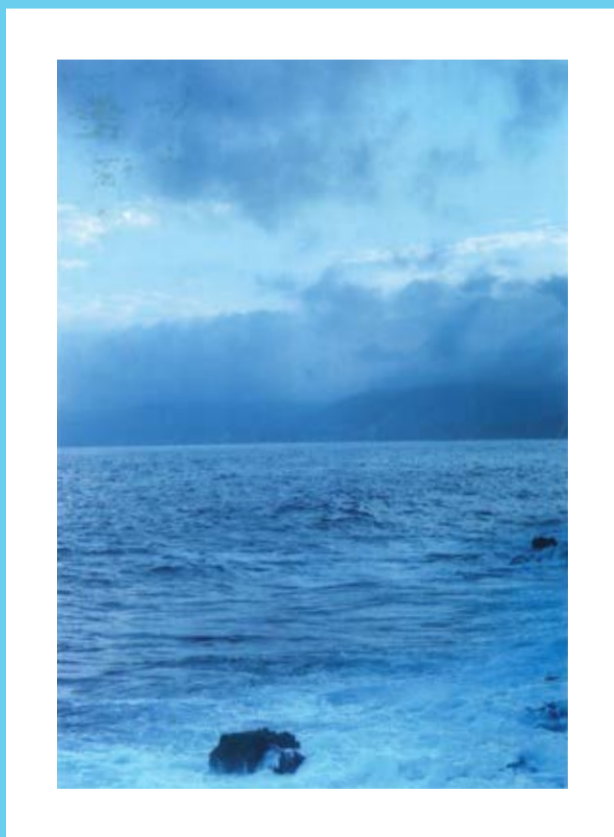

Jouin manku

1
ANS
YEARS

LE JOURNAL

RÊVE ET RÉALITÉ

DREAM AND REALITY

Croisant leurs disciplines, Patrick Jouin, designer et Sanjit Manku, architecte conçoivent ensemble des projets à la fois audacieux et tenus qui font une large part à l'humain. À l'occasion des 10 ans de l'agence Jouin Manku, ils nous livrent ici les motivations et les convictions qui les animent, et commentent leur mode de travail commun. Au-delà de ce point d'étape, ils nous font partager leurs envies, leurs objectifs pour l'avenir de l'agence et leurs aspirations pour le futur.

