

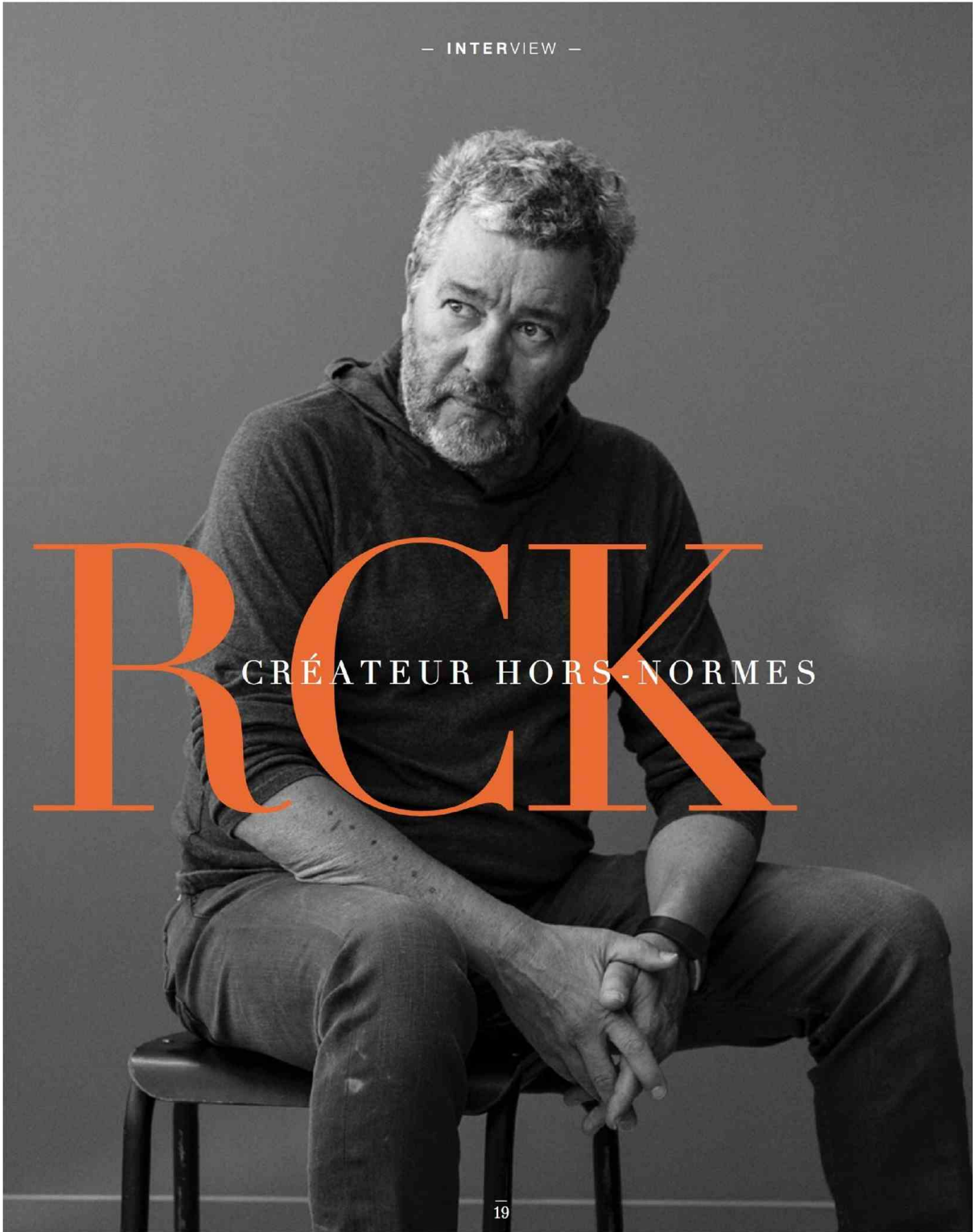
PHILIPPE STARCK

Il est un des plus célèbres designers de la planète et imagine à sa façon le monde de demain. Il perçoit notre environnement et s'attache à vouloir l'améliorer. Il change nos montres, smartphones, couteaux, chaises, lampes, lunettes, chaussures, maisons, vélos, motos ou bateaux. Doté d'une obsession pour la perfection et d'une personnalité atypique, qui est vraiment Philippe Starck ? Rencontre.

Propos recueillis par | Based on an interview by Anouk Julien-Blanco

— INTERVIEW —

— INTERVIEW —

1. Mi MIX 2, Xiaomi — 2. Starck bike with Moustache, Mass collection, Snow modèle. Mass collection, Snow model © DR.

Pourriez-vous nous dire ce qui vous caractérise, quel genre de personne êtes-vous ?

