

FOCUS ON

TALKING WITH

Francesc Rifé

(San Sadurní d'Anoia, Spain. 1969)

INTERIOR & INDUSTRIAL DESIGNER

GN Apartment. Cadaqués (Girona), Spain. 2014

Tu experiencia en el mundo del diseño empieza en los años '90 cuando todavía eras un estudiante y hoy en día abarca diferentes campos, todos ellos relacionados con la creatividad y el diseño. Háblanos un poco de tu trabajo y tus retos futuros...

La vida me ha ofrecido poder disfrutar de este ámbito creativo, casi hablaría de una filosofía, de una manera de entender las cosas, sus funciones y la estética por las que se reconocen y/o se admiran. Mi trabajo resume la manera en que yo entiendo las cosas, los espacios, la luz, el orden, la simplicidad, el lujo del espacio... todo lo necesario para sentirme vivo, feliz con lo que hago. Mis proyectos son cada vez más fieles a esta filosofía y el futuro debe constatar firmemente estos pensamientos, que lejos de un minimalismo radical, intenta poner alma a los objetos y espacios, para personalizarlos como algo sólido, atemporal y ausentes de frivolidad superflua. Un interés por la historia de las cosas, el arte, y cierta pequeña dosis de tecnología, son los intereses que queremos potenciar en el estudio. Ahora sólo falta que los clientes nos acompañen.

Your experience in the design world begins in the '90s when you was still a student and today it covers different fields, all related to creativity and design. Tell us about your work and your future challenges...

Life has given me the opportunity to enjoy of a creative milieu, we can almost speak of a philosophy, a way of understanding things, their functions and the aesthetics for which objects are recognized and admired. My work summarizes the way I understand things, spaces, light, order, simplicity, the luxury of space, in a word everything I need to feel alive and happy with what I do. My work is increasingly true to this philosophy that, far from any radical minimalism, tries to put a soul into the objects and spaces in order to personalize them as something timeless and free from extraneous decorations. We rather aim to promote a real interest for the history of things and the art while instilling technology in small doses.

FOCUS ON

LA CAIXA Offices. Seville, Spain. 2015

CN House. Cabrera, Spain. 2006

“Un interiorismo al servicio de la arquitectura, y una arquitectura proporcionada al interior”. Son palabras tuyas para definir uno de tus proyectos residenciales más emblemáticos, la Casa Cn. Pero ¿cómo se materializan tus proyectos y sobre todo qué es lo que te inspira? ¿Puedes definir tu estilo?

Los proyectos tienen vida y hay que encontrar el áurea que los envuelve, la inspiración es fruto de pequeños matices, la historia cultural, el significado, la problemática. Uno debe meterse en la piel, el espacio, o la función del proyecto, buscar el porqué de todo y tener claro el objetivo. Todos estos años trabajando por el mundo son los causantes de una inspiración, a veces fortuita y a veces muy elaborada, estudiando muchísimo los antecedentes, la cultura y todo lo relacionado con el nuevo “invitado”. En el estudio pensamos que el orden y los materiales naturales son dos de los pilares principales de nuestro estilo. El auténtico lujo es el espacio y por lo tanto, conseguir que las cosas estén en su sitio ayuda al vacío como atmósfera de ese lujo espacial. Una filosofía de integración, de simplificar las cosas y quedarse con lo mínimo necesario, hace que el espacio se formule de muy diferente manera. Donde la estructura se relaciona con su contenido y viceversa. Esta es la madurez de la que hablábamos anteriormente.

“An interior design at the service of the architecture, and an architecture proportionated to its interiors”. These are your words to define one of your most emblematic residential projects, the House Cn. How do your projects really materialize and above all what inspires you? Can you define your style?

Projects have their own life and you have to find the aura that surrounds them; the inspiration is drawn from little nuances, the cultural history, the meaning, the problem raised. Work experiences around the world are also a great source of inspirations. Sometimes you chance upon them, others they are the result of a more accurate research in the history, culture and all things related to the new entity. Travels, people, experiences, art, landscapes, the natural world can all be flashes of that inspiration sometimes so difficult to find. But once you got it, you soon make sense of your project. Within our studio we think that order and natural materials are key elements of our style. The real luxury is space and therefore get things in the right place is key to turn the vacuum into a luxury atmosphere. A philosophy that integrates elements, simplifies things and keeps only the essential helps to formulate spaces in different ways, but always connecting the structure with its content and vice versa.