Patrick Jouin, Sanjit Manku, New York, 2013

RÊVE

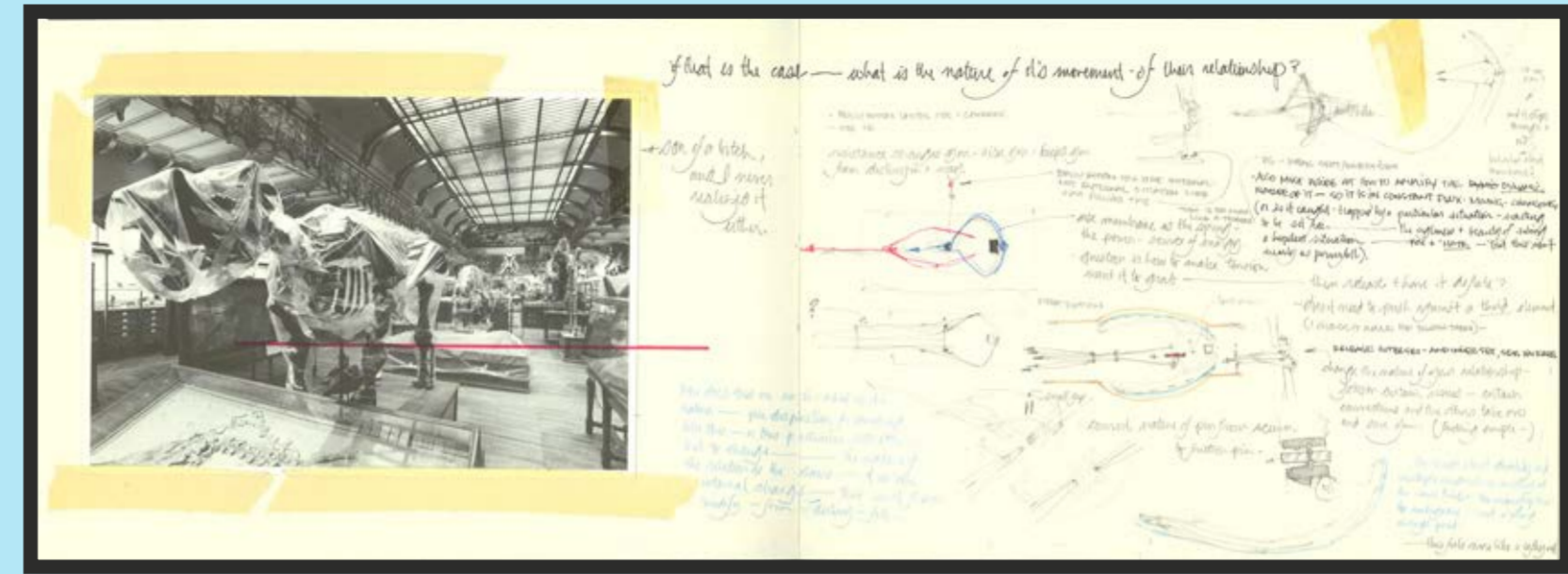
Pour nous lancer dans un projet, nous avons besoin de rêver à une intensification de la vie, pour imaginer et dessiner le projet à partir du caractère « extraordinaire » d'un lieu, d'un programme. Notre mission consiste à révéler un moment de poésie qui existe dans les situations les plus simples, c'est ce qui nous passionne dans ce métier. Dès nos premiers échanges à propos de travail, nous avons constaté que nous aspirions l'un comme l'autre, à une pratique différente, plus holistique, plus profonde, à partir de ces rêves que nous poursuivons tant à titre personnel qu'avec nos clients. Le rêve, ni éphémère ni abstrait, constitue la structure du projet, celle-ci n'est pas floue mais au contraire solide et concrète. Le caractère onirique de notre démarche donne accès à des mondes parallèles ou plutôt à des réalités parallèles. C'est un peu comme pousser la porte d'un lieu et grâce à l'architecture et au design, accéder à un moment inattendu ou découvrir une belle surprise. C'est apporter un peu de magie au quotidien. Ceci s'explique aussi par nos références qui ne renvoient jamais à des espaces mais à la musique, au théâtre, à la littérature...

Nous saisissons le potentiel du projet que nous apportent le client et le lieu qui nous est confié, et l'utilisons comme énergie pour recréer une situation, bâtir un scénario, construire une histoire. Nous nous préoccupons constamment de ce que vont ressentir les utilisateurs. Nous cherchons à offrir une émotion dans l'interstice, dans l'intervalle. Il s'agit à chaque fois de mettre en musique un espace même s'il est ingrat ou difficile car, précise Patrick, j'aime aussi attaquer la réalité qui n'est pas belle. C'est pour moi là que réside le véritable objectif du design.

EXPÉRIENCE

Nous sommes l'un architecte, l'autre designer et travaillons ensemble depuis 15 ans. Nous sommes conscients d'une progression dans la maîtrise des éléments qui composent un projet d'architecture, d'architecture intérieure ou toute intervention sur un espace et cela nous permet d'approcher toujours plus notre intention de départ. Avec l'expérience, nos projets possèdent désormais plus d'épaisseur, plus de subtilité. Notre travail s'exprime maintenant à plusieurs niveaux, avec plus de richesse. Notre envie et notre enthousiasme sont intacts, c'est essentiel. L'agence a grandi, le nombre de nos collaborateurs a augmenté, donc nos responsabilités aussi. Depuis un an, nous avons un associé, Jacques Goubin, architecte avec lequel nous collaborons depuis 10 ans. Jacques gère l'interface technique avec les maîtres d'œuvre d'exécution sur chaque projet, il assure l'organisation de l'agence et veille au processus de développement des projets. Ceci nous permet de préserver du temps pour la création car nous voulons continuer à nous surprendre nous-mêmes, à proposer des idées fortes. Ce n'est pas toujours facile pour nous, pour notre équipe, pour nos clients, car nous mettons la barre toujours plus haut. Il nous faut réussir à entraîner nos clients dans ces aventures.

