

10

Zur Ausstellung

Die in Kooperation mit dem Werkstoffarchiv im **Sitterwerk** St.Gallen organisierten Ausstellungen widmen sich gemeinsam einem Thema: Der Arbeitsweise und dem Werk von **Studio Mumbai**, Indien. Während sich der Blick im **Sitterwerk** auf das materialbezogene „learning through making“ richtet, spürt das **vai** den Faktoren nach, die zur Entwicklung des Phänomens **Studio Mumbai** beigetragen haben. Eine Serie von Filmen ist speziell für diese Ausstellung in den Workshops und in den überdeckten Außenräumen auf dem Gelände des Studios in Nagaon, einem kleinen Vorort im Südosten von Mumbai, entstanden. Sie zeigt die unterschiedlichsten Arbeitsprozesse, die ihrer eigenen Zeitlichkeit und Rhythmik folgen. Ergänzt wird eine Reihe von Interviews gezeigt: Mit Studio Mumbai-Gründer Bijoy Jain, mit Vorarbeitern, einer Farbexpertin und einem Spezialisten für die Verarbeitung von Kupferblech. Ebenfalls zu sehen sind Skizzenbücher und eine Auswahl jener Alltagsszenen, die Jain auf seinen Fahrten und Reisen durch die indische Kulturlandschaft einfängt. Sie finden als Inspirationsquellen in viele seiner Projekte Eingang. Mit der exemplarischen Dokumentation der Entstehungsgeschichte eines einzelnen Projekts – dem Palmyra House – wird die kontrastierende Realität gebauter Architektur gezeigt. Von der Fotografin Hélène Binet perfekt in Szene gesetzt,

sind diese Bauten der eindrückliche Nachweis für die Parallelen zur Entwicklung und dem gegenwärtigen Stand der Baukultur in Vorarlberg. Dies war nicht zuletzt einer der Beweggründe, diese Ausstellung im vai zu entwickeln.

sind diese Bauten der eindrückliche Nachweis für die Parallelen zur Entwicklung und dem gegenwärtigen Stand der Baukultur in Vorarlberg. Dies war nicht zuletzt einer der Beweggründe, diese Ausstellung im vai zu entwickeln.

About the Exhibition

Organized in collaboration with **Sitterwerk** St.Gallen, these exhibitions are devoted to a common theme: the practice and work of **Studio Mumbai**, India. While **Sitterwerk** is concerned with the material aspects of “learning through making”, **vai** draw upon the main ingredients that have helped to create the **Studio Mumbai** phenomenon. A series of films has been specifically created for the occasion and shot in the workshops and covered external spaces at the studio premises in Nagaon, a small village on the outskirts of Mumbai, shedding light on some of the working processes and their specific pace and temporal rhythm. In addition a number of interviews is shown, conducted with Bijoy Jain and some of the protagonists in the workshop. A selection of sketch books and short films which Jain continues to shoot on his journeys through the Indian landscape exemplify the diversity of resources the work is inspired by. With the exemplary documentation of one specific project – Palmyra House – the contrasting reality of the built architecture is shown. Perfectly recorded by photographer Hélène Binet, these buildings are impressive evidence of similarities with the development and current condition of the building culture in Vorarlberg, which was after all one of the main reasons for putting this show together.

Bijoy Jain
geboren 1965 in Mumbai, Indien
graduierte 1990 als Master of
Architecture an der Washington
University in St Louis, USA. In den
Jahren von 1989 bis 1995 arbeitete
er in Los Angeles und London, bevor
er 1995 nach Indien zurückkehrte,
wo er sein eigenes Büro gründete.

Bijoy Jain
Bijoy Jain was born in Mumbai, India
in 1965 and received his M.Arch from
Washington University in St Louis, USA
in 1990. He worked in Los Angeles
and London between 1989 and 1995
and returned to India in 1995 to
found his own practice.