LA CAIXA Offices. Barcelona, Spain. 2014

Has trabajado en muchos proyectos de interiorismo tanto a nivel nacional como internacional y en todos se tiene la sensación de que tu interiorismo va más allá de la simple decoración de espacios, buscando siempre un equilibrio de formas, luz y materiales. ¿El mueble que papel adquiere en tus espacios y que es lo que te guía a la hora de elegir las piezas?

Parte del éxito de estos proyectos es que el espacio y su contenido van totalmente unidos, ya sea la iluminación, el mobiliario o complementos auxiliares. Nuestro aprendizaje en estos años, nos permite consolidar con fuerza esta manera de pensar. Tratamos de evitar modas y tendencias, apostamos por una arquitectura espacial más sobria y racional, una mayor atemporalidad de la estética y si para ello debemos personalizar el mobiliario que acompaña al espacio, muchas veces lo hacemos. Normalmente en los grandes proyectos se nos permite entrar en el detalle de diseñar o personalizar piezas. Sin duda alguna, es una manera de que el proyecto tenga mucha más relevancia y se distinga del resto de espacios comerciales.

You have worked in many national and international interior design projects and in all cases you always have the sensation that your designs go beyond the simple decoration of spaces, that you strive to find a balance of shapes, light and materials. What role plays furniture in your spaces and what guides your choice of pieces?

Part of the success of these projects is that space and its contents – be it furniture, lighting or decorative accessories - are totally connected. We avoid fashion trends and staging, opting instead for a more sober and rational space architecture, and a more timeless aesthetic. We have no problem in personalizing furniture or designing new pieces in order to achieve these results. Without any doubt, this is a way to make the project standing out from other commercial spaces and give it more relevance.

FOCUS ON

COLL chair for CAPDELL. 2015

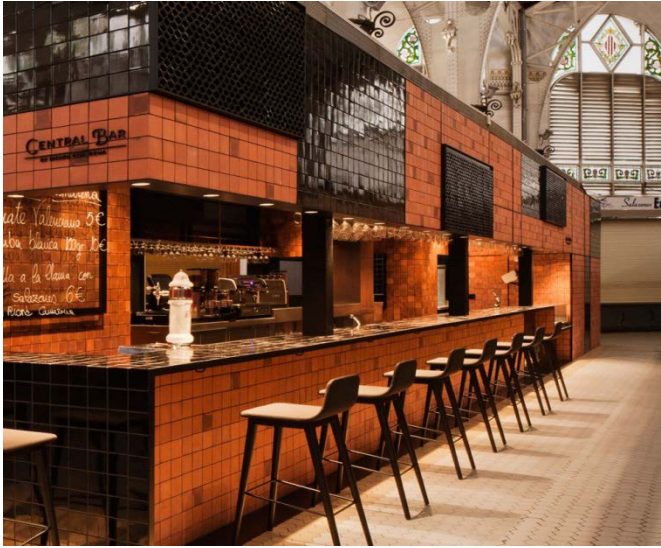
VAN coffee table collection for KENDO. 2013

En la actualidad colaboras con muchas empresas del mueble y la iluminación: Zirú, Kendo, Marset, Capdell, Point, Koo International, por citar algunas. Para varias de ellas has creado muebles que has ido utilizando en tus interiorismos, a menudo convirtiéndolos en piezas clave de la decoración. Nos gustaría que nos explicaras cómo nacen estas colaboraciones y como se estrecha el vínculo con una determinada marca, ya que en algunos casos no se trata de colaboraciones puntuales sino casi de una dirección artística...

