziale e accetta di realizzarli, ribattezzando la collezione Quaderna.

La proposta più visionaria dell'architettura radicale si trasforma così in un prodotto reale. Aurelio Zanotta decide di presentare i nuovi mobili a Parigi nel 1972. Per l'occasione, lui stesso e tutti i dipendenti presenti in fiera indossano giacche bianche a quadretti realizzate appositamente per l'occasione.

Quaderna rappresenta il punto d'incontro tra la filosofia di Superstudio e quella di Zanotta, una visione volta a rifiutare il perseguimento di uno stile per dare alle persone la libertà di crearsi il proprio. La casa rappresenta il ritratto autentico di chi la usa, dove gli arredi hanno il compito di connettere le persone e non di imporsi per la loro estetica.

“Ogni casa si struttura come la proiezione spaziale dei desideri, delle ambizioni, delle necessità e delle storie dei suoi abitanti. La casa diventa un'immagine: il ritratto di chi le usa.”¹⁴

Da cinquant'anni la collezione Quaderna è nel catalogo Zanotta e rappresenta uno dei prodotti più iconici e di successo dell'azienda. Testimonianza di una stagione unica dell'architettura italiana che ha mantenuto intatta attraverso le decadi tutta la sua attualità.

A Chequered World

Zanotta

6 Text by Adolfo Natalini, “Abitare con libertà”, *Casa Vogue* issue n° 3, November, 1969.
 7 Testo di Adolfo Natalini, “Abitare con libertà”, *Casa Vogue* n° 3, Novembre, 1969. “Oggetti come specchi. L'utopia critica del Superstudio”, by Gabriele Mastrigli. In “*Superstudio*” *Opere 1966-1978*, curated by Gabriele Mastrigli, Macerata, ed. Quodlibet.
 8 “Oggetti come specchi. L'utopia critica del Superstudio”, di Gabriele Mastrigli. In “*Superstudio*” *Opere 1966-1978*, a cura di Gabriele Mastrigli, Macerata, ed. Quodlibet.
 9 The publication of the text for the “la Superficie Neutra” exhibition in 1972 reads as follows: “the issue of “neutral surface” does not contain a message, does not propose a house of the future, does not offer housing models, or projects [...] is free from the specific historical conditioning of each material, that has no constraints or cultural implications, which is therefore fundamentally ahistorical.”
 Nella pubblicazione del testo per la mostra “la Superficie Neutra” del 1972 si legge: “il discorso sulla “superficie neutra” non contiene alcun messaggio, non propone una casa del futuro, non offre modelli di abitazione, né progetti [...] è libera dal condizionamento storicamente determinato di ogni materiale, che non ha vincoli né implicazioni culturali, che è quindi fondamentalmente storica”.

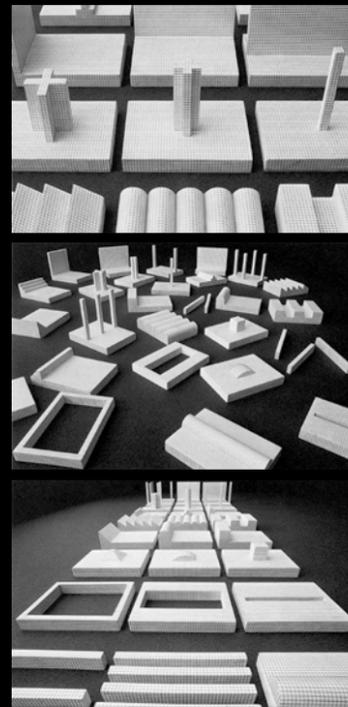
9 A term coined by Superstudio from “Catalogo degli istogrammi la serie “misura”, *Domus* issue n° 517, December, 1972.
 Termine coniato da Superstudio da “Catalogo degli istogrammi la serie “misura”, *Domus* n° 517, dicembre, 1972.
 10 From Superstudio, “Testimonianza per i Quadretti”, *Casabella* 376, April 1973.
 Da Superstudio, “Testimonianza per i Quadretti”, *Casabella* 376, aprile 1973.
 11 Gianpiero Frassinelli, “Dattiloscritto 2002”. Published under the title of “Journey to The End of Architecture”, in Peter Lang, William Menking, *Superstudio. Life without objects*, exhibition catalogue (Design Museum, London, 2003), Skira, Milan 2003, pp. 79-83.
 Gianpiero Frassinelli, “Dattiloscritto 2002”. Pubblicato con il titolo “Journey to The End of Architecture”, in Peter Lang, William Menking, *Superstudio. Life without objects*, catalogo della mostra (Design Museum, Londra, 2003), Milano, Skira, 2003, pp. 79-83.

