

Natura e poesia

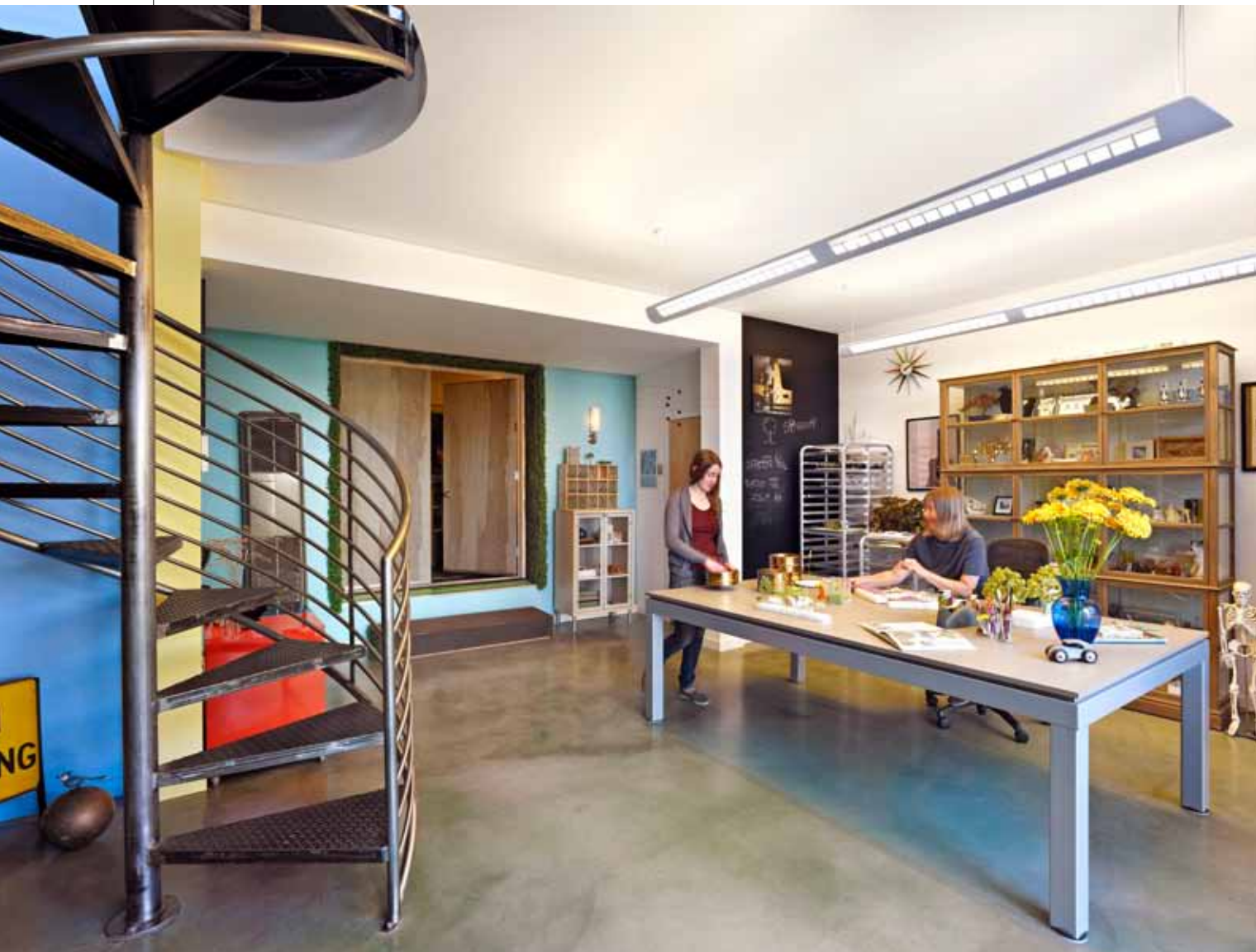
Nature and Poetry

A San Francisco il laboratorio Custom Tree Builders crea ogni specie di albero in miniatura per i modelli dei grandi studi d'architettura internazionali. Un tocco di stile e di realismo che spesso fa la differenza