11

Projekte Projects
Belavali House 2008
Belavali, Maharashtra
House on Pali Hill 2008
Bandra, Maharashtra
Utsav House 2008
Satirje, Maharashtra
Trinity Guest House 2008
Kochin, Kerala
Palmyra House 2007
Nandgaon, Maharashtra
Leti 360 Resort 2007
Leti, Uttaranchal
Tara House 2005
Kashid, Maharashtra

in Bau in progress
Copper House II
Chondi, Maharashtra

Curriculum Vitae

Studio Mumbai ist ein Kollektiv von ausgebildeten Handwerkern und Architekten, die unmittelbar entwerfen und bauen. Diese Gruppe teilt sich den „work-place“, in dem Ideen sukzessive durch die Produktion von grossen Mock-Ups, Modellen, Materialstudien, Skizzen und Zeichnungen weiterentwickelt werden. Die Projekte entstehen auf der Basis gewissenhafter Überlegungen zum Ort und werden von einer Praxis getragen, die sich dem Einsatz traditioneller Fertigkeiten, lokaler Bautechniken und limitierter Ressourcen verdankt.

Die Essenz dieser Arbeit liegt in der Beziehung zwischen Landschaft und Architektur. Ziel der Bemühungen ist es, die genuinen Möglichkeiten eines kollektiven Dialogs durch den Austausch von Wissen und Kreativität auszuloten.

Studio Mumbai is a human infrastructure of skilled craftsmen and architects who design and build the work directly. Assembled over a period of time, this group shares a „work-place“ created from an iterative process, where ideas are explored through the production of large-scale mock-ups, models, material studies, sketches and drawings. Here projects are developed through careful consideration of place and a practice that draws on traditional skills, local building techniques, materials, and an ingenuity arising from limited resources.

The essence of the work lies in the relationship between landscape and architecture. The endeavor is to show the genuine possibility of creating buildings that emerge through a process of collective dialog, and the face-to-face sharing of knowledge and creativity.

Preise und Nominierungen Awards and Nominations

- 2010 Spezialpreis der Jury für die Ausstellung “Work-Place”
12. Internationale Architektur Biennale von Venedig, 2010
Finalist des 11. Aga Khan Award for Architecture
- 2009 Global Award for Sustainable Architecture from the l'Institut Français d'Architecture
- 2009 Merit Recognition in Design – Palmyra House
Design for Asia Award 2009, Hong Kong Design Centre

Ausstellungen Exhibitions

- 2011 **Highway IV**
Musée d' Art Contemporain de Lyon
- 2011 **Work-Place**
Archizoom und the Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
- 2010 **Work-Place | People Meet in Architecture**
12. Internationale Architektur Biennale von Venedig, 2010
- 2010 **In-between Architecture**
Victoria & Albert Museum, London

Publikationen Publications

- Studio Mumbai.** El Croquis #157, Madrid, August 2011.
- People meet in Architecture.** Venice Biennale Architettura 2010. Ausstellungskatalog. Marsilio & Rizzoli, Venedig und New York, 2010.
- Work-Place Studio Mumbai.** Archizoom's Gallery Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne. Ausstellungskatalog. Archizoom EPFL, Lausanne, 2011.
- Learning from Vernacular.** Towards a New Vernacular Architecture. Pierre Frey, Actes Sud, 2010

10. 11. Studio Mumbai Workshop
2011 © Wolfgang Fiel
12. Work-Place (12. Int. Arch. Biennale
von Venedig 2010) © Hélène Binet
Umschlag: Palmyra House
2011 © Wolfgang Fiel

12

12

Zum Programm

Eine Veranstaltungsreihe mit Vorträgen, einem Workshop und Filmen begleitet die beiden Ausstellungen. Mit einem Workshop in St.Gallen und einem öffentlichen Vortrag in Dornbirn wird Bijoy Jain die Arbeitsweise von **Studio Mumbai** und seine Position in der gegenwärtigen Architektur persönlich skizzieren.

Für September sind Gespräche zu Modellen alternativen Wirtschaftens in Vorbereitung, bei denen wir in Anknüpfung an den von **Studio Mumbai** beschrittenen Weg zur Erhaltung und produktiven Weiterentwicklung traditioneller Praktiken unter Berücksichtigung spezifischer kontextueller Faktoren der Frage nachgehen, ob sich vor dem Hintergrund der gegenwärtigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung konkrete Praktiken formulieren lassen, die Alternativen zur Lösung globaler Probleme aufzeigen, ohne dabei in einen simplifizierenden Regionalismus oder nationalstaatlichen Protektionismus zu flüchten.

