

Volker Fischer

Stefan Heiliger Design

Eine Retroperspektive / A Retroperspective

With a foreword by Ulrich Schneider. 160 pp. with 387 ill. in b&w and colour, 242x297.5 mm, hard-cover, German/English
ISBN 978-3-930698-05-9

Euro 59.00, sfr 89.00, £ 39.00, US\$ 69.00, \$A 98.00

Stefan Heiliger is one of the most prominent product designers in Europe, known for his – often mechanically assisted – recliners, easy chairs and couches. He has designed strategic ergonomic, social and comfort transitions between »sitting-lying« and »lying-sitting« more than almost any other designer.

In his work diverse influences come together: first, familial heritage, his father Bernhard Heiliger's sculptural sensibilities; second, experiences gained during his studies at the famous Ulm School of Design, and during his time with Wilhelm Wagenfeld; and, last but not least, professional experience as a designer for Daimler-Benz in Stuttgart.

The formal vocabularies that Heiliger uses in his recliners, easy chairs and couches have an inner relationship with his sports-car and coupé designs. The saucy radii, parabolas, hyperbolas and circular segments, the rhomboids, tetrahedrons and bevelled ovals witness a trust in the emotional, even erotic power of curvatures that may stem from automobile design. Also, the metaphors of frozen speed, which invariably characterise Heiliger's functional chairs, justify the term »boldismo«. It seems evident that Heiliger is as much an emotional functionalist as he is a sculpturally thinking pragmatist.

Heiliger, who has also passed down his talent and experience to students as a design professor for almost three decades, has compiled a decidedly contemporary vocabulary with new forms of spectacular body shells for the subject area »comfort seating«. Today, he provides interior design products for the biomorphic »blob architecture« in a congenial way without any fixation on axial orientations or rectangularities.

The present publication documents and interprets Stefan Heiliger's oeuvre and places it into a historical design context.

The internationally known architecture and design historian Volker Fischer was deputy director of the Deutsches Architekturmuseum in Frankfurt am Main for over ten years. Since 1995 he has built up a new design department in the Museum for Applied Arts in Frankfurt; in addition to his museum work he teaches history of architecture and design at the Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Volker Fischer is already represented in Edition Axel Menges by books on Stefan Wewerka, Richard Meier, the Commerzbank in Frankfurt by Norman Foster, Hall 3 of Messe Frankfurt am Main by Nicholas Grimshaw, and Lufthansa design.

Distributors

Brockhaus Commission
Kreidlerstraße 9
D-70806 Kornwestheim
Germany
tel. +49-7154-1327-33
fax +49-7154-1327-13
menges@brocom.de

Gazelle Book Services
White Cross Mills
Hightown
Lancaster LA1 4XS
United Kingdom
tel. +44-1524-68765
fax +44-1524-63232
sales@gazellebooks.co.uk

National Book Network
15200 NBN Way
Blue Ridge Summit, PA 17214
USA
tel. +1-800-4626420
fax +1-800-3384550
custserv@nbnbooks.com

Stefan Heiliger is one of the most prominent product designers known for his recliners, easy chairs and couches. He has designed strategic ergonomic, social and comfort transitions between "sitting-lying" and "lying-sitting" more than almost any other designer.

In his work diverse influences come together: first, familial heritage, his father Bernhard Heiliger's sculptural sensibilities; second, experiences gained during his studies at the famous Ulm School of Design, and during his time with Wilhelm Wagenfeld; and, last but not least, professional experience as a designer for Daimler-Benz.

The formal vocabularies that Heiliger uses in his recliners, easy chairs and couches have an inner relationship with his sports-car and coupé designs for Daimler-Benz. The saucy radii, parabolas, hyperbolas and circular segments, the rhomboids, tetrahedrons and bevelled ovals witness a trust in the emotional, even erotic power of curvatures that may stem from automobile design. Also, the metaphors of frozen speed, which invariably characterise Heiliger's functional chairs, justify the term "boldismo". It seems evident that Heiliger is as much an emotional functionalist as he is a sculpturally thinking pragmatist.

Heiliger, who has also passed down his talent and experience to students as a design professor for almost three decades, has compiled a decidedly contemporary vocabulary with new forms of spectacular body shells for the subject area "comfort seating". Today, he provides interior design products for the biomorphic "blob architecture" in a congenial way without any fixation on axial orientations or rectangularities.

The internationally known architecture and design historian Volker Fischer was deputy director of the Deutsches Architekturmuseum in Frankfurt am Main for over ten years. Since 1995 he has built up a new design department in the Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt.