Nuestros inicios fueron crear muebles para mis espacios, no tanto con un criterio industrial, sino más bien, buscando una filosofía integral. Con el tiempo, algunas de las piezas creadas para proyectos puntuales, crecieron y se transformaron hacia una estructura más industrial y de esta manera el estudio también creció en este campo. Nuestra relación con las empresas pasa por una colaboración a largo plazo. No creo en las experiencias puntuales. Creo en la filosofía de continuidad. El producto debe estar bien acompañado, bien explicado y mucho mejor comunicado, es por ello que en diferentes momentos, también hemos colaborado como directores artísticos de firmas con las que trabajamos. Este es un papel muy importante, que siempre hemos echado de menos en la industria española, comparándola con la italiana.

You currently collaborate with many furniture and lighting companies: Zirú, Kendo, Marset, Capdell, Point, Koo International, just to name a few. For many of them you've created furniture that has been used in your interior design projects, often turning furniture items into key pieces of the whole decoration. We would like you to tell us how these collaborations are born and why sometimes they change into a more close-knit work relationship with the brand, almost an artistic direction...

In the first place, I created furniture for my spaces, rather looking for an overall philosophy than an industrial approach to objects. Over the time, we have realized that some pieces, which at first were created for a specific project, can be developed and turn into industrial products. That's how our studio has developed also a specific competence for industrial design. Our collaboration with companies is always on long-term basis. I personally do not believe in one-time experiences. Products should be used properly and take advantage of an excellent communication strategy. It's for this reason that sometimes we have collaborated as art director of brands we are used to work for. This is a key role which is rather common in the Italian industrial design sector, but not in Spain.

CENTRAL Bar. Valencia, Spain. 2013

Stand POINT. Il Salone del Mobile, Milano. 2015

España es un país mediterráneo, donde la luz y el clima influyen en la manera en que las personas se relacionan entre ellas y éstas, a su vez, con los objetos, los espacios, la ciudad. Tras tantos años trabajando en este sector ¿crees que podemos hablar de diseño español, de una identidad estética que nos define y diferencia en un mercado cada vez más saturado de productos?

El mercado está saturado, es verdad. Pero no las ganas de crear. Gracias a ello, se sigue investigando en nuevos campos, que permiten reinterpretar las cosas en el tiempo. Por ejemplo, el nacimiento del LED ha hecho posible simplificar y reducir increíblemente los productos de iluminación. El plástico y las maneras de trabajarlo, el nuevo uso de la cerámica aplicada a la arquitectura en general, conllevan la renovación constante de las piezas. La tecnología aplicada al hogar, al trabajo, ha hecho un nuevo planteamiento en el uso del mobiliario. La competencia es feroz y estamos en una sociedad que ya no permite quedarse atrás, el I+D es el génesis de nuestras empresas. La globalización ha hecho que sea cada vez más difícil encontrar grandes diferencias en el producto de nuestras sociedades, sólo los rasgos culturales muy marcados consiguen distinguir matices en el estilo de diseño.

Spain is a Mediterranean country, where light and climate influence the way in which people relate to each other and these, in turn, with objects, spaces, and the city itself. After so many years working in this sector, do you think we can speak of Spanish design, an aesthetic identity that defines us and differentiates Spain in an increasingly saturated product market?

The market is saturated, it is true. But not the desire to create. As a result, further research into new fields allows to reinterpret things in new context. For example, LED technology has both simplified and reduced the lighting products. In the same way, the new developments in the way of using plastic or the new use of ceramics applied to architecture in general involve a constant renewal of products. The technology applied to home and work environments has led to a new approach to the use of furniture. Research and Development have to be at the heart of our companies' strategy in order to beat competition and keep up with trends and market needs. The globalization has been so forceful that has made it increasingly difficult to find large differences in the product of our societies. It seems to me that only strongly marked cultural features can add nuances to the design style.

FOCUS ON

Alma del Temple Restaurant. Marques de Caro Hotel. Valencia, Spain. 2012

Has trabajado en entornos con características ambientales e históricas de gran valor (Hotel Caro, Restaurante Alma del Temple, Central Bar...). ¿Cómo te relacionas con la tradición? ¿Tratas reinterpretarla o de alguna forma te dejas contaminar por ella?