En fait, nous inventons et réinventons constamment. Nous ne voulons pas nous retrancher derrière notre expérience, en appliquant une sorte de formule comme une martingale, cela n'aurait aucun intérêt. Pourquoi alors se lever le matin ? Il y a un équilibre, une harmonie entre notre mode de travail, l'agence et nos vies personnelles. C'est une façon de construire une belle vie pour nous comme pour les autres. Nous sommes peut-être fous, optimistes ou rêveurs dans notre envie d'aller encore plus loin, mais il ne s'agit pas d'efficacité économique mais bien d'ambition. Nous savons qu'on peut réussir un vrai projet avec des matériaux pauvres, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises. Nous aspirons à faire des projets pertinents, toujours plus justes. Dans la crainte de ne pas réussir à faire naître l'émotion qui est notre ambition, on est parfois tenté d'en faire un peu trop, mais nous nous sommes aperçus qu'il est possible d'y parvenir avec juste l'essentiel car il y a un champ immense de possibilités. Notre préoccupation actuelle est de continuer à progresser et à trouver du plaisir. L'objectif pour l'avenir n'est pas de faire grandir démesurément l'agence ou d'attaquer des projets de plus en plus importants, mais de travailler les projets toujours plus en profondeur – certains des clients qui nous suivent fidèlement tels Alain Ducasse, Nicolas Bos le comprennent bien – et d'appliquer cette vision ambitieuse à des lieux plus difficiles comme le métro et les gares.

Combining their disciplines, designer Patrick Jouin and architect Sanjit Manku design projects that are daring yet considered, grounded and very human. Celebrating 10 years of the Jouin Manku practice, they describe here the motivations and convictions that drive them, talking about how they work together. As well as marking this milestone, they set out their hopes and aims for the practice, and their aspirations for the future.

DREAM

When we start on a project we begin by imagining an intensified version of life, a sort of hyper reality, from which we can extract a project that stems from the 'extra-ordinary' character of a particular place or design programme.

Our work is about revealing the poetry that exists in even the most mundane situations. It is this that makes us passionate about our profession. From our very first exchanges about work, we realised that we share an aspiration for a different way of working, more holistic, more profound, based on the dreams that we chase as much for ourselves as for our clients. The dream, neither ephemeral nor abstract, constitutes the very structure of a project, which is not a vague notion but something that is solid, concrete. The oneiric nature of our approach gives access to parallel worlds, or rather parallel realities. It's a bit like opening the door to a place and, thanks to its architecture and design, finding yourself in an unexpected moment or discovering a wonderful surprise. It is about bringing a spark of magic to the everyday.

This can also be explained by our sources of inspiration, which never reference spaces, but rather music, theatre, or literature...

We work to tease out the true extent of the potential of a project that a client brings us. It is this and the space we are entrusted with that we use as a source of energy to generate a situation, construct a scenario, build a story. What the users of our designs will feel is a constant preoccupation. We try to generate unexpected moments of pleasure and wonder.

Every new project is about being able to make a space sing, even when it is difficult or unattractive, because, as Patrick explains, "We also like to tackle real situations that lack beauty. For me this is the real aim of design."

