

h220430

SATOSHI ITASAKA 板坂 諭

THE
FLOATING REALM

30.06-20.08. 2023

h220430

SATOSHI ITASAKA 板坂 諭

THE
FLOATING REALM

From the day we are born our lives become more and more complex with each passing moment. As child we are not completely aware of the things happening around us and we experience them as if we are floating in a dream.

Inside this floating realm we are focused on that exact moment. As children we don't have many worries regarding past or future, we live in the present, understanding with all of our senses, experiencing everything for the first time, life itself.

For a child everything is new and unexpected but the older we get the more our memories of these moments start to fade. Little by little we become attached to the earth and many of us start to forget the feeling of being "light", of staying in the present moment, not leaving that dream realm.

Life can be really hard and our personal experiences and traumas can push us far away from these carefree memories, but we hope that even those people who feel oppressed will be able to find the strength to fly high again.

"This exhibition was born with the intent to bring back the ancestral feelings of joy, playfulness and dreams that, we hope, every one of us experienced in their floating realm as a child."

Satoshi Itasaka, founder of h22o43o

Dal momento in cui nasciamo le nostre vite diventano sempre più complesse. Da bambini non siamo totalmente consapevoli delle cose che ci accadono intorno e le sperimentiamo come se stessimo fluttuando in un sogno.

All'interno di questa dimensione fluttuante siamo concentrati su quel preciso momento. Da piccoli infatti non abbiamo preoccupazioni riguardanti il passato e il futuro, ma viviamo nel momento presente, comprendendo la vita attraverso i nostri sensi e sperimentando tutto per la prima volta, la vita stessa.

Per un bambino, tutto è nuovo e inaspettato, ma più cresciamo, più i ricordi di quei momenti svaniscono. Passo dopo passo ci attacchiamo sempre di più alla terra e molti di noi dimenticano quella sensazione di leggerezza, di vivere il momento presente senza abbandonare la dimensione del sogno.

La vita può essere molto dura e le nostre esperienze personali e i nostri traumi possono spingerci lontano da quei momenti spensierati. Speriamo però che anche coloro che si sentono oppressi troveranno una rinnovata forza di volare in alto.

"Questa esposizione nasce con l'intento di riportare un sentimento ancestrale di gioia, giocosità e sogno che, speriamo, ognuno di noi ha sperimentato da bambino in quel regno fluttuante."

Satoshi Itasaka, fondatore di h22o43o

THE FLOATING REALM

Balloon Wall Sculpture

For my solo exhibition in Venice I decided to install a sculpture on the walls of that magnificent Gallery. To create a deliberate contrast, I opted to arrange balloon sculptures that exuded a sense of floating and weightlessness, spanning the entirety of the historic and imposing walls. These sculptures breathed life into the otherwise static walls, infusing them with a newfound dynamism and openness, thus completely transforming the atmosphere of the space. As the balloons energetically ascended towards the sky, they evoked a refreshing sensation that could be felt simply by observing their graceful movement.

Per la mia mostra a Venezia ho deciso di installare una scultura sulle pareti di questa magnifica Galleria. Al fine di creare un contrasto, ho scelto di raggruppare su queste pareti storiche delle forme di palloncini che ispirassero una sensazione di fluttuazione e assenza di gravità. Queste sculture hanno dato vita allo spazio altrimenti statico, infondendovi un nuovo dinamismo e una nuova apertura, stravolgendo così l'atmosfera. Mentre i palloncini salgono con determinazione verso il cielo, evocano una sensazione rinfrescante percepibile attraverso la visione del loro grazioso movimento.

Creation date : 2022
Limited edition : 1
Materials : FRP, cord

Balloon Glass Lantern

During winter 2022, an exciting opportunity came my way: the chance to showcase my balloon series artworks in the stunning city of Venice. With my strong connection to this incredible place, it felt like the perfect setting to bring my long-held dream to life – creating beautiful glass balloons that would stand the test of time.

With determination and focus, I embarked on a journey to the renowned island of Murano, known for its exceptional glass craftsmanship. The artisans there had honed their remarkable skills over many years. They effortlessly shaped the delicate openings of the balloons, ensuring a flawless design that could accommodate the insertion of an LED light source. Their attention to detail and precision was truly impressive.

As my vision slowly became a reality, the glass balloons I had imagined took on a tangible form. By incorporating rechargeable LEDs, these delicate spheres softly lit up the surroundings, creating a subtle and enchanting atmosphere reminiscent of graceful lanterns. Their vibrant presence never failed to captivate, defying the limitations of time itself.

