

AGGLOMERATI

Sam Henley

Founder of Agglomerati

Το 2019, ο Αυστραλός σχεδιαστής Sam Henley ίδρυσε στο Λονδίνο το Agglomerati, με επίκεντρο την απλότητα και τη διαχρονικότητα. Έπιπλα εμπνευσμένα από γεωμετρικά σχήματα, όπως το τετράγωνο, το ορθογώνιο και ο κύκλος, αναδεικνύουν τη λαμπερή και πλούσια υφή της πέτρας. Αυτά τα διαχρονικά κομμάτια έχουν σχεδιαστεί για να παραμένουν αξεπέραστα, ανεξάρτητα από τις τάσεις.

Πέρασαν πέντε χρόνια από τότε που ιδρύσατε το Agglomerati. Θα μπορούσατε να περιγράψετε εν συντομία την εξέλιξη της εταιρείας αυτά τα χρόνια; Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση;

Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ο προσδιορισμός της ταυτότητας του Agglomerati και του ρόλου μου σε αυτόν. Στούντιο σχεδιασμού, παραγωγής ή γκαλερί; Σχεδιαστής, κατασκευαστής ή έμπορος; Στόχος μου ήταν να συνεργάζομαι με σχεδιαστές κάτω από την ομπρέλα ενός υλικού. Ο κατάλογος των συνεργατών μας μεγάλωσε γρήγορα, αναδεικνύοντας το πλήρες εύρος των δυνατοτήτων της εταιρείας. Το Agglomerati, που σημαίνει «συλλογή συλλογών», γίνεται πλέον απτή πραγματικότητα. Το όραμά μου για το studio ξεκαθαρίζει και ο ρόλος μου ως επιμελητής εδραιώνεται. Καθώς μεταβαίνουμε σε ένα μοντέλο γκαλερί που θα αντιπροσωπεύει αποκλειστικά την πέτρα, σκοπεύω να αφιερωθώ πλήρως σε αυτήν την ιδιότητα τα επόμενα χρόνια.

Τι σας αρέσει περισσότερο στη δημιουργική διαδικασία; Υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια ή δραστηριότητες στη διαδικασία που θεωρείτε ιδιαίτερα ικανοποιητικά ή συναρπαστικά;

Στην αρχή της δημιουργικής διαδικασίας, μου αρέσει να ακούω τις ιδέες του σχεδιαστή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα αποκομίσεις, καθώς οι περισσότεροι από τους σχεδιαστές με τους οποίους συνεργάζομαι δεν έχουν

πλήρη κατανόηση των διαδικασιών επεξεργασίας της πέτρας. Ξεκινώντας από εδώ, εξάγουμε τα δυνατά σημεία και καθορίζουμε ποια πτυχή θα έχει το έργο και σταδιακά διερευνούμε τι είναι δυνατό όσον αφορά την κατασκευή τελειοποιώντας το σχέδιο σε μια βιώσιμη ιδέα.

Ποιο έργο σας ικανοποίησε πιο πολύ και γιατί; Μπορείτε να μοιραστείτε μερικές λεπτομέρειες σχετικά με το τι έκανε αυτό το έργο να ξεχωρίζει;

Κάθε έργο με ικανοποιεί, αλλά η πρώτη μου συνεργασία με τον Fred Ganim, που ονομάζεται MASS, ήταν ένα τεράστιο ορόσημο. Επισκέφθηκα τον Fred στη Μελβούρνη, του παρουσίασα τη φιλοσοφία του studio και μέσα σε δύο εβδομάδες είχαμε υπογράψει το σχέδιο. Το αποτέλεσμα ήταν μια συλλογή που δεν είχε πολύ εμφανή λειτουργία με το μεγαλύτερο κομμάτι να ζυγίζει 700 κιλά, για να μην αναφέρουμε τη σημαντική οικονομική δαπάνη. Ωστόσο, ήξερα ότι το σχέδιο του Fred ήταν ιδιοφυές. Χωρίς να είμαι σίγουρος για την επιτυχία του έργου, η πρώτη αντίδραση του κοινού ήταν απίστευτη. Ο «κίνδυνος» απέδωσε και αυτό με ώθησε στο να αποδέχομαι σχεδιαστικές προκλήσεις, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι χάνω τον ύπνο μου.

Κάθε κομμάτι στις συλλογές σας είναι φτιαγμένο αποκλειστικά από ποικιλίες πέτρας, επεξεργασμένης τόσο με καινοτόμες τεχνολογίες όσο και με παραδοσιακές τεχνικές. Γιατί επιλέξατε αυτό το υλικό για να δουλέψετε; Ποιες μοναδικές ιδιότητες φέρνει η πέτρα στις δημιουργίες σας;

Αντλώντας έμπνευση και εμπειρία από το παρελθόν μου ως κατασκευαστής επίπλων ξυλείας, βρήκα το μάρμαρο εξίσου εύπλαστο, καθιστώντας το ένα οικείο έδαφος για εξερεύνηση. Το ενδιαφέρον μου για την πέτρα με οδήγησε να εμβαθύνω στις δυνατότητές της, επισκεπτόμενος εκθέσεις

ιταλικού μαρμάρου. Ο σεβασμός του υλικού από τους σχεδιαστές, εξασφαλίζει μοναδική ποιότητα στο έργο που παράγεται. Αυτή η επίγνωση διασφαλίζει ότι κάθε κομμάτι, όχι μόνο δείχνει την εγγενή ομορφιά της πέτρας, αλλά τιμά και την περιορισμένη διαθεσιμότητά της.