EXPERIENCE

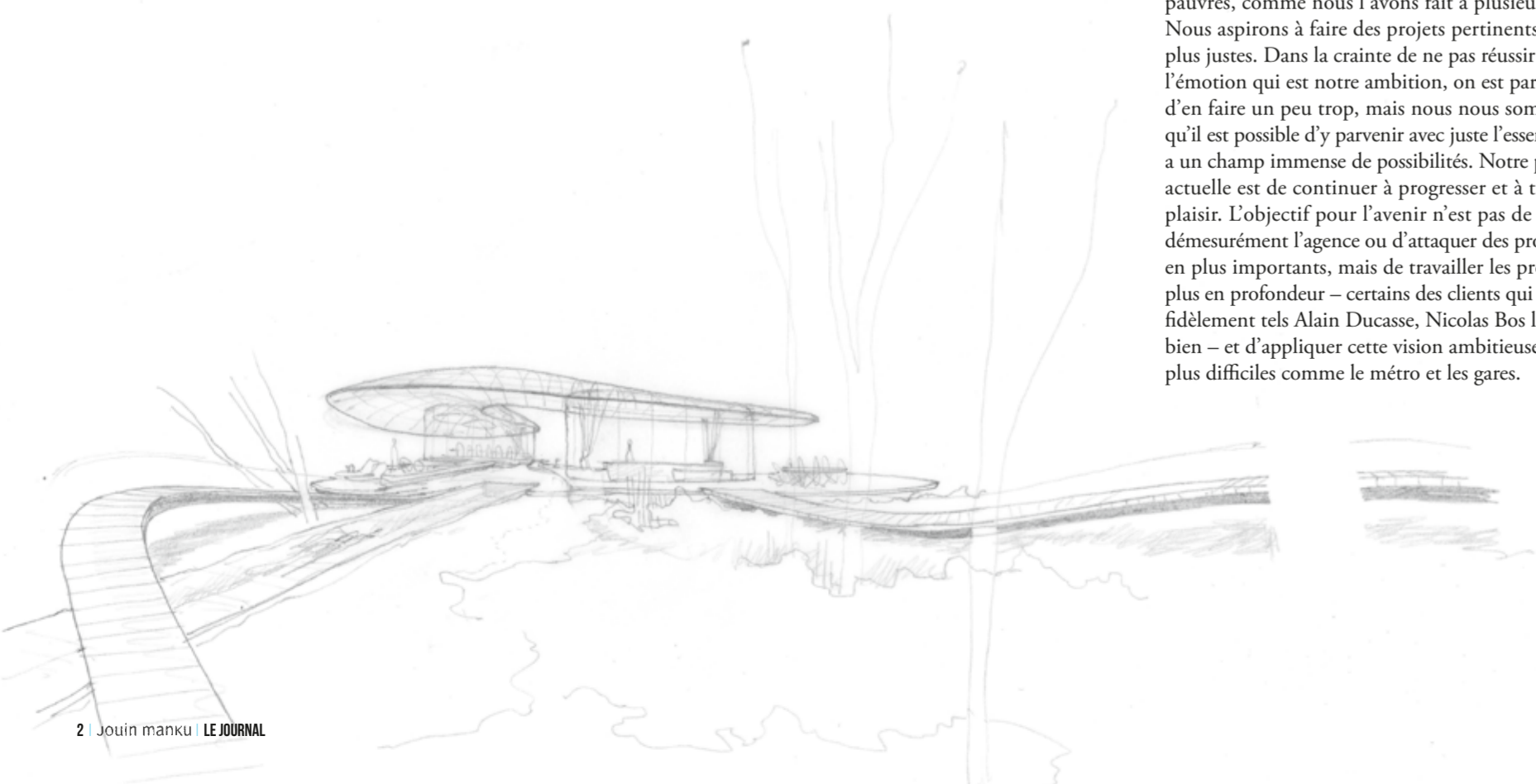
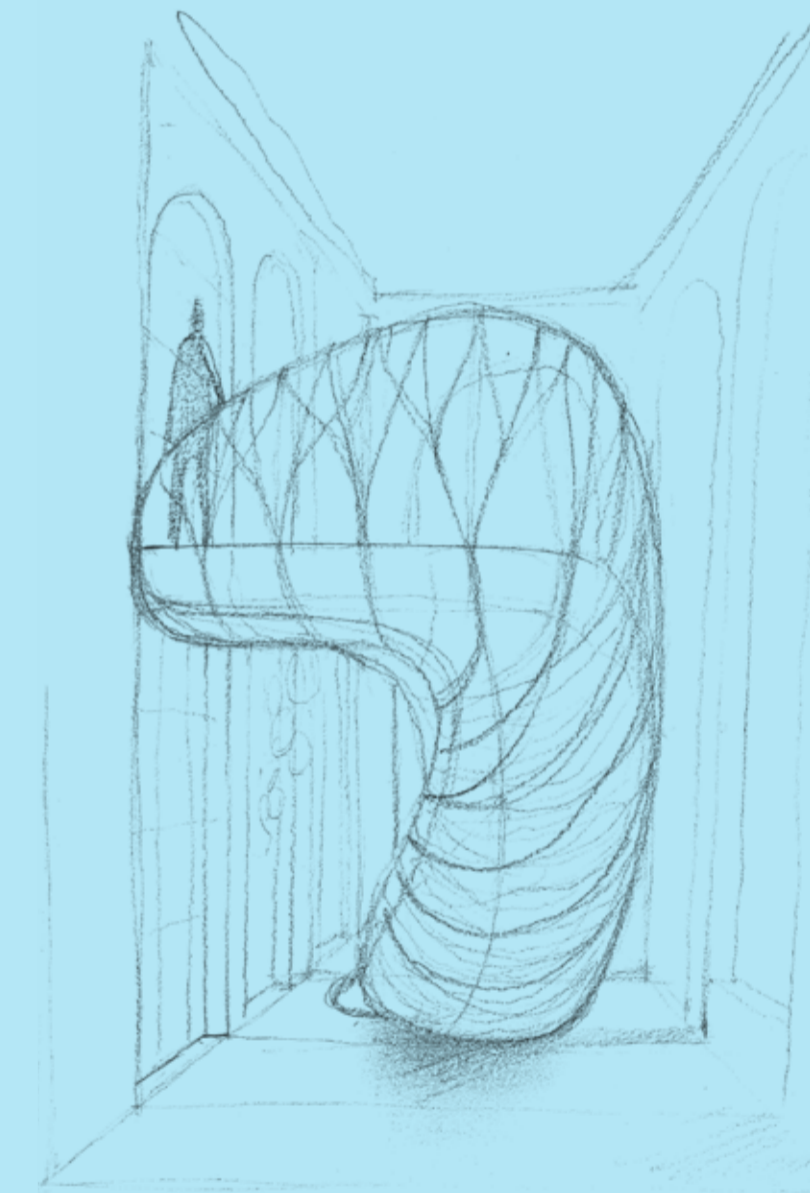
One of us is an architect, the other a designer, and we have worked together for 15 years. We pay particular attention in managing the different elements that make up an architectural project, interior or spatial design, and this enables us to get closer and closer to our initial intention. With experience, our projects have gained greater depth, become more subtle. Our work now expresses itself on many different levels and becomes ever richer. Our desire and enthusiasm remain intact, which is essential. The practice has grown, the number of staff has increased, and with it our responsibilities. A year ago we added a new partner to the firm, Jacques Goubin, an architect with whom we have collaborated over the past 10 years. Jacques manages the technical interface with the contractors on every project, he looks after the organisation of the practice and oversees project development. This allows us to keep our time free for design; we want to carry on surprising ourselves, producing powerful ideas. We don't make it easy for ourselves, our team, or our clients, because we are always setting the bar higher. But to do this, it is essential that our clients to join us on these adventures.