Durante l'inverno del 2022, mi si è presentata un'entusiasmante opportunità: la possibilità di mostrare le mie opere d'arte della serie di palloncini nella splendida città di Venezia. Sentendo una forte connessione con questo posto incredibile, mi è sembrato l'ambiente perfetto per dare vita al mio sogno di lunga data, quello di creare dei bellissimi palloncini di vetro che resistono alla prova del tempo.

Con determinazione e concentrazione, ho intrapreso un viaggio nella rinomata isola di Murano, nota per la sua elevatissima artigianalità nella lavorazione del vetro. Gli artigiani di questa isola per molti anni hanno affinato le loro notevoli abilità. Hanno modellato senza sforzo le delicate aperture dei palloncini, garantendo un design impeccabile che potesse ospitare l'inserimento di una sorgente luminosa a LED. La loro attenzione ai dettagli e alla precisione è stata davvero impressionante.

Mentre la mia visione diventava lentamente realtà, i palloncini di vetro che avevo immaginato prendevano una forma tangibile. Incorporando LED ricaricabili, queste delicate sfere illuminavano dolcemente l'ambiente circostante, creando un'atmosfera sottile e incantevole che ricorda graziose lanterne. La loro presenza vibrante non ha mai cessato di affascinare, sfidando i limiti del tempo stesso.

Creation date : 2022

Limited edition : 3

Materials : murano glass (Simone Cenedese Furnace), LED, electric corde

Mushroom Lamp

After the end of the Cold War between the USA and the Soviet Union, the crisis of nuclear wars was believed to have disappeared. However, even after the Cold War, some countries like India, Pakistan, China, France, and North Korea have continued the development of nuclear weapons. The crisis has not yet ended. As of 2021, our planet has an incredible amount of 13000 nuclear weapons, which are capable of annihilating the whole earth several times over. Under these hopeless circumstances, what we can do to aim for a nuclear-free world is to have concern about this issue, to deepen our understanding, to have discussions, and to continue to advocate the elimination of nuclear weapons. We create a catalyst by incorporating Mushroom Lamp into our daily lives, and to help to lighten the hearts of those who hope for peace in the world.

Dopo la fine della Guerra Fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, si pensava che la crisi delle guerre nucleari fosse conclusa. Tuttavia, anche dopo la Guerra Fredda, alcuni paesi come India, Pakistan, Cina, Francia e Corea del Nord hanno proseguito nello sviluppo di armi nucleari. La crisi non è ancora conclusa, tant'è che nel 2021, le armi nucleari presenti sul nostro pianeta ammontano a 13000, una quantità sufficiente ad annientare più volte l'intera terra. In queste circostanze che ci lasciano poca speranza, ciò che possiamo fare per ambire ad un mondo l'ibero dal nucleare è di dimostrare interesse per questo tema, approfondirne la comprensione, dibatterne e continuare a promuovere la causa per l'eliminazione delle armi nucleari. Integrando la Mushroom Lamp nella nostra vita quotidiana, creiamo un catalizzatore e aiutiamo ad accendere i cuori di coloro che sperano per una pace nel mondo.

Creation date : 2011

Limited edition : 12

Materials : ABS, LED, electric cord

Dimensions : W420 × D420 × H450

Balloon Chair

This chair was visually inspired by the feeling of floating that the main character felt in the French film, "Le Ballon Rouge" (1956). Actually, the chair and the balloons are fixed to the back wall and this achieves the sense of floating as if the chair was lifted by balloons. If you sit on this chair you'll get things positively even if you are feeling down.

Questa sedia si ispira visivamente alla sensazione fluttuante provata dal protagonista del film francese "Il palloncino rosso". Infatti, sia la sedia che i palloncini sono fissati al muro retrostante dando così l'idea di sospensione della seduta grazie al sostegno dei palloncini fluttuanti. Sedendovisi in un momento di sconforto, si potranno vedere le cose da un'altra prospettiva.

Creation date : 2014

Limited edition : 1

Materials : FRP, leather, steel, urethane, cord

Dimensions : W1500 x D750 x H3000

Balloon Bench

This bench design was visually inspired by the feeling of floating that the main character felt in the French movie, "Le Ballon Rouge" (1956). In reality the bench is suspended from the ceiling by four anchors concealed by the balloon shapes. This creates the illusion of the bench being lifted by balloons.