Η απλότητα και η διάρκεια είναι βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν την προσέγγιση του Studio Agglomerati στα προϊόντα του. Κατά την άποψή σας, τι κάνει ένα design κομμάτι πραγματικά διαχρονικό και εντυπωσιακό;

Κάθε αντικείμενο θα πρέπει να σχεδιάζεται για να αφηγηθεί μια ιστορία αντί να λειτουργεί απλώς ως διακοσμητικό στοιχείο. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός έργου αληθινής αξίας από ένα έργο που είναι απλώς ευχάριστο και ελκυστικό για το κοινό. Η πραγματική αξία πηγάζει από τον σκόπιμο σχεδιασμό, όπου κάθε στοιχείο συμβάλλει στη συνολική αφήγηση του κομματιού. Κάθε κομμάτι του Agglomerati είναι φτιαγμένο για να αναδεικνύει και να αξιοποιεί τις μοναδικές ιδιότητες του υλικού. Όλες οι δημιουργίες, ανεξαρτήτως υλικού, θα πρέπει να επιτρέπουν στο υλικό να «μιλήσει».

Κατά τη γνώμη σας, ποια χαρακτηριστικά καθορίζουν έναν καλλιτέχνη ή σχεδιαστή ως θρύλο; Ποιες ιδιότητες ή επιτεύγματα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας διαρκούς κληρονομιάς στον κόσμο του σχεδιασμού;

Ένας δημιουργός που παραμένει σταθερός στους στόχους, στο όραμα και τις αρχικές του προθέσεις, ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι υπόλοιποι, αφήνει συχνά κληρονομιά. Η ικανότητά ενός δημιουργού να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται, διατηρώντας βασικές αρχές, οδηγεί σε έργα αυθεντικά, όντας το κλειδί για τη διαρκή επίδρασή του.



Reimagined stone pieces, with a minimalist ethos, define the collaborations of Agglomerati.



FRED GANIM, ROUND TABLE IMAGE BEN WESTOBY



TOM FEREDAY, COR IMAGE NICOLA GNESI

In 2019, Australian designer Sam Henley founded Agglomerati in London, focusing on simplicity and timelessness. Furniture inspired by geometric shapes, such as the square, rectangle and circle, showcase the shiny and rich texture of stone. These timeless pieces are designed to remain unsurpassed, regardless of trends.

It's been five years since you founded Agglomerati. Could you briefly describe the evolution of the company over these years and what has been the biggest challenge?

The biggest challenge has been defining the function of Agglomerati and my role within it. Design studio, production house, or gallery? Designer, fabricator, or retailer? My main intention has always been to collaborate and bring together multidisciplinary designers under the umbrella of one material. Over the past few years, my roster of collaborators has grown quickly, showcasing the full breadth of the company's potential. Agglomerati, directly translating from Italian as 'a collection of collections,' is now becoming a tangible reality. My vision for the studio is becoming clearer, and my role as a curator is more established. As we look to transition into a gallery model representing audacious stone design, I aim to operate solely in this capacity in the coming years.

What do you enjoy most about the creative process? Are there particular stages or activities within the process that you find especially satisfying or exciting?

At the beginning of the creative process, I like to hear the designer's ideas because you never know what you'll get, since most of the designers I work with don't have a strong grasp of stone fabrication processes. From here, we draw out the strong points and determine which aspect will become the focal point of the project. Gradually, we explore what is possible in terms of fabrication and refine the design into a viable concept.

Which project has been the most satisfying for you and why? Can you share some details about what made this project stand out?

Every project has its own satisfaction, but my first-ever collaboration with Fred Ganim, called MASS, was a huge milestone. I visited Melbourne, presented the concept I had for Agglomerati to him, and within two weeks, we had already signed off on the design. The result was a launch collection that didn't have much obvious function, and the largest piece weighed a whopping 700kg, not to men-



tion the significant financial outlay. I knew that Fred's joint design was pure genius, but I wasn't sure how it would be received by a wider audience. However, the reaction was incredible. The risk paid off and has pushed me to continually accept high design challenges, even if it means losing sleep most nights.

Each piece in your collections is made exclusively from stone varieties, processed with both innovative technologies and traditional techniques. Why did you choose this specific material to work with? What unique qualities does stone bring to your creations?

Drawing inspiration and experience from my background as a timber furniture maker, I found marble similarly malleable in terms of reductive processes, making it a familiar territory for exploration. My initial interest in stone led me to delve into its potential by visiting Italian marble fairs. Designers need to thoughtfully consider their approach to the material and respect it, which brings a unique quality to the work being produced. This mindfulness ensures that each piece not only showcases the inherent beauty of the stone but also honors its limited availability.

Simplicity and longevity are key principles that characterize Agglomerati's approach to its products. In your view, what makes a design piece truly timeless and impressive?

Each aspect of an object should be designed to tell a story rather than merely serve as a decorative element for decoration's sake. This is the difference between creating work that is merely convivial and appealing to an audience and creating something of true value. True value comes from intentional design, where every element contributes to the overall narrative of the piece. Every piece I develop for Agglomerati is crafted to highlight and harness the material's unique qualities. All creations, regardless of the material, should allow the material to do the talking.

In your opinion, what features define an artist or designer as a legend? What qualities or achievements contribute to establishing a lasting legacy in the design world?

A creator who remains steadfast in their objectives and original intentions, stays true to their vision and focuses on their own path, regardless of what their peers are doing, often leaves a lasting legacy. Their ability to adapt and evolve while maintaining core principles is key to their enduring impact.

INTERVIEWED BY KATERINA GIOGAKI

SHO OTA, SURFACED BENCH IMAGE MATTIA PARODI

IG @AGGLOMERATI AGGLOMERATI.COM



TINO SEUBERT, SEKKA IMAGE GIULIO GHIRARDI



TINO SEUBERT, SEKKA IMAGE IMAGE PIERCARLO QUECCHIA, DSL STUDIO