

MAISON & OBJET

TREND MOOK

SEPT 2018

VIRTUOUS

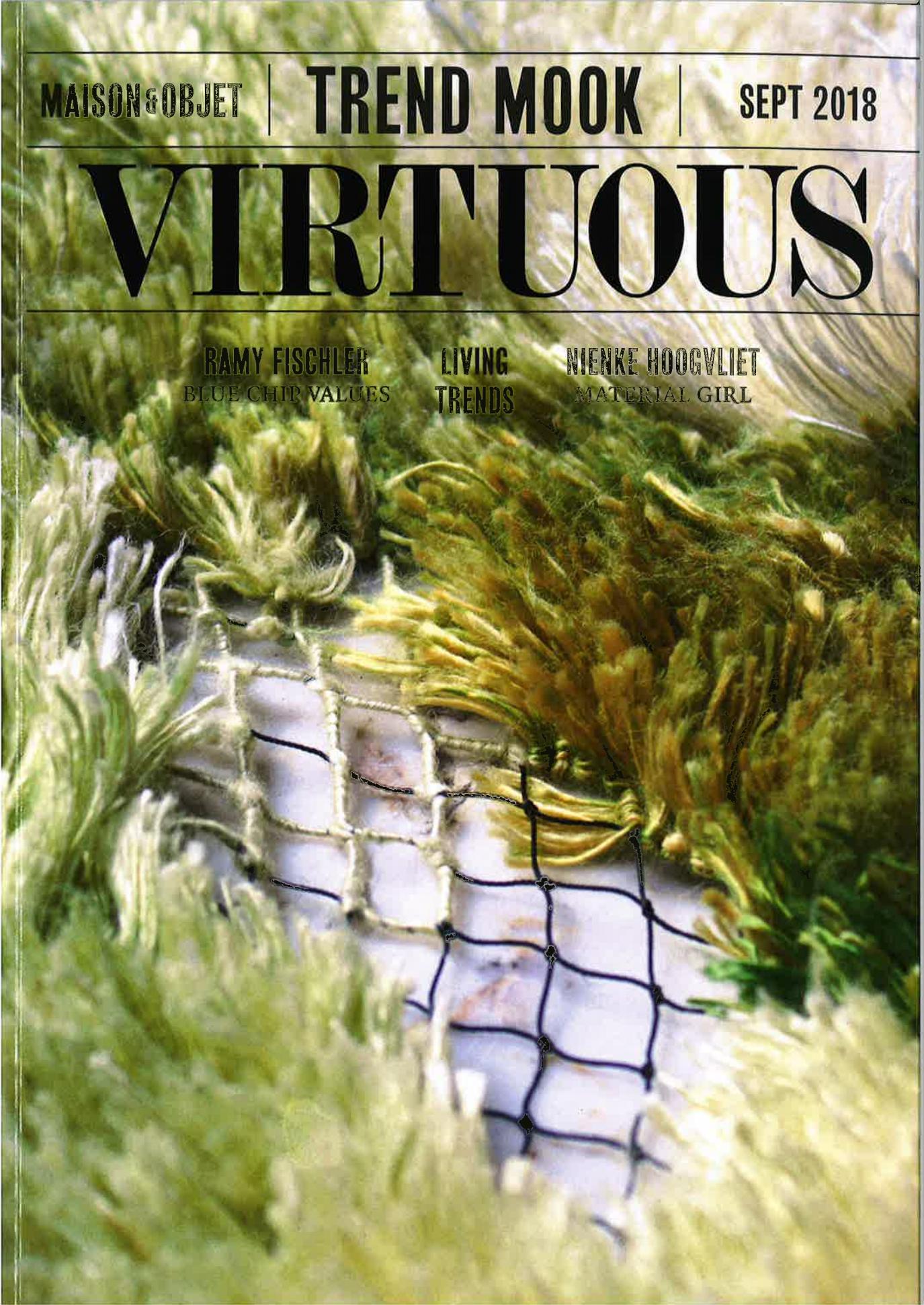
RAMY FISCHLER

BLUE CHIP VALUES

LIVING
TRENDS

NIENKE HOOGVLIET

MATERIAL GIRL

RAMY FISCHLER: BLUE CHIP VALUES

EN He can just as easily work on *Reffetorio*, the Italian chef Massimo Bottura's community kitchen installed in the crypt of La Madeleine church in Paris, as a project for a hotel on the Champs-Élysées. He has also designed Twitter's offices in Paris, founded a start-up to promote a smart fridge, created the set design for an opera and exhibited furniture he designed in an art gallery. Ramy Fischler's choice of projects is eclectic, both in terms of aim and budget, however the Belgian designer prefers the term "transversal" to describe an approach that leads him to work with scientists, doctors, engineers and composers. He considers this deliberate and theorised diversity to be indicative of a responsible approach. Ramy Fischler takes a look at his career through three projects and seven words, which makes one word for every year since he founded his studio in Paris.

Responsible

There have been other times and other complications, but this is the real challenge for our generation. It is already difficult to come up with ideas for a project, but for a responsible project it's even harder. There's the result and then all the things you don't see: the production, creation and development, which need to assert their place within the circular, or the social and solidarity economy. In fact, the process can be more responsible than the result.

Ethics

Today people who work in a studio want to know what values it defends – that's why people work here and not somewhere else. The ethical question lies at the heart of what we do. If it can't always be seen, it is always recognised by the people who work with us and by our clients. At a certain moment, we lay ourselves bare and they see the reality behind our work. This is stronger and longer lasting than

an approach that proclaims its principles loud and clear without necessarily putting them into practice.

Ecosystem

