

INTERVIEW WITH

PHILIPPE STARCK

.....
text by Alessandra Bergamini

In order to create, he lives in solitude until his ideas are ready to be hand-sketched on paper. His keywords have always been **honesty, ethics, emotion** and **ecology**, in other words everything that individuals can do for “our tribe” and for the world in which we live.

It is reductive to label Philippe Starck a designer, especially when he seeks emotion in his projects and he transitions from the dematerialization of objects to the immateriality of a drop of perfume.

Per creare vive in solitudine fino a quando le sue idee non siano pronte per passare sulla carta con uno schizzo fatto a mano. Le sue parole chiave sono sempre state **onestà, etica, emozione** ed **ecologia**, ovvero tutto quello che possiamo fare noi singoli per la “nostra tribù” e per il mondo in cui viviamo. **Definire Philippe Starck un designer risulta riduttivo**, soprattutto quando nei suoi progetti cerca emotività, e dalla smaterializzazione degli oggetti passa all'immaterialità di una goccia di profumo.

One could say that your work is not 'only' design, but also continuous invention aimed at changing the paradigms that influence our life?

Yes, my work has almost no relation to design, except for the last stage of the process. Unfortunately, the result is only design, but the process that proceeds it has no relation to design. At birth, we sign a contract with the community - we must deserve to exist and we must therefore serve the community. I have many ideas and I am slightly autistic, which leads me to a mental illness called creativity. And I am not talking about quality, but production level. I try to use this ability as honestly as I can and with the best vision in order to create things that can help my tribe to live a better life. This is why I live an isolated life, far away from everything, so that I have a clearer vision from which I can extract a clean ethic, from which I create concepts.

So the basis of the invention process is a 'mental illness' called creativity?

Exactly, you need curiosity for everything and fear of not being good enough, then you can live like a modern-day monk, alone with yourself. Avoid listening, reading and repeating. Stay in bed and dream until your stored ideas are 'cooked to perfection', get out of bed as quickly as possible, draw a sketch with a pencil and paper, which are still the tools that best express creativity, send it to someone who can develop it, produce it and distribute it honestly, transforming it into a product, not for your own benefit, but for the benefit of the people who will use it.

What are the most pressing issues in terms of improving quality of life?

It is not a question of improving quality of life but of saving lives. The civilization that we have created in the western world has suddenly imploded: we have discovered that we have to fight for ecology to save essential resources such as water, that some governments have become dictatorships that start wars for profit, that our civilized values are disappearing. The real emergency is to combat all of this with urgency and determination. Everyone has their own weapons - a designer can focus his production on promoting the right values of civilization.

You're also working on projects linked to health...

Our design work is very renowned but we also do other things, for example in the medical sector. We have just launched a revolutionary device to treat sleep apnoea and we're also working at Villa M, a large complex wanted by Groupe Pasteur Mutualité in Paris, where experts can meet and keep up-to-date.

Alongside your ethical approach, do you also work with emotions?

Everything must relate to emotions, which are the main tool. If you do not create emotions, people will not have any contact with what you have designed and will not be able to live in the spaces that you have created. Emotions are the vehicle for everything. We are therefore very lucky to work with the best perfume-makers, with new molecules, to create a line of perfumes [Starck Paris, Ed.], the fastest connection between emotions and the brain. It is pure immateriality - a drop is enough to open a universe and to give you an idea of the person wearing them.

Does designing also mean telling stories?

It depends on the subject. In the case of medical equipment, you are not telling a story, it is simply a case of what is best for us, whereas with perfumes you create a universe, which leads to stories. With regard to furniture, the Lou collection for Driade, for example, is a story, but the Generic collection for Kartell is an x-ray of what exists around us.

What does experimenting mean to you and when, or where, do you experiment the most?

Experimenting is everything; not experimenting is a danger to evolution. Every copy or repetition is a loss for civilization. Taking risks is a duty - it is the only expression of courage in modern society. Experimenting and exploring are the only keys for our progress.

Can we consider the design of spaces a layering process?

Yes, a process of concentric layering. You begin with the love that you have for the people that you love and how you give them the very best. From the quality of the pillow, sheets and mattress, from the view from the bed, from the quality of the sun on this bed on a Sunday morning and from the harmony of the space in which you live. From the way in which the people that you love can share the space and find their own place in it together.

AMO RESTAURANT Venice

The Alajmo family has teamed up with Philippe Starck to open AMO, the restaurant located in the ground-floor atrium of the newly renovated T Fondaco dei Tedeschi

Si può dire che il suo lavoro non è 'solo' progetto, ma anche invenzione continua per modificare i paradigmi che influenzano la nostra vita?