Ispirato visivamente alla sensazione fluttuante provata dal protagonista del film francese "Il palloncino rosso"(1956), il divanetto è sospeso dal soffitto con quattro ancoraggi nascosti da forme di palloncino, creando così l'illusione che siano questi a farlo fluttuare.

Creation date : 2011

Materials : synthetic leather, FRP, cord

Dimensions : W2400 × D800 × H2100

Balloon Mirror

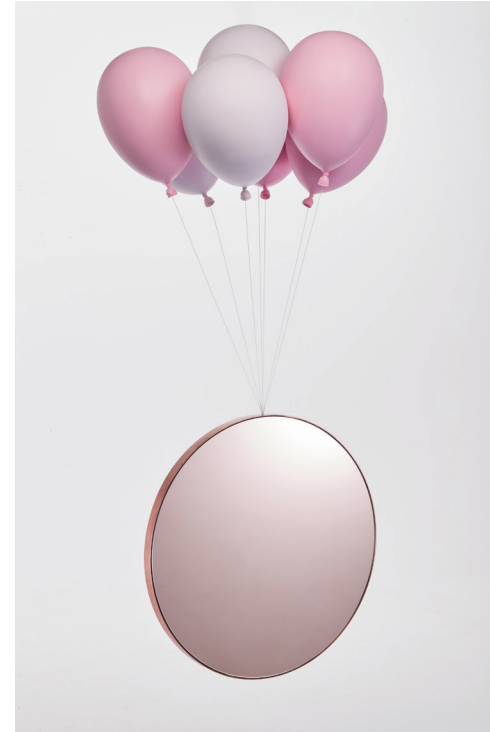
The energy we receive when we look into the mirror in the morning can greatly impact the course of our day. It is beneficial to uplift our mood and greet ourselves with a smile when we see our reflection. With this intention in mind, I have designed a mirror suspended in the air by balloons. I firmly believe that anyone standing before this mirror, with balloons floating in the sky, will experience an uplift in energy and wear a smile. The mirror is securely constructed with an anchor on the ceiling, from which it is suspended. My hope is that people can use this mirror to groom themselves and start their day on a positive note, embracing the potential for a wonderful day ahead.

L'energia che percepiamo guardandoci allo specchio al mattino può avere un grande impatto sul corso della nostra giornata. È importante sollevare il nostro umore e salutarci con un sorriso vedendoci riflessi. Con questa idea, ho progettato uno specchio sospeso in aria da palloncini. Credo fermamente che chiunque vi si trovi davanti, con i palloncini che fluttuano nel cielo, potrà sentire un aumento di energia e avere voglia di sorridere. Lo specchio è saldamente ancorato in sospensione dal soffitto. La mia speranza è che le persone possano usare questo specchio come parte integrante della loro routine mattutina e iniziare la giornata con una nota positiva, abbracciando l'opportunità di vivere una giornata meravigliosa.

Creation date : 2022

Materials : ABS, steel, mirror

Dimensions : W900 × D900 × H Free

Hot Balloon Mirror

The energy we absorb when we look into the mirror in the morning can have a profound impact on the course of our day. It is beneficial to uplift our mood and greet ourselves with a smile when we see our reflection. With this idea in mind, I created a mirror suspended in the air by a hot air balloon. I firmly believe that anyone standing before this mirror, as it gracefully floats in the sky, will experience a surge of energy and wear a genuine smile. The mirror is securely hung by an anchor on the wall. My hope is that people can utilize this unique mirror to groom themselves and embark on a day filled with joy and positivity.

L'energia che emaniamo quando ci guardiamo allo specchio al mattino può avere un profondo impatto sul corso della nostra giornata. È importante sollevare il nostro umore e salutarci con un sorriso vedendo la nostra immagine riflessa. Partendo da questa idea, ho creato uno specchio sospeso nell'aria da una mongolfiera. Credo fermamente che chiunque vi si troverà davanti, fluttuando con grazia nel cielo, potrà sperimentare un'ondata di energia e sorridere genuinamente. La mia speranza è che le persone possano utilizzare questo specchio unico nelle prime ore del mattino e intraprendere una giornata piena di gioia e positività.