Je suis un créatif explorateur ou un explorateur créatif car j'ai passé ma vie à prendre beaucoup de risques et à explorer tous les territoires, toutes les altitudes, toutes les matières, tous les projets, toutes les propositions, toutes les philosophies, toutes les politiques.

Vous êtes un génie du design, quelles sont, selon vous, les qualités qui vous ont permis de vous démarquer ?

Je suis un créatif mais le design en soi ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse et ce que je sais faire d'une manière totalement polyvalente, c'est la créativité. J'utilise le design comme une application multidimensionnelle de la créativité, comme un moyen de communication. Comme un journaliste va écrire un article, un chanteur va interpréter une chanson ou un homme politique faire un discours, le design véhicule des propositions basées sur des paramètres non pas culturels ou esthétiques mais principalement philosophiques, politiques, sentimentaux et avant tout visionnaires.

Vous êtes donc un visionnaire ?

C'est mon métier. Cela pourrait sembler un peu prétentieux mais il a été prouvé avec le temps que toutes mes prédictions et propositions se sont réalisées dans des univers variés allant du bionisme, de l'éthique, l'organique, l'écologie à bien d'autres domaines.

D'où vous vient ce génie inventif ?

Je ne suis pas un génie, je ne suis ni Ptolémée, ni Einstein, ni Hawking, ni Galilée. Je suis simplement quelqu'un qui fait bien son travail, et dont les idées viennent d'origines diverses. Car la créativité est avant tout une maladie mentale issue d'une structure mentale un peu différente. Le cerveau est une machine chimique-électrique donc les structures mentales dépendent principalement de la proportion de matières grises et blanches ainsi que de la qualité et de l'architecture des jonctions des neurones. Il produit l'intelligence ainsi que la créativité et les deux n'ont d'ailleurs pas de rapport puisque je ne suis pas du tout intelligent mais je suis extraordinairement instinctif et créatif. C'est ainsi que l'on peut se retrouver dans une position difficile, être asocial et inadapté à la société avec une forme d'autisme, heureusement légère pour

moi, qui vous force structurellement à penser autrement. On en comprend les raisons que plus tard : l'envie d'exister, de survivre, d'être aimé. On se sert notamment de ce qu'on a pu voir pendant sa jeunesse. Dans mon cas, mon père dessinait et fabriquait des avions, il travaillait avec un papier et un crayon. J'ai donc fait la même chose. Après, il y a des acquis très étonnants. Même si aujourd'hui, je refuse de m'attacher à toute forme de croyance, j'ai reçu une éducation religieuse assez lourde. J'ai su trier et garder quelques valeurs qui me paraissent justes comme le partage ou le don. Créer, c'est justement donner à l'autre. Par ailleurs, il y a aussi une grande part de curiosité sur nous-même, l'espèce humaine, la beauté de son évolution et ses besoins. C'est là que l'explorateur peut se transformer en missionnaire, en explorateur-missionnaire ou en explorateur missionné.

Vous avez travaillé sur plus de 10 000 projets, quels sont les critères qui vous font accepter une mission ?

Il y a les projets dont je rêve, dont je suis l'initiateur puis ceux pour lesquels on me sollicite. Ces demandes passent au travers d'une grille

► 22 septembre 2017

d'exigence. Est-ce que ce projet va rendre la vie meilleure ? Qu'est ce que cela va apporter à la personne qui va utiliser l'objet ou vivre dans le lieu ? Je ne me réveille le matin que s'il y a un profit à l'humain, un profit à Nous, un profit à l'évolution : ce projet est-il vraiment intéressant et comment le réaliser d'une façon élégante, écologique et économique ? Les personnes qui viennent me voir avec un projet doivent partager mes valeurs d'honnêteté, de partage. Ensuite commence un processus que j'appelle la grille des exigences où l'élégance structurelle et l'éthique sont vitales. Les règles éthiques sont extrêmement coûteuses à respecter. On ne travaille pas pour tout ce qui peut tuer ou qui provient de l'argent sale, les armes, les alcools durs, le tabac, les jeux, la religion, et les compagnies pétrolières ou diamantaires.

Où et comment trouvez-vous votre inspiration ?

Avec ma femme, on ne vit pas en ville, on ne lit pas les journaux, on ne regarde pas la télé, on ne va pas dans les soirées, ni même au cinéma. On est installé au milieu de la forêt, du sable, de la mer, dans diverses maisons qui sont parfois des cabanes sans eau, ni électricité. En général, je travaille dans ma chambre en moyenne 14 heures par jour. Je dois voyager aussi, je suis obligé. C'est une torture, j'ai horreur de ça. Quand on connaît les voyages internes, les voyages externes paraissent un peu faibles.