Volker Fischer

Stefan Heiliger Design

STEFAN HEILIGER DESIGN

Menges

Stefan Heiliger ist einer der renommiertesten Produktdesigner für Relax-Sessel, Sitzmöbel und Liegen. Wie kaum ein anderer hat er die ergonomischen, sozialen und komfortstrategischen Übergänge zwischen „Sitzliegen“ und „Liegesitzen“ gestaltet.

Dabei mischen sich in seinem Werk manche Einflüsse: zunächst als familiäres Erbe das skulpturale Denken seines Vaters, des Bildhauers Bernhard Heiliger, dann die Erfahrungen seines Studiums an der Hochschule für Gestaltung in Ulm und jene seiner anschließenden Tätigkeit bei Wilhelm Wagenfeld; schließlich die Berufserfahrungen als Designer bei dem Automobilunternehmen Daimler-Benz.

Die Formvokabulare, die Heiliger in seinen Polstermöbeln und Relaxsesseln benutzt, haben eine innere Verwandtschaft zu seinen Sportwagen- und Coupé-Entwürfen für Daimler-Benz. Die schmissigen Radien, Parabeln, Hyperbeln und Kreissegmente, die wie im Windkanal verzerrten Rhomboide, Tetraeder und angeschnittenen Ovaloide belegen ein Vertrauen in die emotionale, ja erotische Kraft von Kurvaturen, die vom automobilen Entwerfen herrühren dürfte. Auch die Metaphern eingefrorener Geschwindigkeit, die Heiligers Funktionssessel so gut wie immer charakterisieren, rechtfertigen stilistisch durchaus den ursprünglich für Massimo Losa Ghinis Entwürfe reklamierten Begriff des „boldismo“. Es scheint evident zu sein, daß Heiliger ebenso ein emotionaler Funktionalist ist wie ein skulptural denkender Pragmatiker.

Heiliger, der seine Fähigkeiten und Erfahrungen zudem rund drei Jahrzehnte lang als Hochschullehrer weitergab, hat sich mit neuen Formen spektakulärer Körperhüllen für das Thema „Komfortsitzen“ ein dezidiert zeitgenössisches Vokabular erarbeitet, welches der heutigen biomorphologischen „Blob Architecture“ kongenial Einrichtungsprodukte zur Seite stellt: ohne jedwede Fixierung auf axiale Orientierungen oder Rektangularitäten.

Der international bekannte Architektur- und Designhistoriker Volker Fischer war mehr als 10 Jahre stellvertretender Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Seit 1995 baut er im Frankfurter Museum für Kunsthandwerk eine neue Design-Abteilung auf.

059.00 Euro
089.00 sfr
039.00 £
069.00 US \$
098.00 \$A

ISBN 978-3-930698-05-9

9 783930 698059 5 6 9 0 0

Volker Fischer

STEFAN HEILIGER DESIGN

Eine Retro-Perspektive
A Retro-Perspective

Edition Axel Menges

© 2007 Edition Axel Menges, Stuttgart/
London
ISBN 978-3-930698-05-9

Alle Rechte vorbehalten, besonders die
der Übersetzung in andere Sprachen.
All rights reserved, especially those of
translation into other languages.

Reproduktionen/Reproductions: Christine
Ramme
Druck/Printing: Druckhaus Waiblingen,
Waiblingen
Bindearbeiten/Binding: Verlagsbuchbin-
derei Karl Dieringer GmbH, Gerlingen

Übersetzung ins Englische/Translation
into English: SATS Translation Services,
Ehingen, Hegau
Design/Gestaltung: Vier5, Paris

Frontispiz/Frontispiece: Stefan Heiliger,
2000 (Photo: Alexander Beck, Frankfurt
am Main)

Diese Publikation erscheint anlässlich der
gleichnamigen Ausstellung im Museum
für Angewandte Kunst, Frankfurt am
Main, vom 30. November 2006 bis zum
25. Februar 2007.

This book is published at the occasion
of the exhibition of the same name in
the Museum für Angewandte Kunst,
Frankfurt am Main, from 30 November
to 25 February 2007.

Herausgegeben vom Museum für Ange-
wandte Kunst, Frankfurt am Main.
Edited by the Museum für Angewandte
Kunst, Frankfurt am Main.