Creation date : 2022

Materials : ABS, steel, wood, mirror

Dimensions : W500 × D360 × H1450

Balloon Table

I had the opportunity to visit Venice in the autumn of '22, a time when the city was still grappling with the restrictions brought about by Covid-19. The atmosphere was remarkably quiet, and the city seemed burdened by the weight of it all. The memory of that subdued Venice remains vivid in my mind.

Now, as we approach the summer of '23, I am thrilled to announce that I will be hosting a solo exhibition in Venice. Thankfully, the grip of Covid-19 has loosened, and the city has once again come alive with its characteristic vibrancy.

Nevertheless, the serene and solitary scenes from my autumn visit continue to resonate deeply with me. It is this impression that I aim to capture in my design. I have decided to create a table that embodies the essence of that oppressive atmosphere. A heavy glass slab will symbolize the suffocating air that enveloped the city, while delicate balloons on the verge of being crushed will represent the resilient people of Venice during that challenging time. These balloons long for the day when they can once again regain their buoyancy and soar freely.

Ho potuto visitare Venezia nell'autunno del 2022, in un periodo in cui la città era ancora alle prese con le restrizioni causate dal Covid-19. L'atmosfera era notevolmente tranquilla ma la città sembrava molto appesantita. Il ricordo di quella Venezia sommersa è rimasto vivido nella mia mente.

Ora, man mano che ci avviciniamo all'estate 2023, sono felice di annunciare che farò una mostra a Venezia. Fortunatamente, la presa del Covid-19 si è allentata e la città si è nuovamente animata con la sua caratteristica vivacità.

Tuttavia, le scene serene e solitarie della mia visita autunnale continuano a risuonare profondamente in me. È questa sensazione che cerco di racchiudere nel mio progetto. Ho creato un tavolo che rappresenta l'essenza di quell'atmosfera opprimente. La pesante lastra di vetro simbolizza l'aria soffocante che allora avvolgeva la città, mentre i delicati palloncini sul punto di essere schiacciati rappresentano il popolo resiliente di Venezia durante quel periodo difficile. Questi palloncini vogliono evocare il desiderio di tornare a volare leggeri riconquistando così la loro fluttuante libertà.

Creation date : 2022

Materials : ABS, steel, glass

Dimensions : Ø840 × H350

The Birth Stand

The Birth Hanging

“At the moment of fertilisation, eggs emit light”.

Since early childhood, I have been fascinated by the secret of life, and when I came across the above statement, my interest in the secret of life has become stronger. I had an opportunity to see the moment of fertilisation through the microscope in a laboratory. At that very moment, eggs did not emit any light perceptible to me. However, they were grotesque but beautiful, and surely looked shining, which was the scene of the secret of life. The scene of innumerable sperms swarming around eggs is a haunting image to me. Strictly speaking, at the moment of fertilisation, there is a change in the wavelength of calcium ions (positively charged atoms of calcium) inside the egg. Based on an idea of regarding light as a wavelength, the electronic wavelength of the calcium ions may possibly be expressed as “light”. The inspiration I got at the time determined the shape of The Birth, which expresses a scene of light-emitting eggs superbly fertilised with swarming sperms. Due to the light bulbs turned inwards, surrounding ones are reflected on the surface of each other. This evokes one fertilised egg repeating cell division to be multiplied to 200 to 300 folds in one week. The Birth repeats flickering of light like a heartbeat. This comes from the repetitive increase of calcium ions (calcium oscillation) in the eggs after fertilisation. Today, humanitarian issues such as racism and indiscriminate terrorism are endless. Now that even life can be artificially created, and its significance appears to change, it is a time for us to take a fresh look at what “life” is all about. The Birth will be a trigger to rediscover the mystery and preciousness of life.

“Nell’istante della fecondazione, gli ovuli emettono luce”.

