

Vista exterior de la mediateca de Trevoux

Una alquimista del diseño

A design alchemist

POR SOPHIE MALLEBRANCHE STUDIO Y MATERIAL DESIGN GROUP

FOTOGRAFÍAS_PHOTOS: SOPHIE MALLEBRANCHE

SOPHIE MALLEBRANCHE CONVIERTE EL METAL EN TEXTIL. UN PROCESO DE TEJIDO QUE TRANSFORMA LAS ALEACIONES Y LOS MINERALES EN FUENTES DE LUZ DE MÚLTIPLES COLORES, GENERANDO UN EFECTO MÁGICO EN LOS ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES.

SOPHIE MALLEBRANCHE TRANSMUTES METAL INTO TEXTILE. A WEAVING PROCESS THAT TURNS ALLOYS AND MINERALS INTO SOURCES OF MULTICOLOR LIGHT, CREATING A MAGIC EFFECT IN BOTH INDOOR AND OUTDOOR ENVIRONMENTS.

The image shows two rectangular panels of handmade metal fiber models. The top panel features a complex, multi-colored woven pattern with shades of blue, purple, and red. The bottom panel is a more uniform, dense weave in shades of red and orange. Both panels are held in place by thin, dark threads or wires extending from the top and bottom edges.

SOPHIE MALLEBRANCHE

Diseñadora textil, École Supérieure des Arts Appliqués. El año 2000, abre su primera sala de exhibición, en rue de la Mode, en el barrio de Barbès en París. En el año 2002 desarrolla el programa de creación de materiales para Chanel. En 2009 se asocia con Guillaume Danset y crea el Material Design Group SAS. Ha recibido numerosas distinciones y premios como Design Observatory Star, APCI 2005, categoría Material Innovador, para el proyecto Plaza Athénée; Design Editors Award 2006, categoría Textil; Masters of Entrepreneurship, categoría Diseñador Independiente, entregado por el Estado francés en el Senado.

Textile designer at École Supérieure des Arts Appliqués. She opened her first showroom on the rue de la Mode, in the Barbès neighborhood of Paris in the year 2000. In 2002 she developed the matter creation program for Chanel. In 2009 she associated with Guillaume Danset creating Material Design Group SAS. She has received numerous honors and awards such as 2005 Design Observatory Star, APCI, in the category of Innovative Material, for the Plaza Athénée project; Design Editors Award 2006, Textile category; Masters of Entrepreneurship, Independent Designer category, delivered by the French State at the Senate.

Sophie Mallebranche creció en medio de una familia dedicada a la gastronomía. Su pasión por el metal nació al igual que ella, en el desorden de los relucientes utensilios de cocina de cobre. En realidad, eso no era suficiente para convertirse en una pionera del diseño textil, una diseñadora de materias o simplemente una creadora. Para eso, necesitó alambres innovadores en la urdimbre, estirados horizontalmente por el ingenioso equipo de producción de Material Design Group. Desde 1998, en su taller, sus creaciones se relacionan con la arquitectura, la escultura y la pintura. Sus tejidos de acero inoxidable, estaño, latón y aleaciones de cobre combinados con hilos de silicona, lino o seda, juegan con los materiales y sus propiedades intrínsecas, de modo de dar una forma nueva al espacio, develar la luz y liberar las posibilidades del color.

NUESTRAS MÁQUINAS, NUESTRO PROCESO

Debajo de árboles centenarios, en una antigua abadía cisterciense, está la Casa Toiles de Mayenne, emplazada hace 200 años en Fontaine-Daniel, un importante lugar de desarrollo de la industria textil francesa. En medio de los telares tradicionales, convive un Ovni tecnológico, un telar dedicado a las creaciones innovadoras de Sophie de Mallebranche. Esta innovación es producto de una colaboración única entre Grégoire Denis, el Presidente de Toiles de Mayenne y Material Design Group. Un proyecto innovador desde el punto de vista tecnológico ubicado en una tierra tradicional, que respeta al artesano, al trabajador, bajo la supervisión de los jefes de taller: Daniel Roulette y Hubert Cournée. El proyecto fue financiado por el Centro Francilien para la Innovación, Oseo, Paris Pionnières y Mayenne Expansion para una innovación industrial hecha en Francia.

Sophie Mallebranche grew up in a family dedicated to gastronomy. Her passion for metal bloomed just like she did, in the clutter of the gleaming copper kitchen utensils. In fact, that wasn't enough to become a pioneer textile designer, a matter designer or simply a creator. For that, she needed innovative warp wires, horizontally stretched by the ingenious production equipment of Material Design Group. Since 1998, in her workshop, her creations are related to architecture, sculpture and painting. Her stainless steel, tin, brass and copper alloy weaves combined with threads of silicone, silk or linen threads play with the materials and their intrinsic properties so as to reshape the space, sculpt the light, and release the fantastic possibilities of color.