We are constantly inventing and reinventing. We don't want to hide behind our experience and churn out a sort of formula because it has been shown to work, that just wouldn't be interesting. What would be the point of getting up in the morning? There is a balance, a harmony between our way of working, the practice, and our personal lives. It's a way of making a good life for ourselves and for others.

Maybe we're crazy, dreaming optimists to always want to push ourselves a little bit further, but this is ambition, not economic efficiency!

We want to make projects that are relevant, ever more appropriate. Worried that we might fail to provoke the desired affect, we are sometimes tempted to do a bit too much, but we have realised that it is possible to work with just the essentials, which provide a vast range of possibilities.

Our current preoccupation is to continue to move forwards and enjoy our work. Our aim for the future is not to grow the office excessively or to take on bigger and bigger projects, but to work on projects in more depth – some of our most faithful clients, Alain Ducasse and Nicolas Bos for example, understand this perfectly. Now we will try to apply this ambitious vision to more complex spaces, like the metro or train stations.

AMBITION

C'est l'ambition de nos clients qui nous porte. Il nous faut les aider à formuler leurs souhaits et leurs envies, pour comprendre leur vision afin d'offrir un enchantement à leur clientèle. Nous mettons leur rêve en espace, en un projet tenu et dessiné. Cependant, ce n'est pas un moment figé. Nous savons très bien que le lieu va vivre, et que pris en main par son utilisateur, il va évoluer. Il n'est donc pas question pour nous d'imposer quoi que ce soit.

INTUITIONS

Depuis le premier jour, nous avons tous les deux les mêmes intuitions, bien qu'avec une sensibilité particulière liée à de nos deux cultures différentes. Ainsi, ce double point de vue apporte sans cesse une souplesse et une ouverture à nos décisions. La confrontation avec l'autre révèle les faiblesses ou au contraire le potentiel d'une idée ou d'une option, ce qui est stimulant. Cela procure aussi un certain confort car il y a ainsi un backup à toutes nos décisions. C'est pourquoi intellectuellement, nous sommes toujours sur la brèche. En raison de nos origines – Patrick est européen et Sanjit nord-américain – nous basculons tout le temps entre les deux continents, surtout quand nous travaillons au niveau mondial. Toutefois, en Asie, nous sommes tous les deux libres. Nous avons remarqué que ces pays ont un rapport au rêve, une ambition et une volonté d'innovation beaucoup plus forts qu'ailleurs.