In San Francisco Custom Tree Builders create all kinds of miniature trees for models used by big international architecture firms. Their style and realism is often what makes the difference here

TXT_SARA BANTI
PHOTOS_BRUCE DAMONTE

Nikki e Andrea al lavoro nella sede di Custom Tree Builders, a San Francisco. Questo laboratorio, che progetta e realizza alberi per le maquette d'architettura, occupa il piano terreno dell'edificio su tre livelli progettato da John Marx, ampliamento di una piccola casa unifamiliare preesistente.

Nikki and Andrea at work in the headquarters of Custom Tree Builders, in San Francisco. This workshop that designs and makes trees for architectural scale models occupies the ground floor of the building on three levels designed by John Marx, an enlargement of an existing small detached house.

Nikki costruisce alberelli dal 1985. Si era appena diplomata in Pittura e fotografia al San Francisco Art Institute quando è stata ingaggiata da un'artista che realizzava il verde per i plastici d'architettura, un lavoro che doveva essere di due settimane ed è diventato poi di quattro anni. Nel 1989 ormai padrona del mestiere e innamorata delle piante in miniatura ha fondato il suo laboratorio, Custom Tree Builders. «Per farmi conoscere ho mandato una brochure ad architetti e modellisti in tutti gli Stati Uniti. Il primo committente fu un progettista di plastici di New York», ricorda. Ancora oggi, trent'anni dopo, la Grande Mela continua a essere il suo primo bacino di clientela e tra i grandi nomi

Nikki has been constructing scale model trees since 1985. She had just taken a diploma in Painting and Photography from the San Francisco Art Institute when she was hired by an artist who was making vegetation for architectural models, a job that was supposed to keep her busy for two weeks but actually lasted some four years. In 1989, having mastered the craft and fallen in love with miniature plants, she set up her own workshop, Custom Tree Builders. As she recalls, "In order to make myself known I sent out a brochure to architects and model-makers all over the United States. My first client was a designer of models in New York". Even today, thirty years later, the Big

«Nessuna stampante 3D può creare alberi come i nostri»

Nel ritratto, le socie di Custom Tree Builders: Caroline, Nikki e Andrea (da sinistra). A destra, la facciata a vetri di Mondrian's Window. Nella pagina accanto, la vetrata con vista sulla baia di San Francisco.

In the portrait, the partners of Custom Tree Builders: Caroline, Nikki and Andrea (from the left). Right, the glass façade of Mondrian's Window. Opposite page, San Francisco Bay viewed through one of the windows.

che si contendono palme e querce di Custom Tree Builders si conta una quarantina di studi internazionali tra cui veri e propri giganti del progetto come Gehry Partners, Eric Owen Moss, Snøhetta, Kohn Peterson Fox, Diller + Scofidio, SOM e William McDonough & Partners. Nel frattempo c'è stato l'incontro con l'attuale compagno, l'architetto John Marx, e con la di lui figlia Andrea che da 15 anni è diventata il braccio destro di Nikki, insieme alla terza socia Caroline. Così ora questo laboratorio artigianale al femminile lavora a pieno ritmo e occupa un intero piano della Mondrian's Window, la magnifica casa su tre livelli di Nikki e John, progettata da lui e simile a una grande veranda verticale incorniciata dalla trama fitta degli edifici e affacciata sulla baia di San Francisco,

Apple is still her main customer base, and among the famous names that vie for the palms and oaks of Custom Tree Builders are those of forty or so international firms, including true giants of architectural design like Gehry Partners, Eric Owen Moss, Snøhetta, Kohn Peterson Fox, Diller + Scofidio, SOM and William McDonough & Partners. In the meantime she met up with her present partner, the architect John Marx, and with his daughter Andrea, who for 15 years has been Nikki's right-hand woman, along with the third member of the company - Caroline. This all female craft workshop now operates at full capacity and occupies an entire floor of Mondrian's Window, Nikki and John's magnificent house on three levels. Designed by the architect, it resembles a great vertical veranda framed by a dense fabric

JEAN-PIERRE MUTTI / RADII INC.