OUR MACHINES, OUR PROCESS

Toiles de Mayenne House is found beneath centenary trees, in an old Cistercian abbey built 200 years ago in Fontaine-Daniel, an important place in the development of the French textile industry. Amidst the traditional weaving looms, a technological UFO, the loom dedicated to Mallebranche's innovative creations. This innovation is the product of a unique collaboration between Grégoire Denis, the President of Toiles de Mayenne and Material Design Group. A technologically innovative project set in a traditional land, which respects the craftsman, the worker, under the aegis of two workshop leaders: Daniel Roulette and Hubert Cournée. The project was supported by the Francilien Center for Innovation, Oseo, Paris Pionnières and Mayenne Expansion for a "Made in France" industrial innovation.

PRODUCTS MADE OF METAL MATERIALS

The collection is divided into three color ranges: the essentials, which include gray, pearl white, champagne, gold, black; the naturals, which enrich the essentials

PRODUCTOS DE MATERIALES METÁLICOS

Su colección se divide en tres gamas de colores: los esenciales, que comprenden el gris, blanco perla, champán, dorado, negro; los naturales, que enriquecen a los esenciales con colores grises satinados de plata, tonos de cobre, café, marrón y marrón oscuro; y por último, los ultra cromáticos. Como Chanel, cada producto está identificado por un número específico.

Sus materiales están diseñados tanto para aplicaciones interiores como exteriores, gracias a los alambres esmaltados. La urdimbre o hebra de acero inoxidable es un micro-cable, un rollo de monofilamentos. La trama está compuesta de monofilamentos recubiertos de plata y cobre. El cobre se utiliza debido a que es más “tejible”; la plata, por otra parte, protege al cobre y sirve como una base neutra para el teñido. Y por último, el esmalte sirve como protección contra los rayos ultravioleta, rayas, etc. El resultado de estas combinaciones además de sus cualidades estéticas genera un material resistente a la humedad y a los rayos UV.

CREACIÓN APLICADA PARA GUERLAIN

La directora del departamento de comercialización de Guerlain quería un material de oro para cubrir su espacio. Una creación conceptual que se encarnara en el espacio que se le ofrecía. Sophie Mallebranche trabajó primero como colorista en oro pálido, de 18 y 24 quilates, con el fin de encontrar la relación apropiada entre oro frío y cálido. La pantalla gigantesca fue cubierta primero con una película cromada para darle un efecto de espejo. La trama debía tener un tejido con un diseño suficientemente abierto que permitiera que el material se reflejara en el material cromado. Su movimiento también debía originar, sin obstaculizar, la vibración del espejo a través de las relaciones entre las distintas profundidades. La aplicación espectacular evoca sobreabundancia. Es el oro de Guerlain.

PROYECTO RESIDENCIAL EN ASTOR PLACE

MAESTRO CONSTRUCTOR: KRIS LAJESKIE

La materia casi invisible es revelada por la luz. Una alabanza transparente a la verticalidad de la vista impresionante

with glossy gray colors of silver, shade of copper, coffee, brown and dark brown; and finally, the ultra-chromatic. Like Chanel, each product is identified by a specific number.

Her materials are designed for both interior and exterior applications, thanks to the enameled wires. The warp or stainless steel strand is a micro-cable, a coil of monofilaments. The weft is made up by silver plated and enameled copper monofilaments. Copper is used because of its “weavability”; silver, on the other hand, protects copper and serves as a neutral basis for the dyeing. And lastly, the enamel serves to protect against the ultraviolet rays, scratches, etc. The result of these combinations in addition to its aesthetic qualities generates a material that is resistant to moisture and UV rays.

APPLIED CREATION FOR GUERLAIN

The director of the marketing department of Guerlain wanted a golden material to cover her space. A conceptual creation that embodied itself in the space offered. Sophie Mallebranche first worked as a colorist on pale gold, 18 and 24 carat gold, in order to find the appropriate relationship between cool and warm gold. The gigantic screen is first covered with a chrome-plated film to give it a mirror effect. The weave must have enough of an open-work design to allow the reflection of the material in the chrome. Its movement should also spark off, without obstructing it, the vibration of the mirror through the relations between the various depths. The spectacular application conjures up superabundance. It is the Guerlain gold.