Ausstellungskonzeption und Katalog/
Exhibition concept and catalogue: Volker
Fischer, Ulrich Schneider
Ausstellungsdesign/Exhibition design:
Volker Fischer, Stefan Heiliger, Christine
Ramme
Ausstellungsgraphik/Exhibition graphics:
Christiane Riemann, Vier5
Objektrecherche/Object research: Volker
Fischer, Christine Ramme
Photographie/Photography: Alexander
Beck, Stefan Heiliger Design, Wolfgang
Seibt
Ausstellungssekretariat/Exhibition admin-
istration: Katharina Lew, Sigrid Rehberg,
Nathalie Schwab, Sandra Schwarz
Koordination des Ausstellungsaufbaus/
Coordination of the exhibition installation:
Peter Lütje
Beleuchtung/Lighting: Stanislav Yaku-
shev
Schreinerarbeiten/Carpentry: Peter Lütje
& Team

Inhalt

- 6 Ulrich Schneider : Wie der Vater, so der
Sohn? Zu bildhauerischen Einflüssen
im Schaffen von Stefan Heiliger.
- 12 Vom Daimler zum Diwan, vom Auto-
Konstrukteur zum Chaiselongue-Char-
meur – Eine Einführung
- 24 Vokabeln der Karosserien. Sportwagen,
Limousinen, Dream-Cars, Nutzfahrzeu-
ge. Volker Fischer und Hans-Ulrich von
Mende im Gespräch mit Stefan Heiliger
- 48 Vokabeln des Sitzens I. Die Anfänge
- 54 Vokabeln des Sitzens II. Stäbe und Flä-
chen, Netze und Spannformen, Textu-
ren und Schichtungen
- 72 Vokabeln des Sitzens III. Anregungen
der Geometrie: kristalline Prinzipien
- 82 Vokabeln des Sitzens IV. Faltungen und
Knickungen, Einschnitte, Stecken, Drehen
- 96 Vokabeln des Sitzens V. Kombinatorik/
Multifunktionen: Sitzmaschinen
- 120 Vokabeln des Sitzens VI. Heiligers
eigene Kollektion
- 136 Vokabeln des Sitzens VII. Nach vorne
schauen: Bubbles, Blobs und Schleifen
- 160 Photonachweis

Content

- 7 Ulrich Schneider: Like father, like son?
Of sculptural influences on Stefan Hei-
liger's œuvre.
- 13 From Daimler to divan, from automobile
designer to chaise-longue charmer –
An introduction
- 25 Vocabulary of coachwork. Sports cars,
saloons, dream cars, and utility vehicles.
Volker Fischer and Hans-Ulrich von
Mende in an interview with Stefan Hei-
liger
- 49 Vocabulary of sitting I. The beginnings
- 55 Vocabulary of sitting II. Rods and sur-
faces, mesh and stretched materials,
textures and layers
- 73 Vocabulary of sitting III. Suggestions
from geometry: crystalline principles
- 83 Vocabulary of sitting IV. Folds and
bends, incisions, insertions, twists
- 97 Vocabulary of sitting V. Combinatorics/
multifunctions: sitting machines
- 121 Vocabulary of sitting VI. Heiliger's per-
sonal collection
- 137 Vocabulary of sitting VII. Looking
ahead: bubbles, blobs and loops
- 160 Photo credits

aufzuweisen, ohne auf einen grazilen Eindruck zu verzichten. Insofern verkörpern sie sehr genau jene schlanke, junge „Bürgerlichkeit“, der sich Heiligger und offenbar auch eine Menge von Käufern verpflichtet fühlt. Dabei sind seine Sessel innerhalb der generellen Kollektion der meisten seiner Hersteller durchaus avantgardistisch und loten die Grenzen der jeweiligen Corporate Identities aus. In diesem Vario-Sesseln sind all jene Erfahrungen aufgehoben und verarbeitet, die Heiligger über viele Jahrzehnte gesammelt hat: konstruktive Raffinesse, ergonomische Souveränität, äußerste Materialsensibilität und ebenso eine leichte wie absichtslos wirkende Ästhetik. Da entstehen dann Sitzmöbel jenseits aller üblichen Vorstellungen. Der Liegesessel „Culla“ etwa, hergestellt seit 1990 von dem Schweizer Unternehmen Strässle ist so ein fremdes

Sitzmöbel. Es verbindet bildhafte Form mit logischer Funktion. Dabei handelt es sich, technisch gesprochen, um ein Wiegefauteuil, d.h. um einen Sitz auf einem schwarzen Stahlrohrobogen, welcher über den Aufstellpunkt abrollen kann. Ein österreichisches Fachmagazin nannte diesen Liegesessel maliziös „ein Sitzmöbel auf Zehenspitzen“. Designhistorisch überblendet dieser Sessel sowohl in der semantischen als auch konstruktiven Symbolik Le Corbusiers „Chaise longue“ mit der Pop Art eines Toshiyuki Kita (Sessel „Wink“ bei Cassina) sowie insektoiden Outer-space-Bezügen, etwa mit der H.R. Giger-Ausstattung der Alien-Filme. Heiligger hat damit eine pragmatische Ikone für die Konvergenz von „Bio-“, „Ethno-“, „High Tech-“ und „High-Touch“ erfunden. „Culla“ ist international wahrscheinlich seit einem guten halben Jahrhundert iko-