Alcuni modelli realizzati con gli alberi di Custom Tree Builders.
Some models made with the miniature trees by Custom Tree Builders.

A sinistra / Left, Greenwich Lane Townhouse, New York, FXFowle.
Sotto / Below, Museum of Fine Arts Expansion, Houston, Snohetta.

JEAN-PIERRE MUTTI / RADII INC.

JOCK POTTLE

A sinistra / Left, 101 Warren Street, New York, Skidmore, Owings & Merrill (SOM).
Sotto / Below, Stanford University - Knight Management Center, Bora.

BORA

con intarsi di vetro colorato ispirati ai quadri del maestro olandese Piet Mondrian. Nello spazio gioioso e ordinato dove le tre costruiscono piccoli pezzi di natura, sullo sfondo di una parete di finto prato e di colori freschi – giallo limone, azzurro cielo – gli strumenti del mestiere sono super tradizionali: pinze e forbici. E tra i materiali vanno per la maggiore filo di rame e paglietta d'acciaio, brandelli di spugna e striscioline di metallo (perfette per le foglie di palma). «Certo, con le stampanti 3D il mondo delle maquette d'architettura è radicalmente cambiato», spiega Nikki. «In qualche modo le nuove tecnologie hanno portato a un revival dei plastici, che sembravano ormai soppiantati da altre tecniche di rappresentazione come rendering e video. Ma per fortuna non c'è stampante 3D che possa creare alberi come i nostri». Per il loro stile e la loro poesia, per la capacità

of buildings and facing onto San Francisco Bay, with inlays of coloured glass inspired by the paintings of the Dutch artist Piet Mondrian. In this cheerful and orderly space where the three women construct little bits of nature, against the backdrop of a wall of mock grass and fresh colours (lemon yellow, sky blue), the tools of their trade are quite traditional: pliers and scissors. And among the most widely used materials are copper wire and steel wool, scraps of sponge and strips of metal (perfect for palm leaves). "Of course, with 3D printers the world of the architectural scale model has changed radically," explains Nikki. "In a way the new technologies have led to a revival of models, which seemed to have been superseded by other techniques of representation like rendering and video. Luckily, though, there is no 3D printer that can create trees like ours." For their style and

di evocare la varietà della natura e di regalare morbidezza e verità alle maquette d'architettura, gli alberi di Nikki & co sono sempre più richiesti dai clienti, che sono per metà architetti e per l'altra metà modellisti (come Radii nel New Jersey, Presentation Studios International di Chicago, Kennedy Fabrications di New York e molti altri ancora). Tra le importanti commesse transitate di recente sul tavolo del laboratorio c'è il tetto verde più grande del mondo, un progetto di Rafael Viñoly a Cupertino in California. Una professione da copiare la vostra, dunque? «Mmmh, non vorremmo incentivare la competizione», scherza Nikki. «Ma in effetti per un artista che non disdegna rimanere dietro le quinte e starsene a lavorare nel proprio studio tutto il giorno guardando soap operas e bevendo vino, beh, è il lavoro ideale!».

their poetry, and for their ability to evoke the variety of nature and impart softness and realism to architectural models, the trees of Nikki & Co are increasingly in demand from their clients, half of whom are architects and the other half model-makers (like Radii in New Jersey, Presentation Studios International in Chicago, Kennedy Fabrications in New York and others still). Among the major orders to have recently been seen and produced on the workshop tables there is the largest green roof in the world, a project by Rafael Viñoly in Cupertino, California. Is this a profession to imitate, therefore? "Hmm, we don't want to encourage competition," jokes Nikki. "But the fact is that for an artist who doesn't mind remaining in the wings and working in the studio all day while watching soap operas and drinking wine, well, it's the ideal job!" ■