DIALOGUE

Nous nous appliquons à instaurer des dialogues, entre autres, entre l'histoire et la modernité. Nous sommes capables d'inventer des réponses innovantes mais respectueuses de l'histoire. Le Plaza Athénée qui est un lieu historique classé, est aménagé dans un esprit totalement contemporain.

Dans le modernisme, il y a une réflexion autour de la pureté de l'espace qui est d'ordre esthétique. Or, même si nous partageons cette notion, ce qui nous conduit à concevoir des projets assez épurés, le rapport de l'être humain avec son espace est pour nous primordial. La fonctionnalité pure et l'abstraction sévère de la modernité nous paraissent assez inhumaines. Nous ne voulons pas nous limiter à une esthétique, mais nous laisser au contraire emporter par notre intuition dans une recherche de sensualité, de joie profonde, d'émerveillement. Cela touche au caractère phénoménologique des projets.

RECHERCHE / MÉTHODE

Nous essayons d'inscrire notre travail dans une démarche continue de recherche. Il faut connaître les techniques, parler avec les fabricants, s'appuyer sur leurs connaissances pour les pousser à aller plus loin et faire ensemble des découvertes. Nous aimons utiliser des matières basiques, simples et nobles telles que le bois et le marbre, et des matériaux actuels ou parfois un peu oubliés comme le coton blanc ou le plâtre. À l'agence, nous avons un atelier de maquettes, il est en position centrale, comme un petit temple de la matière. Nous incitons notre équipe à l'utiliser le plus possible, même si pour notre part, nous sommes frustrés de ne pouvoir faute de temps, concevoir avec nos mains. Nous essayons de communiquer notre passion et de montrer l'intérêt de faire plusieurs maquettes d'un projet, car cela évite des erreurs et surtout favorise les découvertes et les surprises.

La matière fait partie du potentiel du projet, néanmoins notre réflexion part toujours de l'espace, et surtout du rapport de l'être humain à l'espace. Nous imaginons une série de situations et de séquences qui s'articulent. Le dessin apporte la solution juste. Il n'y a toutefois pas d'intention sculpturale, ce n'est pas la ligne pour la ligne ou la forme pour la forme, mais une réponse à la grâce recherchée dès le départ. De même, tout objet a un utilisateur, donc le rapport au corps, au geste est constant, c'est pour cela que notre travail commun fonctionne bien.

TRAVAIL D'ÉQUIPE

Nous travaillons tous les deux en tandem avec les membres de notre agence et nos collaborateurs ponctuels et stagiaires. Ensemble nous formons une véritable équipe dans laquelle tous s'investissent avec beaucoup d'énergie. Nous sommes fiers et heureux de partager les projets ainsi qu'avec différents acteurs (éclairagistes, ingénieurs, économistes, spécialistes du son...) mais aussi certains fabricants qui s'engagent avec nous afin de découvrir de nouveaux territoires. Pour chaque projet, il s'agit de réunir, à la manière d'un orchestre, différents musiciens pour interpréter ensemble une partition. Nous construisons ainsi l'équipe selon les compétences nécessaires à la réussite du projet, ces situations sont vivantes et non figées, ce qui crée des vibrations.

À l'étranger, nous nous appuyons sur le savoir-faire des artisans locaux qui nous apportent des connaissances indispensables sur leur environnement, le climat, les outils et les techniques. Il est hors de question pour nous de faire fabriquer en France et livrer un conteneur à l'autre bout du monde, ce serait manquer des aventures humaines et des échanges qui peuvent être incroyablement enrichissants. Le travail à l'échelle mondiale est complexe, mais nous avons établi un protocole spécifique afin de réduire les risques. Le dessin et surtout le prototypage systématique nous permettent de tester - par rapport à la lumière, à l'usage, au nettoyage, etc. - les fabricants, les produits, les situations et de confirmer les options de procédé de fabrication, tel le choix de la fonte d'aluminium pour la façade de Van Cleef & Arpels à Tokyo. Le prototype sert aussi à vérifier nos intuitions, à contrôler si l'effet souhaité est bien là. Il nous permet de nous engager véritablement auprès du client sur la réussite du projet. Nous prenons toujours soin de bien expliquer le processus de développement du projet. Cette démarche pédagogique en empathie avec le client, a pour objectif de l'aider à la compréhension des étapes et donc d'assurer un vrai échange.