Skizzen zu Wiegesessel „Culla“, 1990
Sketches for cradle chair “Culla”, 1990

Wiegesessel „Culla“, Hersteller: Strässle, Kirchberg, Schweiz, 1990
Cradle chair “Culla”, manufacturer: Strässle, Kirchberg, Switzerland, 1990

precisely embody that lean, young “middle-class style” to which Heiligger and obviously a lot of buyers feel obliged. However, within the general collection of most of his manufacturers, his chairs are absolutely avant-garde and delineate the limits of their corporate identities. All of the experiences Heiligger has accumulated through the years are preserved and processed in these variable chairs: constructive sophistication, ergonomic sovereignty, extreme material sensitivity, and also a lightweight aesthetic that almost seems unintentional. Sitting furniture that extends far beyond all customary ideas is created. The chaise longue “Culla”, for example, manufactured by the Swiss company Strässle since 1990, is just such an alien piece of sitting furniture. It combines pictorial form with logical function. Technically speaking, “Culla” is a cradle arm-

chair, i.e., a seat on a black tubular steel arch that rocks side to side on its single front point where it contacts the floor. An Austrian trade magazine called this lounge chair “a piece of sitting furniture standing on the tip of its toes”. In terms of design history, the semantic and constructive symbolism of this chair crossfades Le Corbusier’s “Chaise longue” with the pop art of a Toshiyuki Kita (armchair “Wink” at Cassina), and with insectoid outer space references, for example with H. R. Giger’s props for the Alien movies. Heiligger has thus invented a pragmatic icon for the convergence of “bio”, “ethno”, “high-tech” and “high-touch”. Iconologically, “Culla” has probably been one of the clearest furniture hybrids for almost half a century. In addition, however, we are also dealing with anthropomorphic references here. The

Linke Seite/Left page:

Schaukelliege „Balance“, Hersteller: Aigner Collection by Hain & Thome, Karlsruhe, 1984
Rocking chaise longue “Balance”, manufacturer: Aigner Collection by Hain & Thome, Karlsruhe, 1984

Prototyp der Schaukelliege „Balance“, Hersteller: Walter Knoll, Herrenberg, 1987
Prototype of rocking chaise longue “Balance”, manufacturer: Walter Knoll, Herrenberg, 1987

Schaukelliege „Diva“ mit variablem Kopfteil, Hersteller: Heiliger Collection, 2000
Rocking chaise longue “Diva” with adjustable headrest, manufacturer: Heiliger Collection, 2000

Schaukelliege „Balance“, Hersteller: WK Wohnen, Dreieich, 2005
Rocking chaise longue “Balance”, manufacturer: WK Wohnen, Dreieich, 2005

gefunden: seit 2005 wird er unter dem Namen „Canguro“ von Leolux produziert. Schaukelstühle beruhigen, fördern die Kontemplation und Gesundheit, wie schon John F. Kennedy wußte, der in seinem „Oval Office“ jeden Tag drei bis vier Stunden auf einem solchen „Rocking Chair“ saß. Die Fußauflage „Punkt“ verschwindet bei Nichtgebrauch im Bauch von „Comma“. Schließlich der Sessel „Big“, wiederum schwebend auf einem Gittergestell montiert, der drehbar ist, vor allem aber größer als übliche Sessel, fast schon ein Zwitter hin zur Gattung Couch, ebenso geeignet für eine wie zwei Personen. Insofern verkörpert der „Big“ auch Heiligers Suche nach neuen Produkttypen. Gleichzeitig mag der „Big“ ebenso wie der Sessel „Fly“ als Hommage an George Nelsons „Coconut-Chair“ (1955), der als Reeditio von Vitra bis heute erhältlich ist, verstanden werden. Auch hier beim „Big“, besteht das Polster aus einer kontinuierlichen, eigentlich quadratischen Fläche, deren Ecken aufgebogen sind. Die große Form entsteht alleine durch Einschneiden und Zusammenbiegen eines Halbzeugs.