Die Kooperation von Sitterwerk und Vorarlberger Architektur Institut im Rahmen der Ausstellung soll über das aktuelle Projekt hinaus zu einem Brückenschlag werden: Die beiden Institutionen werden sich im Nachbarland mit den jeweiligen „Gastspielen“ von Felix Lehner und Marina Hämmerle persönlich vorstellen. Das Zentrum für Kunst und das Institut für Architektur eröffnen damit vielfältige Möglichkeiten für die Entfaltung von Synergien im Kulturaustausch zwischen Ostschweiz und Vorarlberg.

About the programme

Both exhibitions are accompanied by a number of additional events, a workshop and films. Bijoy Jain will personally outline Studio Mumbai's way of working and its position in the architecture of today with a workshop in St.Gallen and a public lecture in Dornbirn. A number of talks about models of alternative economic activity are in preparation for September tying up with the path taken by Studio Mumbai for the retention and fruitful further development of traditional craft practices while taking account of specifically contextual factors, we will use these to go into the question of whether any concrete practices can be formulated offering alternative methods for solving global problems against the background of contemporary social and economic development, without resorting to simplistic regionalism or nationalistic protectionism in so doing.

The cooperation between Sitterwerk and the Vorarlberger Architektur Institut in the context of the exhibition is intended to go beyond the current project, and become a bridge-building exercise: Both institutions will introduce themselves personally in the neighboring country with “guest appearances” by Felix Lehner and Marina Hämmerle respectively. The Zentrum für Kunst and the Institut für Architektur are thereby opening many different opportunities for the development of synergies in the cultural exchange between east Switzerland and Vorarlberg.

Impressum

Projektleitung: Marina Hämmerle
Kuration und Gestaltung: Wolfgang Fiel
On-site research, Filme und Interviews © 2011
Wolfgang Fiel und Berno Odo Polzer

Förder:
Text: Wolfgang Fiel, Übersetzung: Judith Hayward
Grafik: Daniela Skodny
Fotografien: © Hélène Binet | Wolfgang Fiel | Studio Mumbai

vai

29|06 - 01|10|2011
Vorarlberger Architektur Institut
Marktstrasse 33
A-6850 Dornbirn
www.v-a-i.at
Öffnungszeiten
Di - Fr 14:00 - 17:00
Sa 11:00 - 16:00

SITTERWERK

06|06 - 28|08|2011
Werkstoffarchiv Sitterwerk
Sittentalstrasse 34
CH-9014 St.Gallen
www.sitterwerk.ch
Öffnungszeiten
Mo - Fr 09:00 - 17:00
So 14:00 - 18:00

Jahrespartner:

Projektpartner:

Kanton St.Gallen | Swisslos | Stadt St.Gallen | Frey & Regula Lienhard-Stiftung Teufen | SWB, Schweizerischer Werkbund | Stiftung Margrit Bohren Hoerni | ZHAW, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | Zwicker Licht

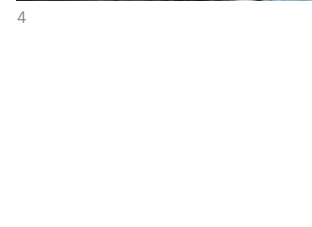
STUDIO MUMBAI

29|06|11 - 01|10|11

Studio Mumbai Auf's Ganze

Das vor ca. 15 Jahren von Bijoy Jain gegründete Architekturbüro **Studio Mumbai** hat sich zu einem breit gefächerten Kollektiv von Handwerkern, Architekten und Experten unterschiedlichster Disziplinen entwickelt. In enger Zusammenarbeit mit den Bauherren umfasst die Tätigkeit von **Studio Mumbai** in vielen Fällen die gesamte Wertschöpfungskette des Bauprozesses, beginnend mit der Suche nach geeignetem Bauland, über den Entwurfsprozess, die Produktion in hauseigenen Werkstätten, die Bauausführung vor Ort, bis hin zur begleitenden Instandhaltung der gebauten Architektur. Dieser Umstand war keineswegs vorgezeichnet, sondern ist das Ergebnis einiger prägender Faktoren, die zur sukzessiven Entwicklung einer bemerkenswerten Position beigetragen haben.