Perhaps it is because I am an industrial designer that I always think in terms of systems. To my mind, you can only increase the number of values in a project by increasing the number of subjects you address – and working as part of a group is the only way to do so many things at the same time. You cannot talk about an ecosystem or a socially and environmentally responsible project without thinking collectively.

Designer

People always see designers as people who solve problems, but today we live in a society in which we ourselves are the main problem! More than ever, designers have to redefine their profession by looking at how they work, but also in terms of the survival of the profession

RAMY FISCHLER : VALEURS SÛRES

FR Il peut s'engager dans l'aménagement du *Reffetorio*, restaurant solidaire du chef italien Massimo Bottura dans les cryptes de l'église parisienne de la Madeleine, comme dans un projet d'hôtel sur les Champs-Élysées. Il a réalisé les bureaux de Twitter à Paris, monté une start-up pour promouvoir un frigo connecté, conçu les décors d'un opéra et exposé les meubles qu'il dessine dans une galerie d'art. Ramy Fischler est éclectique dans ses projets, dans leur ambition mais aussi dans leur budget. Le designer belge préfère parler de transversalité. Celle-ci le conduit à travailler avec des chercheurs, des médecins, des ingénieurs ou encore des compositeurs. Cette diversité pensée, théorisée est à ses yeux vertueuse. Ramy Fischler revient sur son métier en trois projets et sept mots, comme les sept années d'existence de son studio parisien.

Vertueux

Il y a eu d'autres époques et d'autres complications, mais c'est le vrai défi de notre génération. Accoucher d'un projet, c'est compliqué. Accoucher d'un projet « vertueux », encore plus. Il y a le résultat et aussi tout ce qui ne se voit pas : la production, la création, le développement, qui peuvent se revendiquer de l'économie sociale et solidaire ou circulaire. Le processus peut être plus vertueux que le résultat lui-même.

Éthique

Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans un studio veulent connaître ses valeurs. C'est pour ça qu'ils sont chez nous et pas ailleurs. La question éthique est au centre de notre travail. Si elle n'est pas toujours visible, elle est reconnue par ceux qui ont collaboré avec nous, par nos clients. À un moment, on se met à nu, ils voient la réalité derrière notre travail. C'est plus fort et durable qu'une démarche proclamée mais pas forcément appliquée.