Das Skelett, um das Heiliger seine Möbel baut, heißt, so wurde einmal gesagt, „Bewegung und Emotion“. Diese Heiliger-Möbel sind eben keine stummen Diener, nicht angepaßt an den Massengeschmack, aber sie wollen aktiv mit Assoziationen – und zwar durchaus auch mit designgeschichtlichen Assoziationen – umgehen und ebenso elegante wie lapidare Zeichen im Raum setzen. Diese skulpturalen, leichten „Sitzplastiken“ stehen auch für eine Emanzipation gegenüber fremdbestimmten „briefings“ der großen Hersteller. Heiliger will und kann sich mit seiner Eigenkollektion, wie er anlässlich der Erstpräsentation 2001 formulierte: „den Luxus gönnen zu verzichten, nämlich auf den Gang durchs Nadelöhr der Herstellermeinung. Dort buttert man nur, mit Bezug auf ‚unsere Kunden‘, meinen ursprünglichen Entwürfen vermeintlich höhere Wertigkeit und Akzeptanz durch allen möglichen Schnickschnack zu.“³ Und entsprechend befreit, ja fröhlich erschien den anwesenden Pressevertretern der Entwerfer. Bleibt zu ergänzen: nur eine jahrzehntelange Praxis kann einen Entwerfer in die Lage versetzen, so lässige Dinge „aus dem Ärmel zu schütteln“.

³ Zit. nach Ulla Rogalski: „Eine runde Sache. Bei Polstermöbeln ist Schluß mit dem spartanischen Stil“, in: *Handelsblatt*, 19.1.2001, S. G5.

Linke Seite/Left page:

Skizze zu „Punkt & Comma“, 1999
Sketch for „Punkt & Comma“, 1999

Alvar Aalto, „No.43“, Hersteller: Artek, Helsinki, Finnland, 1936

Alvar Aalto, „No.43“, manufacturer: Artek, Helsinki, Finland, 1936

Olivier Mourgue, „Djinn chaise lounge“, Hersteller: Airborne International, Montreuil-Sous-Bois, Frankreich, 1965

Olivier Mourgue, „Djinn chaise lounge“, manufacturer: Airborne International, Montreuil-Sous-Bois, France, 1965

Schaukelstuhl „Punkt & Comma“, Hersteller: Heiliger Collection, 1999
Rocking chair „Punkt & Comma“, manufacturer: Heiliger Collection, 1999

Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand, „LC4“, Hersteller: Cassina, Meda, Italien, 1926

Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand, „LC4“, manufacturer: Cassina, Meda, Italy, 1926

³ Cit. after Ulla Rogalski: „Eine runde Sache. Bei Polstermöbeln ist Schluß mit dem spartanischen Stil“, in: *Handelsblatt*, 19.1.2001, S. G5.

reinterpretation of an archetype of sitting. This rocking chair has also found its way into serial production: Leolux has produced it under the name „Canguro“ since 2005. Rocking chairs are calming; they foster contemplation and health, as John F. Kennedy was well aware: he sat on such a rocking chair in the Oval Office for three to four hours a day. The footrest „Punkt“ disappears into the belly of „Comma“ when not in use. Finally, the armchair „Big“, again mounted on a grid frame as if floating, swivels on its base but, above all, is larger than regular chairs, almost a hybrid between chair and couch, suitable for one or two people. In this respect, „Big“ also embodies Heiliger’s search for new product types. At the same time, „Big“, like the armchair „Fly“, can be understood as an homage to George Nelson’s „Coconut Chair“ (1955), which is available in a re-edition by Vitra today. In the case of „Big“, the upholstery also consists of a continuous square surface whose corners are bent upward. The large form is created solely by incising and bending an interstage product. The skeleton around which Heiliger builds his furniture is called, as was once said,

„movement and emotion“. These pieces of Heiliger furniture are anything but mute servants, are unadjusted to the taste of the masses; they want to actively deal with associations – and absolutely with historic design associations – and establish symbols in space that are as elegant as they are lapidary. These sculptural, lightweight „sitting sculptures“ also represent emancipation from over-directed briefings by the big manufacturers. With his personal collection, Heiliger wants to and can, „afford the luxury to abstain, to do without going through the eye of the needle of the manufacturer’s opinion“, as he put it at its premiere in 2001. „There, with reference to ‘our customers,’ they only churn up a supposedly higher value to and acceptance of my original designs with all kinds of knick-knacks.“³ And the Frankfurt designer appeared to the press representatives in attendance in an appropriately pleased, jovial and casual way. It should be added that only decades of professional practice can put a designer in the position of having such generous and casual things „up his sleeve“.

Prototyp eines Stuhls, aus einem Band abgewickelt, 2005
Prototype of a chair, unwound coil from a single band, 2005

Rechte Seite/Right page:
Prototyp eines Sessels/Relaxers, der sich durch eine Gasfeder öffnen und schließen läßt, 2003
Prototype of an armchair/lounge chair, which can be opened and closed with a gas spring, 2003