Avez-vous une couleur que vous appréciez particulièrement ?

Répondre à cette question est aussi compliqué que de demander à un écrivain, un peintre ou un musicien quelle est sa lettre, teinte ou note préférée. Tout est couleur, partout. Les couleurs sont issues de la lumière et la lumière est tout puisque rien n'existe en dehors de la lumière. Il ne peut y avoir de préférences car tout fonctionne dans un ensemble, dans un système d'harmonie. Cependant on peut avoir de légères inclinaisons car une couleur a une signification. Pour ma part, j'aime bien le jaune citron acide qui est dynamique et précis.

Pour vos projets d'architecture, utilisez-vous des teintes en particulier ?

J'utilise tout. Je n'ai pas un style mais une logique.

Que je fasse un méga yacht, une fusée, un hôtel, un restaurant ; tout dépend de la chanson interprétée et il y a plein de chansons différentes.

Où verriez-vous le prochain établissement de La Réserve ?

Je ne suis pas responsable de l'implantation des établissements La Réserve. Mais pour trouver le meilleur lieu, il faut se demander qui va à La Réserve. Et pour cela, il faut connaître son propriétaire. Michel Reybier est une personne à l'intelligence extrême doublée d'une vraie humanité qui s'exprime dans son sens de l'intemporalité et de la longévité. Il est doué d'un volant inertiel extraordinaire puisque vous pouvez lui dire n'importe quoi, il gardera toujours sa façon de penser et son éthique. Evidemment cette réflexion n'est pas monolithique, mais on peut se dire que les clients de La Réserve ressembleront à ce portrait. Donc la réelle question est : quels sont les pays qui peuvent accueillir des personnes comme celles-ci, quels sont les pays intelligents ?

Quand Philippe Starck ne travaille pas, que fait-il ?

Je n'arrête jamais de travailler. C'est la seule chose que je sais faire. Ma femme a essayé de me faire jouer au Monopoly ou à la belotte et j'ai cru que j'allais avoir un AVC. C'est contre ma nature, je ne comprends rien à ces jeux et encore moins à leur raison d'exister. En même temps que je m'acharnais, avec un vrai début de mal à la tête, pour savoir si j'allais acheter la rue de Rivoli ou la rue de la Paix, une petite voix intérieure me disait que j'aurais mieux fait de dessiner un immeuble plutôt que d'essayer d'en acheter un au Monopoly. »

Vous avez l'impression de perdre votre temps ?

Absolument, de façon cristalline et vertigineuse. Dessiner est assurément un des sports les plus drôles et des plus beaux. On ne demande rien à personne, on ne vole personne, il n'y a pas d'esclave, on fait tout soi-même avec son petit cerveau. On va creuser à l'intérieur de son subconscient, on fait émerger des choses. Alors, pourquoi s'embêter à taper dans un ballon ou battre des cartes. Je n'arrête jamais de travailler parce que c'est ce qu'il y a de plus passionnant.

3. Bon Jour Versailles, Baccarat x Flos © DR.

4. Caprice & Passion, Cassina © DR.

PHILIPPE STARCK

© J. Bort

AN EXCEPTIONAL CREATIVE TALENT

He is one of the most famous designers on the planet and is in his own way imagining tomorrow's world. He has a keen perception of our daily environment and is committed to enhancing it. He repeatedly rings the changes on our watches, smartphones, knives, chairs, maps, eyeglasses, footwear, homes, cycles, motorbikes and boats. Obsessed with perfection and endowed with an atypical personality, Philippe Starck nonetheless remains something of an enigma. La Réserve Magazine met him to find out more.

Can you tell us what your distinctive traits are, what kind of person you are?

I'm an exploratory creative or a creative explorer, since I've spent my life taking a good deal of risks and exploring all manner of territories, materials, projects, proposals, philosophies and politics...

As an acknowledged design genius, what do you see as the qualities that have enabled you to stand out?

I'm a creative but design itself holds no interest for me. What does interest me and what I am capable of doing in a very versatile way, is expressing creativity. I use design as a multidimensional application of creativity, as a means of communication. Just as a journalist writes an article, a singer performs a song or a politician gives a speech, design conveys proposals based on parameters that are not cultural or aesthetic, but mainly philosophical, political, sentimental – and above all visionary.

So you're a visionary?

That's my profession. It might seem somewhat pretentious, but time has confirmed all my

predictions and proposals in a variety of fields ranging from bionics to ethics, organics, ecology and many others.

Where does this inventive genius come from?