RESIDENTIAL PROJECT ON ASTOR PLACE

MASTER BUILDER: KRIS LAJESKIE

The nearly invisible matter is revealed by light; a transparent praise to the verticality of the breathtaking view of Southern Manhattan—the metallic fabric of New York architecture. A throbbing movement, a hermetic, alchemical thinking, in which the intellect replaces God, the transformation of the metal is the ultimate expression of transcendence. How could we not consider Sophie Mallebranche’s weaving loom a stringed instrument,—enameled wires, made in Switzerland—, whose frame, the rhythmic score of the industrial and yet bespoke compositions, eradicates the ugliness of the world? Doing so outdoors, covering

Acercamiento al trabajo realizado para la mediateca de Trevoux

del sur de Manhattan –la tela metálica de la arquitectura de Nueva York. Un movimiento pulsátil, un pensamiento hermético, alquímico, en que el intelecto sustituye a Dios, la transformación del metal es la máxima expresión de la trascendencia. ¿Cómo podríamos no considerar al telar de Sophie Mallebranche un instrumento de cuerdas, –alambres recubiertos, fabricados en Suiza–, cuyo marco, las notas rítmicas de las composiciones industriales hechas por encargo, acaba con la fealdad del mundo? Hacerlo al aire libre, cubriendo las superficies con un nuevo simbolismo monumental, así como también re sacralizando interiores. “En Dior, hay Dios y Oro” [“Dans Dior, il y a Dieu et or”], dijo una vez Jean Cocteau. Sophie trabaja para Dior, así como para Chanel, Guerlain y Balenciaga. Una asociación natural con casas de lujo, puesto que en estas viviendas emblemáticas tipo catedral y en los rincones tipo capilla, la luz es elevación.

PERFUMES CHRISTIAN DIOR

Este es un proyecto líquido, con una realización espectacular, que recuerda la colección de botellas de perfumes de Hervé van der Straten, así como las diversas esencias J’Adore. Como en la música, el énfasis está en la repetición, la resonancia de los colores y la forma en que estos se encienden. Una investigación en el campo de la gráfica, con antracita, así como oro frío y cálido. Un verdadero placer para el creador, que se inspiró en el trabajo conceptual de Sol Lewitt, quien intenta y realmente consigue ofrecer un acercamiento cromático a

surfaces with a new monumental symbolism, as well as resacralizing interiors. Jean Cocteau once said, “In Dior, there is God and Gold” [“Dans Dior, il y a de Dieu et or”]. Sophie works for Dior, as well as for Chanel, Guerlain and Balenciaga. A natural association with luxury houses, for in these cathedral–like flagships and chapel–like corners, light is elevation.

CHRISTIAN DIOR PERFUMES

This is a fluid project, with a spectacular realization, which recalls the Herve van der Straten collection of perfume bottles, as well as the various J’Adore essences. As in music, the emphasis is on repetition, the resonance of colors and how they are lit; a research in graphics, with anthracite, as well as cool and warm gold. A true pleasure for the creator—inspired by Sol Lewitt’s conceptual work—, who tries and actually manages to offer a chromatic approach to a fragrance, with a dozen threads, wires and various matters. A technical backing strengthens the woven metal, which enables to freely cut and paste this unique matter.

CHANEL JAPAN

Sophie Mallebranche supplied Peter Marino an important production of handmade samples before adapting the manufacturing process on a broader scale. A technical transgression goes beyond the textile universe. While finding inspiration in the tweeds’ rhythm, Sophie incorporated another type of fiber: surgical silicone. The effect on the flagship’s façade was fantastic. Like a reversed rose window that illuminated the exterior.

una fragancia, con una docena de hilos, alambres y diversos temas. Un respaldo técnico refuerza el metal tejido, lo que permite cortar y pegar libremente esta materia única.

CHANEL JAPÓN

A Peter Marino, Sophie Mallebranche le suministró una importante producción de muestras artesanales, antes de adaptar el proceso de fabricación a una escala más amplia. Una transgresión técnica va más allá del universo textil. Mientras encontraba inspiración en el ritmo de la lana, Sophie incorporó otro tipo de fibra: la silicona quirúrgica. El efecto sobre la fachada emblemática fue fantástico. Un rosetón invertido que iluminó el exterior.

LA TRANSMUTACIÓN DEL METAL EN ORO ESPIRITUAL

Desde la decoración de interiores, sus materias innovadoras y las creaciones de diseñador migran a rincones y eventos y, a continuación, a diseño de fachadas, cumpliendo los deseos de los arquitectos.

Con el fin de aprovechar mejor toda la gama de esta actividad creadora, que puede ir más allá de la cualidad de los objetos, los volúmenes y los procesos industriales, uno debe entender su poesía, su música, sus colores, sus raíces. Esta es la trama del arte, la vida e historia de Sophie Mallebranche.

Extendiéndose desde el diseño de fachadas hasta objetos, las creaciones y colecciones ultra cromáticas de Sophie lindan con la monumentalidad, excitando el ojo humano, jugando con los reflejos de la luz sobre el océano nativo, los cascos de los barcos y la paleta de los impresionistas.