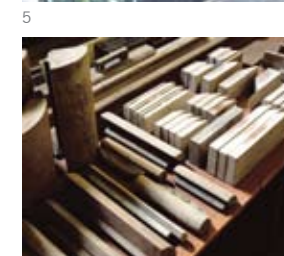

Aufgewachsen in der indischen Metropole Mumbai (vormals Bombay) hat Jain den größeren Teil seines Studiums in den USA absolviert, wo er unter anderem auf Robert Mangurian stieß, der gemeinsam mit Mary-Ann Ray in Los Angeles das Architekturbüro **Studio Works** betreibt. Diese Begegnung sollte laut Jain zu seiner wichtigsten Studienerfahrung werden, die ihm die Bedeutung permanenten Beobachtens und die Pflege einer persistenten Arbeitsweise vermittelt hat. Die praktischen Tätigkeiten des Skizzierens, Zeichnens und Modellbaus ließen sich mit seiner – wie er es nennt – natürlichen Prädisposition gut vereinbaren. Die spezifische Erkenntnis aus Mangurians Arbeitsweise war nicht mit der naheliegenden Frage verbunden, was beobachtet wird, sondern viel mehr, mit welchen Mitteln diese Praxis gepflegt wird und welche Schlüsse daraus gezogen werden können. Dieser vorurteilsfreie und analytische Blick ermöglichte Jain nach seiner Rückkehr, die gewohnte Umgebung seiner indischen Heimat mit neuen Augen zu betrachten.

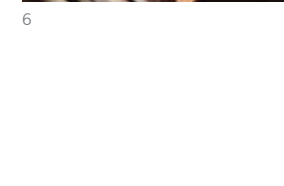
Mit der Entscheidung, sein Studio im ländlichen Umraum Mumbais anzusiedeln, bestand einerseits die Option räumlicher Erweiterung und andererseits die nötige Distanz zu jenen kulturellen und sozio-ökonomischen Entwicklungen, die das Gesicht Indiens in den letzten 20 Jahren nachhaltig verändert haben. Die Gleichzeitigkeit gewachsener Strukturen und die Einflüsse westlicher Kultur tragen zu den spürbaren Ambivalenzen und Bruchstellen bei, die Jain aufmerksam dokumentiert und als Inspirationen in seine Arbeit einfließen lässt. Er bezieht sich dabei auf die reiche indische Baugeschichte, die größtenteils ohne Architekten ausgekommen ist und auf eine lebendige Handwerks-tradition, die von der unmittelbaren Überlieferung technischen Know-hows und der Verwendung lokaler Ressourcen getragen wird. In Jains architektonischer Formensprache schlägt sich seine Ausbildung westlicher Prägung nieder. Dass derartige Einflüsse und kontextuelle Gegebenheiten bemerkenswerte Synergien hervorrufen können, beweist das Werk von Geoffrey Bawa, den Bijoy Jain als wichtigen Pionier der indischen Architektur nennt.

Für diese spezifische Mischung aus baukulturellem Regionalismus und einer „internationalen“ Formensprache ist der Begriff eines „Tropischen Modernismus“ geprägt worden. Diese Bezeichnung deutet auf einen weiteren Faktor hin, der in Jains Werk von entscheidender Wichtigkeit ist: Der Einfluss von Klima und Natur. Beide Aspekte prägen das ausgewogene Bedürfnis nach Schutz und Zurückgezogenheit und den Drang zur symbiotischen Anteilnahme an den naturräumlichen Qualitäten einer Landschaft, die im jahreszeitlichen Wechsel von Trocken- und Regenzeit zwei vollkommen unterschiedliche Gesichter zeigt. Die Landschaft wird in den Projekten mit der gleichen Sorgfalt behandelt wie der umbaute Raum. Geschützte Bereiche werden fließend in offene Zonen vegetativer Vielfalt mit einer großen Zahl kalkulierter räumlicher Bezüge erweitert.