Sì, il mio lavoro non ha quasi alcuna relazione con il design, fatta eccezione per l'ultima fase del processo. Il risultato purtroppo è solamente design, ma il processo che lo precede non ha alcuna relazione con esso. Nascondo firmiamo un contratto con la comunità, dobbiamo meritare di esistere e per questo dobbiamo metterci al servizio della comunità. Io ho molte idee e possiedo un minimo livello di autismo che mi porta a una malattia mentale chiamata creatività. E non parlo di qualità, ma di livello di produzione. Cerco di usare questa capacità nel modo più onesto possibile per creare cose che possano aiutare la mia tribù a vivere una vita migliore. Per questo vivo isolato, lontano da tutto, per avere una visione più chiara e da essa estrarre un'etica pulita, da cui creo concept.

La base del processo di invenzione quindi è una 'malattia mentale' chiamata creatività?

Esatto, occorre curiosità per ogni cosa e paura di non essere abbastanza bravi, e poi vivere come un monaco contemporaneo, solo con te stesso, evitare di ascoltare, leggere e ripetere. Stare a letto e sognare fino a quando le idee immagazzinate sono 'cotte a puntino', uscire dal letto il più velocemente possibile, fare uno schizzo con carta e matita, che ancora sono gli strumenti che meglio liberano la creatività, mandarlo a chi può svilupparlo, produrlo e distribuirlo con onestà trasformandolo in prodotto. Non per il proprio tornaconto, ma a vantaggio delle persone che lo useranno.

**BACCARAT & FLOS
Bon Jour Versailles**

The lamp, available both in crystal and polymethacrylate (PMMA), is born from a collaboration between Philippe Starck, Baccarat and Flos. It is meant to solve the paradox between industrial precision and artisanal know-how

E per migliorare la qualità della vita, quali sono le questioni più urgenti?

Non si tratta solamente di migliorare la qualità della vita, ma di salvare vite. La civiltà che abbiamo costruito nel mondo occidentale è improvvisamente implosa: abbiamo scoperto che dobbiamo combattere per l'ecologia, per salvare risorse essenziali come l'acqua, che alcuni governi sono diventati dittature che creano guerre solo per arricchirsi, che i nostri valori di civiltà stanno scomparendo. La vera emergenza è combattere tutto questo, con urgenza e determinazione. Ognuno ha le proprie armi: un designer può orientare la propria produzione per promuovere i giusti valori di civiltà.

SBE SLS Miami Brickell Hotel & Residences

The second SLS Miami hotel opened in November 2016: sbe, The Related Group, Arquitectonica and Philippe Starck joined together to create a new landmark in South Miami Avenue

Lei sta anche lavorando a progetti legati alla salute...

Il nostro lavoro sul design è molto conosciuto, ma facciamo anche altro, ad esempio in campo medicale. Abbiamo appena lanciato un dispositivo rivoluzionario per contrastare le apnee notturne e stiamo lavorando a Villa M, un grande complesso voluto da Groupe Pasteur Mutualité a Parigi dove i professionisti della salute possano incontrarsi e aggiornarsi.

Oltre che a partire dall'etica, lei lavora anche con le emozioni?

Tutto deve ricollegarsi alle emozioni, che sono lo strumento principale. Se non crei emozioni le persone non avranno alcun contatto con quello che hai progettato, non vivranno gli spazi che hai costruito. Le emozioni sono il veicolo per ogni cosa. Per questo siamo molto felici di lavorare anche con i migliori profumieri, con nuove molecole, per creare una linea di profumi [Starck Paris, ndr]: la connessione più veloce fra emozioni e cervello. È immaterialità pura, ne basta una goccia per aprire un universo, per dare un indizio sulla persona che li indossa.

KARTELL Generic for Venice

The chair is a tribute to Arrigo Cipriani and his Harris Bar in Venice, where Philippe Starck has been living for 35 years. It is part of the Kartell ContamiNATION collection

Progettare significa anche raccontare delle storie?

Dipende dal soggetto. Nel caso di apparecchi medicali non racconti una storia, è semplicemente ciò che è meglio per noi; con i profumi invece si crea un universo e da lì comincia la narrazione. Con gli arredi, ad esempio la collezione Lou per Driade è una storia, ma non la Generic Collection per Kartell, che è invece una radiografia di quanto esiste attorno a noi.

Cosa significa per lei sperimentare e quando, o dove, sperimenta di più?

Sperimentare è tutto, non sperimentare è un pericolo per l'evoluzione. Ogni copia o ripetizione è una perdita per la civiltà. Assumersi rischi è un dovere, è l'unica espressione di coraggio nella società moderna. Sperimentare ed esplorare sono le uniche chiavi per il nostro progresso.

A proposito di design degli spazi, possiamo considerarli un processo di stratificazione?

Sì, una stratificazione concentrica. Cominci dall'amore che hai per le persone che ami e da come puoi dargli il meglio. Dalla qualità del cuscino, delle lenzuola, del materasso, dalla vista dal letto, dalla qualità del sole su questo letto in una domenica mattina, e dall'armonia dello spazio in cui vivi. Dal modo in cui le persone che ami possono condividere lo spazio e trovarvi il loro territorio pur stando assieme.