ENFOQUE SABI

El comportamiento ondulante de la luz o su redirección de la luz, interfieren, en el arte de Sophie de Mallebranche, con elementos culturales. Ella es sensible tanto a la estética wabi —la adopción de su telar por parte de los edificios de piedra de una abadía cisterciense—, y la estética sabi, la pátina revelada en el objeto. Su trabajo trata de aproximarse a los objetos no a través de la forma, sino a través del vacío y la luz que los rodean. Una estética verdaderamente japonesa, que se refiere a Tanizaki y su libro “Elogio de la sombra”.

THE TRANSMUTATION OF METAL INTO SPIRITUAL GOLD

From interior decoration, its innovative matters and designer creations migrate to corners and events, then façade design, following architects' desires.

In order to better seize the whole range of this creative activity, which can transcend the quality of objects, volumes and industrial processes, one must understand its poetics, its music, its colors, its roots. This is the fabric of Sophie Mallebranche's craft, life and story.

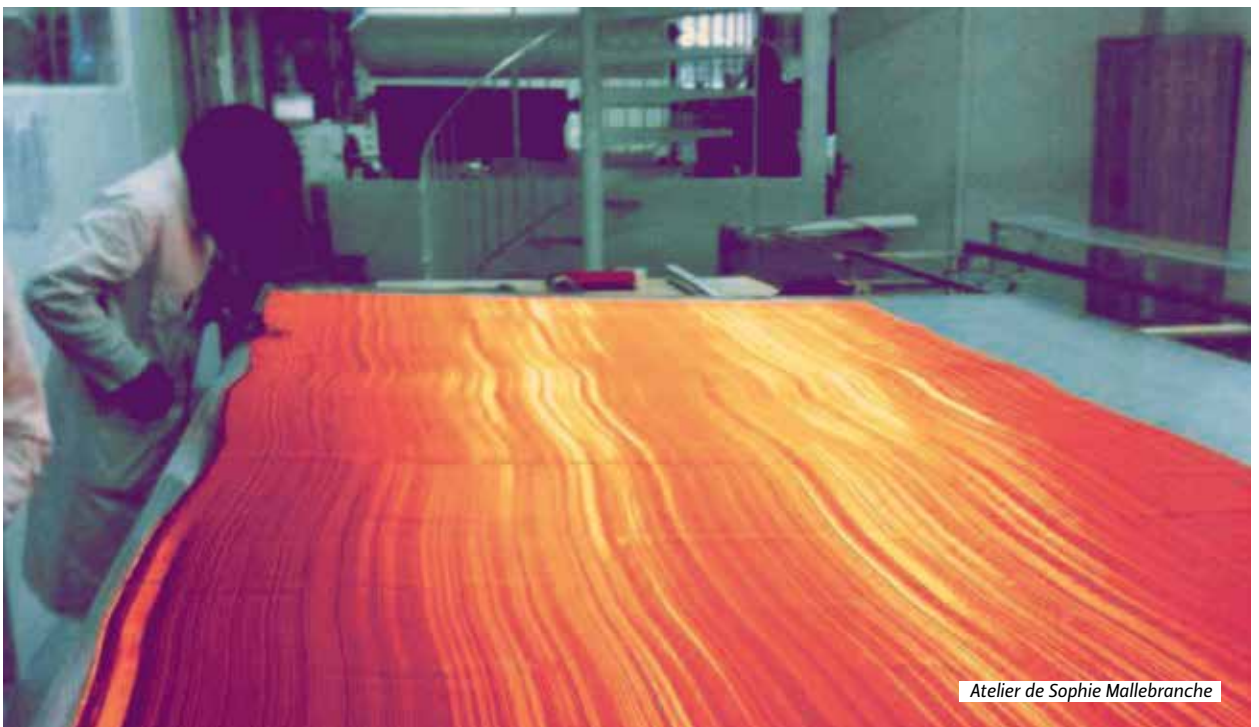
Stretching from façade design to objects, Sophie's creations and ultra-chromatic collections border on monumentality, titillate the eye and play with light reflections on the native ocean, ship hulls and the impressionists' palette.

SABI APPROACH

In the art of Sophie Mallebranche, the undulating behavior or diffraction of the light interferes with cultural elements. She is sensitive to the wabi—the adoption of her loom by the stone buildings of a Cistercian abbey—, and the sabi aesthetics, the patina revealed in the object. Her work tries to approach objects not through the form, but through the emptiness and light that surround them; a truly Japanese aesthetic, which refers to Tanizaki and his book “In Praise of the Shadows”.

Sophie Mallebranche

Atelier de Sophie Mallebranche