Sin dall’infanzia, sono stato affascinato dal mistero della vita e questa affermazione ne ha accresciuto il mio interesse. Ho avuto l’opportunità di vedere il momento della fecondazione in laboratorio attraverso il microscopio. In quel preciso istante, gli ovuli non emettevano alcuna luce visibile. Apparivano invece grotteschi, ma la scena era bellissima e pareva che brillassero, lì risiedeva il mistero della vita. La visione di innumerevoli spermatozoi che brulicavano intorno agli ovuli è stata per me un’immagine ossessiva. Più precisamente, al momento della fecondazione avviene una variazione nella lunghezza d’onda degli ioni di calcio all’interno dell’ovulo. Questi ioni sono atomi di calcio con carica positiva. Prendendo in considerazione la lunghezza d’onda della luce, così anche la lunghezza d’onda elettronica degli ioni di calcio può essere considerata come “luce”. L’ispirazione che ho avuto in quel momento ha determinato le sembianze di The Birth, che rappresenta degli ovuli fecondati e dunque luminosi. Poiché le lampadine sono rivolte verso l’interno, la luce si riflette sulla superficie l’una dell’altra. Questo evoca la moltiplicazione smisurata delle cellule dell’ovulo fecondato. La lampada The Birth riproduce luce intermittente come il ritmo cardiaco. Questo perché, all’interno dell’ovulo dopo la fecondazione, le oscillazioni degli ioni del calcio aumentano ripetitivamente. Al giorno d’oggi i temi umanitari come il razzismo e il terrorismo sono innumerevoli. Ora che anche la vita può essere creata artificialmente e che quindi anche il suo significato sembra cambiare, è tempo di rivalutarla con uno sguardo nuovo. The Birth vuole essere uno stimolo a riscoprire il mistero e la preziosità della vita.

Creation date : 2015

Materials: aluminum, electric cord, light bulb, steel

Dimensions Standing type: Ø750 × H700

Dimensions Hanging type: Ø750 × H850

h220430

板坂 諭 / President, the design labo Co. and
President of h220430.

Born in 1978.

After working for a design office he
established the design label “h220430”, in
2010. In 2012 he also founded the studio “the
design labo Inc.”

2010 Established “h220430”
(<http://www.h220430.jp/>)

2012 Established “the design labo”
(<http://www.thedesignlabo.co.jp/>)

Award :

2011 “Annual Original Products Design Award” of “Media Award” organized by “Decoration International”, a Chinese media.

2013 Silver Prize, A Design Award “Baby, Kids and Children’s Products Design Category”, Italy

2015 Silver Prize in the “Lighting Products and Lighting Projects Design Category” of A Design Award, Italy

Collection :

2012 Mushroomlamp is in the collection of San Francisco Museum of Modern Art (SF MoMA)

2016 Schwarzwald Stool is in the collection of The Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, Germany

Exhibitions :

2010 DESIGNTIDE TOKYO TIDE Extension “h220430 - Opportunity”, Tokyo, Japan

2011 Gallery SHUSHU OPENING EXHIBITION, Munich, Germany

2011 Gallery SOMEWHERE “SOME NEW WARES” exhibition (Tokyo)

2011 Cheongju International Craft Biennial Invitational Exhibition (Cheongju, Korea)

2012 B GALLERY Solo Exhibition “Place of The Rising Sun” (Tokyo, Japan)

2013 Any Tokyo Exhibition, Tokyo, Japan

2014 Ventura Lambrate in Milano Salone, Milan, Italy

2015 Any Tokyo Exhibition, Tokyo, Japan

2016 5 vie “MEET MY PROJECT” in Milano Design Week (Milan, Italy)

2016 Chamber NY “Progressland” in New York, USA

2017 “Pray” Satoshi Itasaka / h220430 exhibition in Gallery Wa2, Tokyo

2017 “AMARANTH-do you need dyeing?” DESIGNART 2017_h220430 exhibition in District UNITED ARROWS, Tokyo

2017 “TORII” Hacked Art Basel Miami, Miami, USA

2018 “Afterimage” DESIGNART 2018_h220430 exhibition in FRED PERRY (Tokyo, Japan)

2019 “AI Mural” Media Ambition Tokyo 2019 in Tokyo, Japan

2020 “Design Pier” DESIGNART, Tokyo

2020 “FREE GMO/GMO FREE” Media Ambition Tokyo 2020 (Tokyo)

2021 “Kuradashi” DESIGNART (Tokyo)

2021 “JAPAN INGENIOUS” Invited Exhibition (New York, USA)

2022 “IN THINGS” (Eindhoven, the Netherlands)

2022 “IN THINGS” (Tokyo)

2022 DESIGNART (Tokyo, Japan)

2023 Gallery SOMEWHERE “Mirror” exhibition (Tokyo, Japan)

Publication:

2014 New Made In Japan (Seigensha)

2022 IN THINGS (Lecturis)

Photograph:

Ikuo Kubota
Ikunori Yamamoto
Kei Kawakubo

IN'EI Gallery

Sestiere San Polo 1100, Venice
www.in-ei.it

Art:

h220430

Graphic Design :

PAY2PLAY
(pay2play.design)