PROJETS DE PAPIER

Un certain nombre de nos projets ne voient hélas pas le jour ; c'est le jeu, mais c'est toujours une déception puisqu'à chaque fois notre investissement est total. La plupart de ces projets inaboutis sont ceux des rêveurs particulièrement ambitieux, raison pour laquelle ce sont toujours les projets les plus fragiles, les plus ténus. Cependant, nous y avons mis tout notre coeur et toute notre énergie, c'est pourquoi nous en sommes toujours très fiers, comme de la belle maison en Crimée.

DEUX AGENCES – UNE MÊME VISION

Quand nous travaillons sur un projet, c'est véritablement ensemble et à toutes les échelles. Bien que des frontières aient été artificiellement établies entre le design et l'architecture, nous les ignorons. Nous ne réfléchissons pas chacun de notre côté avec l'expertise de nos métiers, mais intervenons ensemble sur un territoire commun. Il n'y a pas de limite entre un objet et un espace puisqu'il s'agit de vivre une expérience, c'est ce qui constitue le fondement de l'agence Jouin Manku.

Le design industriel, de même que les interventions sur l'espace public tel le projet pour la Société du Grand Paris, répondent à des questions différentes et complexes qui relèvent à la fois du social, de l'économie, de la technique, de l'ergonomie... C'est pourquoi l'agence Patrick Jouin iD, qui assure la conception de mobilier pour des éditeurs comme pour l'espace urbain, intervient aussi et de plus en plus, en tant que consultant pour apporter des solutions à des entreprises comme Orange, Renault, J.C Decaux... Ainsi les deux entités – Jouin Manku et Patrick Jouin iD – sont liées, se mélangent et conjuguent leurs compétences spécifiques dans un univers commun partagé.

AMBITIONS

We are carried forwards by our clients' ambitions. We help them to formulate their wishes and desires in order to be able to understand their vision, so as to delight their clientele in the end. We transform their dream into a space, into a defined and carefully designed project. However, it is not a fixed moment in time. We are fully aware that the space will take on a life of its own, that it will evolve around its users. It is out of the question that we impose ourselves. Life moves on and changes and we must allow for this. To deny it would be to deny its importance.

INTUITIONS

We have always shared the same intuitions, yet each one of us carries our own individual sensibilities linked to our respective cultures. This double point of view gives us flexibility and open-mindedness in our decisions. Discussion reveals the weaknesses or, conversely, the potential of an idea or option, which is stimulating and also gives us a degree of comfort, because all our decisions are tested in one way or another and ultimately agreed on by both of us. Intellectually, this keeps us on our toes, while making the projects stronger. Because of our origins – Patrick is European and Sanjit North American – we are permanently balancing between two continents, especially when we are working internationally. However, in Asia we are both free. We have noticed that these countries have an ability to dream, an ambition and a desire for innovation that are more pronounced than elsewhere.

DIALOGUE

We work hard to establish dialogues, not least between history and modernity. We are able to devise responses that are innovative but respectful to history. The restaurant in the Plaza Athénée, for example, is an historic monument but has been re-thought in a completely contemporary spirit.

Modernism involves an approach to the purification of space that is intellectually stimulating. However, even though we share this attention to simplicity, we consider the inhabitant's relationship with the space to be of primary importance. The pure functionality and severe abstraction of modernity seem fairly inhuman to us. We don't want to limit ourselves to one aesthetic, so instead we follow our intuition on a quest for sensuality, joy and wonder. This touches on the phenomenological character of our projects. It is something we rarely speak about in public but in private it is a primary focus in the design of all our projects.

RESEARCH / WORKING METHODS

We try to structure our work as an on-going process of research. We need to understand techniques, talk to manufacturers and use their know-how in order to push them to go further and develop new things together. We like using simple, natural materials such as wood and stone. But we also love both contemporary materials, as well as materials that might be overlooked in modern culture, such as white cotton or plaster.