Écosystème

Peut-être parce que je suis designer industriel, je pense toujours en termes de systèmes. On ne peut selon moi augmenter le nombre de valeurs dans un projet que par le nombre de sujets que l'on traite. Et pour faire autant de choses en même temps, il faut travailler en groupe. On ne peut pas parler d'écosystème, de projet vertueux sans penser en tant que groupe.

Designer

On parle toujours du designer qui répond à des problématiques mais on vit dans une société où la première problématique, c'est nous. Plus que jamais, le métier de designer est obligé de se redéfinir dans sa pratique mais aussi dans sa survie. Faire vivre une agence en ayant des valeurs, c'est la première problématique à résoudre. Continuellement. Parce que la résolution est toujours temporaire.

itself. The first issue to address is how to successfully run an agency, when you have certain values. This is something that never goes away, because each solution is always temporary.

Commitment

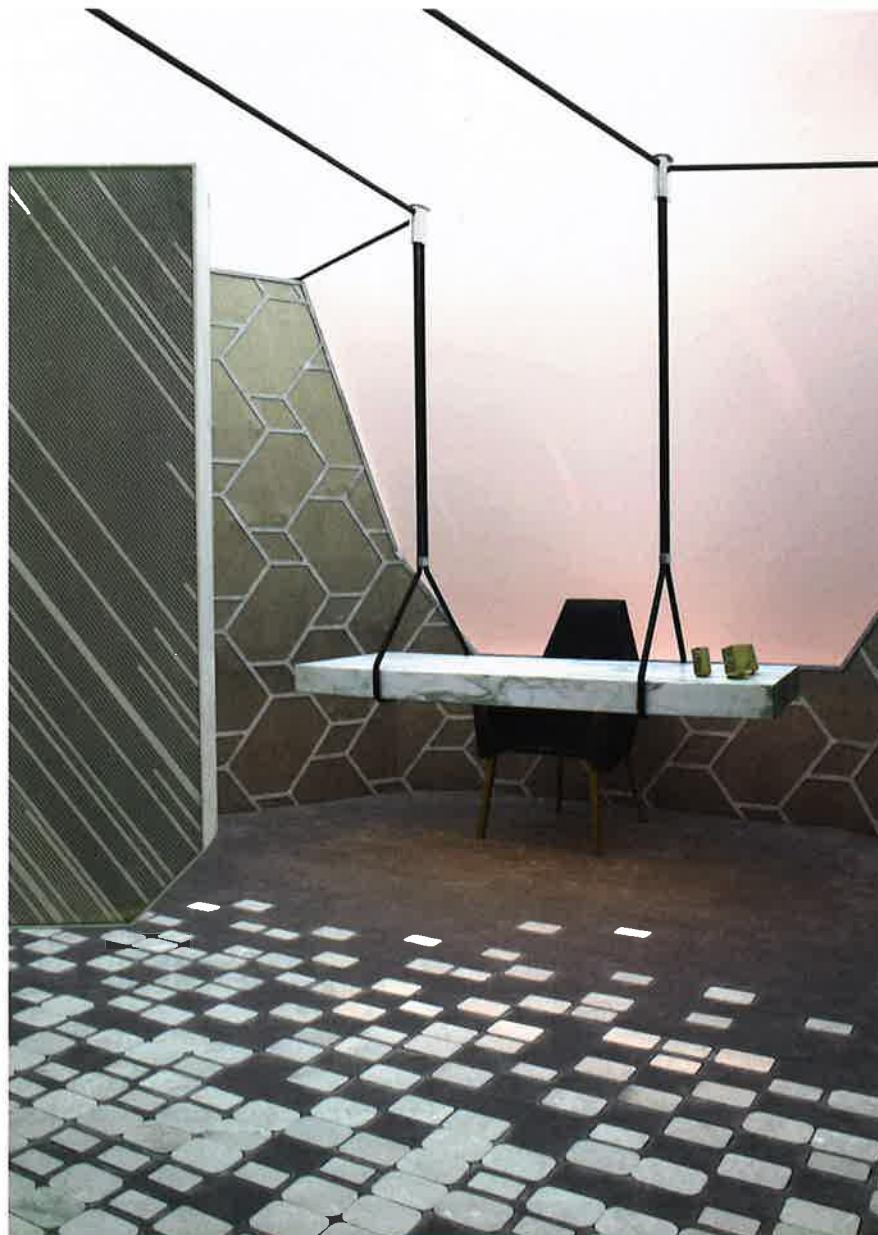
If a project stops, I am never sure how I am going to finance all the other activities that don't actually bring in any money. It is a virtuous and yet precarious balancing act, a mixture of philanthropy and the desire to move forward in a given field. I need the other members of the studio to be totally behind me on these questions. This desire is a strong virtue: previous projects that almost put us out of business are the ones that keep us going today.