La tradición es lo único que nos queda y debemos cuidarla, reinterpretarla y mejorar sus condiciones para que perdure, evidentemente adaptándola a nuestros tiempos. Cuando te dan un espacio de estas características creo que te sumerges, te dejas influir por él. Personalmente, es donde disfruto más y donde creo podemos aportar más. Es un "no se qué" difícil de explicar, pero el espacio y el proyecto crecen de forma armónica y especial. La mano de cada profesional es la que hará que tome una dirección u otra, yo apuesto por los criterios de mantener y elogiar la tradición.

You have worked in ambiances of great environmental and historical value (Caro Hotel, Alma del Temple Restaurant, Central Bar ...). How do you relate to tradition? Do you try to reinterpret it or you rather let yourself contaminate?

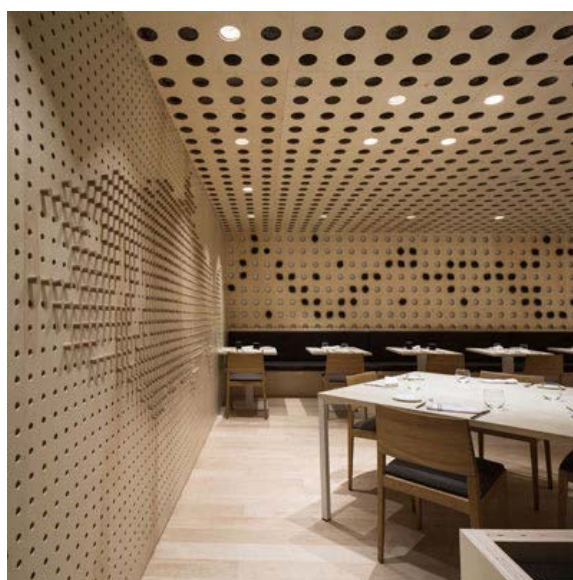
Tradition is the only thing we have left and we must take care of it, reinterpret it and improve its conditions in order to preserve it; obviously adapting it to our times. When you are commissioned to work with such a space, you immerse yourself in it, and you are naturally influenced by it. Personally, this is the kind of challenge I enjoy most and where I can contribute more. These spaces have "that something" that is difficult to explain; nevertheless, the space and the project grow in a very harmonious and special way. It's the professional intervention that makes the difference and leads the way. I personally opt for maintaining and enhancing tradition.

GUS table for CAPDELL. 2015

Han sido unos años de esfuerzos y merecidas recompensas y hoy podemos afirmar que has logrado abrirte un hueco muy relevante en el mundo del diseño. Además, tu trayectoria ha sido reconocida con varios premios, como los Contract World Awards, ICFE Editors Awards, Premios FAD y Premios ASCER. También has resultado finalista en los Premios Nacionales de Diseño y los Delta, entre otros. ¿Es tan difícil mantener un estilo propio, que te define como diseñador, satisfaciendo a las vez las necesidades de tus clientes?

Como decía antes, nuestro estudio se define por un diseño neutro y atemporal, basado en el orden espacial y la proporción geométrica. La personalidad del cliente debe conectar con el espacio y por ese motivo es importante que también haya un buen entendimiento entre nosotros. La continuidad en muchas de nuestras colaboraciones nos confirma que el cliente está satisfecho y que apoya nuestra filosofía.

HABITUAL Restaurant. Valencia, Spain. 2015

They have been years of intense work and well-earned recognition. Today we can say that you have managed to carve out your own niche in the world of design. Your career as well has been recognized with several awards, including the World Contract Awards, ICFE Editors Awards, FAD Prizes and the ASCER Awards. You were also shortlisted for the National Design Awards and the Delta, among others. Is it so difficult to maintain your own style, the one that defines you as a designer, and at the same time meet the needs of your customers?

As I said before, our studio features a neutral and timeless design, based on order and geometric proportion. The personality of the client must connect with our way of conceiving spaces and objects. This is the reason why it is so important for us to establish a good understanding with our clients since the very beginning. The continuity in many of our collaborations confirms that the customers are satisfied and support our philosophy.