12 Superstudio, “Design d'invenzione e design di evasione”, *Domus* issue n° 475, June, 1969, pp. 78-79.
 Superstudio, “Design d'invenzione e design di evasione”, *Domus* n° 475, giugno, 1969, pp. 78-79.
 13 Superstudio, “Le Tombe degli Architetti”, 1969, infra, p. 126.
 Superstudio, “Le Tombe degli Architetti”, 1969, infra, p. 126.
 14 Adolfo Natalini, “Abitare con libertà”, *Casa Vogue* issue n° 3, November, 1969.
 Adolfo Natalini, “Abitare con libertà”, *Casa Vogue* n° 3, Novembre, 1969.

Simplicity is hard to achieve

Multifarious, flexible and simple objects with a great visual impact, the products in the Quaderna collection are the result of a highly industrialised process and — at the same time — impeccable craftsmanship skills. Despite its apparently basic design, the furniture is entirely hand-made using a complex process that does not allow even the slightest mistake. Plastic laminate is digitally printed, a process which causes a slight variation in the centre distance of the lines. In order to make all the lines on each side line up optically, it is therefore necessary to create a body to cover that is not perfectly orthogonal. Each single piece must then be applied according to a very specific sequence: starting with covering the legs, then the external faces and lastly the upper surface. A single sheet of laminate needs to be used for every single product, so that the centre distance is the same, albeit slightly misaligned by a few tenths of a centimetre. Every object therefore comes from a sheet of laminate which cannot be joined to others. Each surface is hand-glued to ensure all the lines coincide, a task requiring artisanal precision that uses the inlaying technique and takes an entire day, about eight hours of work, to produce a single table. The difficulty in ensuring all the joints line up to the nearest millimetre makes it impossible to detach the legs from the tabletop even during transport. An additional complexity, however an essential one to preserve the uniqueness of the original idea.

“The special feature of the design consists in its being homogeneous and isotropic across the entire surface, so that it can be applied according to the three main Cartesian directions [...] and so an identical treatment of all surfaces is obtained with a visual intensification in the corners where the lines converge [...]. The Misura range will soon be made by one of the biggest Italian brands.”¹⁵

Zanotta Spa

20834 Nova Milanese
(MB), Italy
Via Vittorio Veneto 57
T: +39 0362 49 81

General information
zanottaspa@zanotta.it
www.zanotta.it

Zanotta House Milano

20154 Milano (MI), Italy
Piazza XXV Aprile 16
T: +39 0362 49 84 00

Zanotta House New York

New York, 10014 US
23, Cornelia street

A Chequered World. Fifty years of Quaderna and the legacy of Superstudio
© 2022 Zanotta Spa, all rights reserved

Archive images:
Courtesy of Archivio Toraldo di Francia, Filottrano

Graphic design:
Think Work Observe

Photography:
Simone Barberis (pp. 06–19)

Copywriting:
Mavi Cerenza

Print:
Grafiche Antiga, 2022

La semplicità è difficile da raggiungere

Oggetti trasversali, flessibili, semplici ma di grande impatto visivo, i prodotti della collezione Quaderna sono il frutto di un processo altamente industrializzato e — al tempo stesso — di un accurato lavoro artigianale. Nonostante un design in apparenza elementare, i mobili vengono realizzati interamente a mano attraverso un iter complesso che non ammette il minimo errore. Il laminato plastico viene stampato in digitale, procedimento che provoca una leggera variazione dell'interasse delle linee. Per far combaciare otticamente tutte le linee su ogni lato, bisogna quindi creare un corpo da rivestire che non sia perfettamente ortogonale e applicare ogni singolo pezzo seguendo una successione ben precisa: si comincia con il ricoprire le gambe, poi si rivestono le facce esterne e infine il piano superiore. È necessario usare un solo foglio di laminato per ogni singolo prodotto, affinché l'interasse, anche se disallineato di pochi decimi, sia lo stesso. Ogni oggetto nasce dunque da un foglio di laminato che non si può unire ad altri. Ciascuna superficie viene incollata a mano facendo coincidere tutte le linee, un lavoro di precisione artigianale che utilizza la tecnica dell'intarsio e che richiede un giorno intero, circa otto ore di lavoro, per realizzare un singolo tavolo. La difficoltà nel far coincidere al millimetro le varie giunture rende impossibile staccare le gambe dal piano anche in fase di trasporto. Una complessità in più, indispensabile tuttavia a preservare l'unicità dell'idea originale.

“La particolarità del disegno consiste nel presentarsi omogeneo ed isotropo su tutta la superficie, così da poter essere messo in opera secondo le tre direzioni cartesiane principali [...] e così si ottiene un identico trattamento di tutte le superfici con un intensificarsi visivo degli spigoli in cui le linee convergono [...]. La serie Misura sarà presto prodotta da una delle maggiori ditte italiane.”¹⁵

As design gradually became frozen in this huge chequered freezer, ideas thawed and melted after a long, long frost. And design and architecture became light, irrelevant and ever lighter in weight...

On cover:
Superstudio: Cristiano Toraldo di Francia, *Unreleased Architecture Histogram*, 1969-1972.