Vision

We created a structure at the heart of the studio to work on future uses, bearing in mind the profound changes in society and new technologies. For two years it didn't have any clients. Today it has real projects. I fought to ensure that design played a role at an earlier stage in architecture, urbanism and imagining the town of the future. I went to see different stakeholders, people who had never met me before and said to them: "Don't just ask us to design offices for your buildings. Ask us to work with you, with the architects and the towns to define the values and virtues of the project." At the time there was a lot of talk about "reinventing Paris" and people were finally ready to hear the message. We took advantage of a moment in time, but we also played a part in making it happen. That makes me happy. It proves that it is important to have convictions.

Values

A studio like mine doesn't have a precise objective. We are drawn towards certain values and ideas. It is a shared dream that we all gradually work towards together. Other projects would allow us to make more of a name for ourselves and be better understood, but only in the very long term, this is a conviction, I am the winner. Not by beating someone else, but simply because I am happy with what I am doing.

Previous page /
Page précédente:
Refettorio, Paris, 2018.

2

1. Heterotopia,
exposition / exposition
AD intérieur, 2013.

3. Twitter
headquarter /
siège de Twitter
France, Paris, 2016.

2. Private apartment /
appartement privé,
Monaco, 2016.

4. Private apartment /
appartement privé,
Rue de Lille, Paris,
2014.

Engagement

Si un projet s'arrête, je ne sais plus comment financer tous ceux que je fais et qui ne rapportent rien. C'est un équilibre vertueux et fragile en même temps, un mélange de philanthropie et de volonté d'avancer sur certaines thématiques. J'ai besoin de la totale conviction des membres du studio sur ces sujets. Cette volonté est une vertu très forte. Des projets qui ont failli nous couler nous portent aujourd'hui.

Vision

Nous avons créé une structure au sein du studio pour travailler sur les usages de demain compte tenu des mutations de la société et des nouvelles technologies. Pendant deux ans, elle n'a pas eu de clients. Aujourd'hui, elle a de vrais projets. Je me suis beaucoup battu pour que le design entre plus tôt dans l'architecture, l'urbanisme, la ville de demain.

J'ai démarché des acteurs qui ne me connaissaient pas en leur disant : « Ne nous demandez pas de dessiner des bureaux pour vos immeubles. Demandez-nous de travailler avec vous, avec les architectes, avec la ville, pour définir la valeur, la vertu du projet. » C'était l'époque de « Réinventer Paris », les gens étaient enfin prêts à entendre ce discours. On a profité d'un moment mais on l'a aussi créé. J'en suis heureux. Ça prouve qu'il faut avoir des convictions.

Valeurs

Un studio comme le mien n'a pas un objectif précis. On va vers certaines valeurs, certaines idées. C'est un rêve commun qui se construit petit à petit. D'autres projets permettraient d'être plus connus et mieux compris mais à très long terme, c'est une conviction, je suis gagnant. Contre personne. Seulement parce que je suis content de ce que je fais.