1. Tara House (2005, Kashid, Maharashtra/Indien) © Hélène Binet
2. House on Pali Hill (2008, Bandra, Mumbai/Indien) © Hélène Binet
3. Palmyra House (Palmyra House, Bauplatz und Arbeitsmodell) © Hélène Binet
4. At the hairdresser, Filmstill © Studio Mumbai

In den Workshops von **Studio Mumbai** arbeiten mittlerweile bis zu 100 Mitarbeiter an der Entwicklung, Herstellung und baulichen Umsetzung von Projekten, die beinahe zur Gänze ohne den Einsatz standardisierter Industrieprodukte auskommen. Unter Verwendung lokaler Baumaterialien, die zum Teil aus Abbruchhäusern stammen, werden alle Fabrikationsschritte abgedeckt, die zum Bau einer individuellen „Non-Standard Architektur“ notwendig sind: Von der Fundamentierung, dem Rohbau in Holzständer-, Stahlskelett- oder Stahlbetonbauweise, der Elektro- und Rohrleitungsinstallation, dem Innenausbau, über das Zerkleinern und Mischen von Farbpigmenten, die Möblierung, die Lichtschalter bis hin zu Tür- und Fensterbeschlägen.

Was bislang auf kleinere Projektvolumen beschränkt war, soll nun auf größere Maßstäbe ausgedehnt werden, um einem der brennendsten Probleme Indiens Rechnung zu tragen: Den mit der rapiden Urbanisierung einhergehenden Wohnungsbedarf mit möglichst geringen Mitteln und einem Mindestmaß an Qualität zu decken. In dieser Hinsicht bezieht sich Jain auf den aus England stammenden Pionier ressourcenschonenden Bauens, Laurie Baker, der den größten Teil seiner beruflichen Laufbahn in Indien verbrachte. Baker war Zeit seines Lebens ein Proponent des Bauens mit einfachsten Mitteln unter Berücksichtigung der spezifischen klimatischen und naturräumlichen Gegebenheiten sowie lokaler Bau-traditionen. Jain verknüpft die analytischen Beobachtungen seiner am indischen Alltagsleben geschulten Erfahrung mit der Idee eines mehrgeschossigen städtischen „Musterhauses“ als prototypisches, aber offenes Modell zur allgemeinen Nachahmung. Mit diesem Prototyp sollen architektonische Vorbilder geschaffen werden, die – so Jains Überzeugung – als Pool typologischer Bausteine allmählich in den Fundus der „Volksarchitektur“ Eingang finden werden.

5. Palmyra House (2007, Nandgaon, Maharashtra/Indien) © Hélène Binet
6. Studio Mumbai Work-Place (12. Int. Architektur Biennale von Venedig 2010) © Hélène Binet

Aufgrund seiner fast obsessiven Hingabe zu architektonischen Details und handwerklicher Präzision sah sich Jain gezwungen, für die Umsetzung, Pflege und Weiterentwicklung seiner Ansprüche selbst die Rechnung zu tragen und sich auf die Suche nach den Trägern jener Handwerks- und Bau-tradition zu machen, die heute Gefahr läuft, von der gegenwärtigen Entwicklung verschlungen zu werden.

Die aus unterschiedlichen Regionen Indiens kommenden Handwerker tragen mit ihrem tradierten Wissen nicht nur zum unmittelbaren Arbeitsablauf der Produktion bei, sondern auch zum Entwurf und zur Weiterentwicklung des architektonischen Repertoires. Umfangreiche Skizzenbücher liefern davon ein bereitetes Zeugnis ab. Der Kommunikationsfluss innerhalb des Studios stützt sich neben dem Mittel der Skizze und des Plans auf die Anfertigung von Maßstabsmodellen bis hin zum Mock-Up im Maßstab 1:1. Eine Vielzahl von Materialproben wird angefertigt, die der Überprüfung technisch-funktionaler Aspekte, zum Test von Materialqualitäten oder zur Farbfindung dienen und den Formfindungsprozess unterstützen.

Studio Mumbai All the way

Founded 15 years ago by Bijoy Jain, **Studio Mumbai** has evolved into a diverse collective of craftsmen, architects and experts from different backgrounds. Working in close collaboration with its clients, in many cases **Studio Mumbai** covers the entire value chain of building construction, starting with the search for an appropriate site, the building design, pre-fabrication in their own workshops, on-site construction, and right down to maintenance of the finished building. Far from being inevitable, this development is the result of a number of factors, all of them contributing to the emergence of a remarkable position.