I'm not a genius, I'm not Ptolemy, nor Einstein, nor Hawking, nor Galileo. I'm just someone who does his work well and whose ideas originate from various sources. Because creativity is above all a mental disorder stemming from a somewhat different mind structure. The brain is an electro-chemical machine and thus mental structures mainly depend on the proportion of gray and white matter, as well as the quality and the architecture of neuronal connections. It produces intelligence as well as creativity and there is no direct relation between the two, since I'm not at all intelligent, but I am extraordinarily instinctive and creative. That can put a person in a difficult position – as a somewhat asocial individual who is somewhere on the autistic spectrum (fortunately to a mild extent in my case) – that structurally forces you to think differently. One only really understands the reasons behind this at a later stage: a will to exist,

to survive, to be loved. You notably have to draw on what you have seen in your youth. In my case, my father designed and made planes, working with a pen and pencil. So I did the same thing. That being said, there are certain surprising things one acquires from experience. Even though I currently refuse to adhere to any form of belief system, I had a fairly intense religious education. I had to sift through and keep a few values that seemed right to me, such as sharing and giving. Creating is in fact giving something to others. Moreover, there is also a substantial amount of curiosity about ourselves, the human species, the beauty of its evolution and its needs. An explorer can thus become a "missionary": a missionary explorer or a mission-driven explorer.

You've worked on more than 10,000 projects: which criteria lead you to accept a mission?

There are some projects I dream of, that I initiate, and then there are those in which people ask me to become involved. These requests are filtered through a requirement grid. Will this project improve daily living? What will it bring to the person

5. Lou Family, (Lou Think / Lou Read / Lou Speak / Lou Eat), Driade © DR.

who will use the object or live in a given place? I only wake up in the morning and set to work if there is some benefit to human beings, to us, to evolution. Is this project really interesting and how it can be brought to fruition in such a way as to make it elegant, ecological and economic?

People who come and show me a project must share my values of honesty and sharing. Then comes the process that I call the requirement grid, as I just mentioned, within which structural elegance and ethics are vital. It is extremely costly to comply with ethical rules. It means not working with dirty money, weapons, hard liquor, tobacco, gambling, religion, as well as oil companies or diamond trading corporations.

Where and how do you find inspiration?

My wife and I don't live in the city, we don't read the newspapers, we don't look at TV, we don't go to evening events, not even to the movies. We have various homes in the middle of the forest, on a sandy beach, at sea. Some of them are mere huts with no running water or electricity. I generally work in my room for 14 hours a day on average. I also have to travel, but it's torture for me and I really hate it. When one is acquainted with inner journeys, external journeys seem very dull.

Is there one particular color that you particularly like?

Answering a question like that is as tough as if you were to ask a writer, a painter or a musician

to name their favorite letter of the alphabet, type of paint or musical note. Everything around us is about color. Colors come from light and light is everything, since nothing exists outside of light. It's impossible to have all-out preferences, because everything works within a whole, a harmonious system. One can nonetheless have certain slight penchants, because colors have meanings. Personally I like tangy lemon yellow, which is dynamic and accurate.

Do you use specific shades for your architectural projects?

I use everything. I don't have a style, but I do follow a certain logic. Whether I'm designing a mega-yacht, a rocket, a hotel or a restaurant, everything depends on the song being sung... and there are many different songs.

Where can you imagine the next La Réserve establishment being located?

I'm not in charge of where La Réserve sets up its hotels. But to find the best place, one has to consider what best suits La Réserve. And to do that means knowing its owner. Michel Reybier is an extremely intelligent person who also has a powerful concern for human beings, as expressed through his sense of timelessness and longevity. He has an extraordinary mental "flywheel", since whatever you may tell him, he will maintain his way of thinking and his ethics. Obviously these considerations are not intended to be a case of

"one size fits all", but one can safely say that guests of La Réserve will resemble this portrait... So the real question is, which countries can best host people like this; which countries are the smart ones?

What does Philippe Starck do when he isn't working?

I never stop working. It's the only thing I know how to do. My wife has tried to have me play Monopoly or a card game, and I thought I was going to have a stroke. It's against my nature, I just don't have a clue about these games and even less so as to what purpose they could possibly serve. And while I was struggling, despite a growing headache, to decide between acquiring houses or hotels on the Rue de Rivoli or the Rue de la Paix, a little inner voice was telling me I should be designing a building rather than trying to buy one in a Monopoly game.

Do you ever feel as if you are wasting your time?

Definitely, in a dizzyingly crystal-clear way. Drawing is undoubtedly one of the funniest and most beautiful sports. You don't ask anyone for anything, you don't see steal anybody, there are no slaves, you do everything yourself with your own little brain. You dig into your subconscious in order to make things emerge. So why bother with kicking a ball about or messing around with cards? I never stop working because it's the most exciting thing there is.