2

3

1

RAMY FISCHLER DECODED

DÉCODÉ

1

EXFORMATION

FR This installation was developed for a piece by Swedish composer Jesper Nordin. Three cube-shaped frames with LED inserts move on rails around a string quartet. Both the movements and the changes in lighting are controlled by algorithms that analyse the spectrum, tone and intensity of the music. The project was born out of an encounter with theatre director Cyril Teste. Culture is one of the cornerstones of the studio's activity. Working with artists is rewarding for us and for them, a true collaboration. When Cyril Teste talks about our relationship, he never describes me as a scenographer, but as a dramaturge like him. It's because I create stories as well, a body of stories that we share and which give rise to a project.

EXFORMATION

FR Cette installation a été développée pour une œuvre du compositeur suédois Jesper Nordin. Les trois cubes sertis de LED se déplacent sur des rails. Le mouvement et les modulations d'éclairage obéissent à une programmation algorithmique issue de l'analyse du spectre, du timbre et de l'intensité de la musique. Le projet est né de la rencontre avec le metteur en scène Cyril Teste. La culture est un pilier du studio. Le travail avec les artistes est enrichissant pour eux comme pour nous. Ce sont de vraies collaborations. Lorsque Cyril Teste parle de notre relation, il ne dit jamais que je suis scénographe mais que je suis un dramaturge, comme lui, parce que je crée des histoires, des corpus que l'on partage et qui à la fin génèrent un projet.

AXIONOMIA OR CHANGES FOR THE BEST

EN I am a firm believer in the virtues of fiction, in embodying a project through narrative and anticipation. The strength of a film lies in its capacity to bring together content and form and that's also our studio's force. We deal with social issues, but we never lose sight of the idea that solutions must be designed attractively. Axionomia or Changes for the Best is a project we worked on with architect Vincent Parreira for a competition. We imagined that Bordeaux had been flooded because of global warming. Instead of a scaremongering approach, we presented our vision of a submerged town in which new forms of entertainment, new professions and new types of transport had been created... and that changed everything. It was no longer the end of the world. Design has a strategic role to play in influencing people's perception of the future.

AXIONOMIA OU LA MUTATION HEUREUSE

FR Je crois à la vertu de la fiction, à l'incarnation d'un projet par le récit et l'anticipation. La force d'un film est de réunir le fond et la forme et c'est aussi la force de notre studio. On est ici sur des sujets sociaux, mais on ne perd jamais la main sur la façon de dessiner ça joliment. Avec l'architecte Vincent Parreira, nous avons imaginé pour un concours la ville de Bordeaux inondée à cause du réchauffement climatique. Au lieu d'une vision alarmiste, nous avons montré une ville sous l'eau qui génère de nouvelles façons de se divertir, de nouveaux métiers, des nouveaux transports... et ça change tout. Ce n'est plus la fin du monde. Le design a un rôle stratégique à jouer sur la façon dont les gens perçoivent l'avenir.

NU! THE SMART FRIDGE

EN We work a lot on food because it is a way of addressing both economic questions and well-being. We created a start-up to develop Nu!, which is a smart fridge for use in companies. It is not an object – it is an entire responsible system. The shelves are connected so everyone can see what they have eaten on their phone, the packaging is returnable and reusable, suppliers are chosen for their ethical values and the food is delivered by people on rehabilitation programmes. Nu! is inspired by our thoughts on the "phygital" context: today 50% of a physical experience is in fact digital.

NU ! FRIGO INTELLIGENT

FR Nous travaillons beaucoup sur l'alimentation, parce que cela parle aussi d'économie, de bien-être... Pour développer Nu!, nous avons monté une start-up. Ce frigo intelligent pour les entreprises n'est pas qu'un objet, c'est un système vertueux. Les étagères sont connectées, chacun voit sa consommation sur son téléphone, les emballages sont consignés, les fournisseurs choisis pour leurs valeurs éthiques, la livraison faite par des personnes en réinsertion... Nu! se nourrit de notre réflexion sur le « phygital ». 50 % d'une expérience physique est digital aujourd'hui.