Jain grew up in the Indian metropolis Mumbai (formally Bombay), and spent most of his formative years in the United States, where – among other people – he came to meet Robert Mangurian, who runs a practice named **Studio Works** together with Mary-Ann Ray in Los Angeles. For Jain this encounter would become the single most important influence, since it was Mangurian who persistently emphasized the importance of the act of observation and sticking to a disciplined way of practicing architecture on a daily basis. Whereas sketching, drawing and model-making would come naturally to him, it was Mangurian's ability to evaluate things beyond their immediate physical presence that left a lasting impression on Jain. This unbiased analytical ability to unlock the more subtle aspects of the environment enabled him to look at India with fresh eyes when he returned in 1995.

His decision to move to a rural area not only gave him the opportunity to expand spatially but also secured him the distance necessary for keeping track of the massive cultural and socio-economic change that India has undergone in the course of the last 20 years. The fact that traditional structures co-exist with western influences is the source of many of the ambivalences and fractures which continue to enter Jain's work in a sublime manner. He is genuinely interested in the great Indian building tradition, which to a huge extent developed without architects, and the rich tradition of craftsmanship, which rests upon the handing down of tacit knowledge from generation to generation and the predominant use of limited local resources. Jain's formal training in the West is clearly reflected in his architectural language. The work of Geoffrey Bawa, seen by Jain as one of the great pioneers of Indian architecture, is an eloquent example of this mix of modernistic architecture, local climatic conditions, and the landscape.

The sophisticated blend of regional elements and an "international" formal language is occasionally referred to as "tropical modernism", a term that hints at yet another element of great importance in Jain's work: the influence of climate and nature. Both aspects are responsible for the balanced consideration of the need for protection and retreat on the one hand and the irresistible urge for symbiotic

7., 8. Studio Mumbai Workshop © Wolfgang Fiel
9. Utsav House (2008, Satirje, Maharashtra/Indien) © Hélène Binet

participation in the qualities of a landscape that shows two distinctly different faces as the seasons change from dry periods to the monsoon. In all of his projects the landscape is treated with the same attention as the built environment, where the former is seen as a seamless extension of sheltered areas into open spaces of vegetative diversity, offering a great number of well considered spatial relationships.

Due to his almost obsessive attention to architectural detail and meticulous craftsmanship, Jain was obliged to seek out masters of their crafts in various parts of India, since the craft tradition has been increasingly threatened by recent developments. Beyond the immediate execution of production processes, these men also participate in further developing the architectural repertoire of the Studio as their tacit knowledge is recorded in sketchbooks on a regular basis. Besides the use of sketches and plans, internal communication has been further refined by producing scale models, full-scale mock-ups, and material samples in order to scrutinize the functional and technical aspects of the design, support the aesthetic decision-making, study the material quality, or settle for the right color.

In the workshops of **Studio Mumbai** around 100 employees are currently engaged in developing, producing and constructing buildings, which are almost entirely devoid of standardized industrial products. Starting from the foundations, and including the building structure in timber, steel or concrete, electrical installations and plumbing, the grinding and mixing of colors, interior finishing, furniture, light switchboxes right down to the metal fittings for doors and windows, each project covers everything needed for the genuine creation of individual non-standard architecture and is based on the use of local construction materials, partly retrieved from demolition sites.

What up until recently has been confined to smaller buildings is now intended to increase in scale in order to address one of the most pressing issues in contemporary India in the light of rapid urbanization: how to satisfy the need for housing with modest means while retaining a minimum of quality. In this respect Jain refers to the work of Laurie Baker, a pioneer of resource-efficient construction who was born in England but spent most of his life as a professional architect in India. Baker was an outspoken advocate of building with very simple resources, taking into consideration the specific influences of local climate and the natural environment, as well as to applying local building techniques and existing typologies. Jain merges the findings of his analytical observations of daily Indian life with the idea of creating a multi-storey town house as a prototype "model home", which can be freely copied. Jain is convinced that this "role model" will serve to inspire architectural models that will gradually creep into the local vernacular as a pool of typological building blocks.

7., 8. Studio Mumbai Workshop © Wolfgang Fiel
9. Utsav House (2008, Satirje, Maharashtra/Indien) © Hélène Binet