We have a model workshop at the office, which occupies a central position, like a little temple to craft, creativity and discovery. We encourage staff to use it as much as possible, even if we, frustratingly, rarely have the time to go and work in there ourselves. We try to communicate our passionate belief in the value of making models for a project: that they help avoid mistakes and, above all, aid discovery and surprise.

Materials are an important part of a project's potential, but our thought processes always begin with the space and, above all, with people's relationships with the space. We imagine a series of situations and sequences that hinge on one another. Drawings and models help to coax out the right solution. There is, however, no pre-determined sculptural intention here, no token line or form, but rather a design that triggers the emotional responses we have been seeking from the project's outset.

This means that each project is specific to its client and situation. It ensures that they are all individual, even though the need to establish the relationship with the body and movement is constant.

TEAMWORK

We both work in conjunction with the members of our practice, our ad hoc collaborators and interns. Together we make up a team into which everyone throws themselves heart and soul. We are proud and delighted to share our projects with various other consultants (lighting specialists, engineers, quantity surveyors, sound engineers...), but also with specific manufacturers who work with us in new fields. For every project we come together, a bit like an orchestra with the various musicians required to perform the piece of music. In this way we build a team with the requisite skills for the project's success. These are fluid, flexible events, which spark creativity.

When we are working overseas we rely on the skills of local craftspeople, who provide us with indispensable knowledge about their environment, the climate, tools and techniques.

It is unthinkable that we would have our projects produced in France and then shipped to the other side of the world. We would miss out on the human adventure and interaction that can be so incredibly enriching. Working internationally is complex, but we have established a specific protocol in order to reduce risk. Drawing and, particularly, systematic prototyping, enable us to test – in relation to light, use, cleaning, etc. – to decide on manufacturing process options. This, for example, is how the choice was made to use cast aluminium for the facade of Van Cleef & Arpels in Tokyo.

A prototype is also useful for verifying intuition, to check whether the desired effect has been obtained. It allows us to make a genuine commitment to the client regarding the success of the project. We are always careful to explain the importance of this step in a project's development process. This pedagogical approach aims to help the client to understand the stages of a project and thus ensure a genuine interaction.

UNREALISED PROJECTS

Sadly, some of our projects are never realised; it's part of the game, but it's always disappointing because our investment in every project is total. Most of these unrealised projects are those of particularly ambitious dreamers, and for this reason they are always the most precarious, the most tenuous. However, we had put all our heart and energy into them and that's why we remain very proud of them, as we are of the very beautiful unbuilt summer home in Crimea.

TWO PRACTICES – ONE SHARED VISION

When we work on a project, we do so together, on every level. We take no notice of the boundaries that have, somewhat artificially, been drawn up between design and architecture. We don't each go off and think about it independently in the light of our own specialist skills, we come together to work on common ground. There is no boundary between an object and a space because they are all part of an experience, and that is what constitutes the founding principle of Jouin Manku.

Industrial design, or interventions in public spaces, such as the project for the Société du Grand Paris, responds to a range of complex questions that relate to social, economic, technical, and ergonomic concerns. And that is why Patrick Jouin iD, designing both for furniture companies and for public spaces, is also increasingly involved as a consultant for businesses including Orange, Renault, J.C Decaux...

In this way the two entities – Jouin Manku and Patrick Jouin iD – are linked, blend and combine their specific skills in a complementary, shared world.

HÔTEL DES BERGES SPA DES SAULES FRANCE

LIEU/LOCATION : ILLHAUSERN, ALSACE
CLIENT : MARCO, DANIELLE, EDOUARD ET/AND KATRIN BAUMANN
PROGRAMME/BRIEF : SPA ET HÔTEL 5 ÉTOILES / SPA AND 5 STAR HOTEL
SURFACE/AREA : HÉBERGEMENT/ACCOMMODATION 300 M² – SPA 980 M²
MISSION/SCOPE OF WORKS : CONCEPTION ARCHITECTURALE AVEC ATELIER SILVIO RAUSEO, ARCHITECTURE INTÉRIEURE, DESIGN / ARCHITECTURE IN COLLABORATION WITH ATELIER SILVIO RAUSEO, INTERIOR DESIGN, FURNITURE DESIGN
ARCHITECTE D'EXÉCUTION/ARCHITECT OF RECORD : ATELIER SILVIO RAUSEO

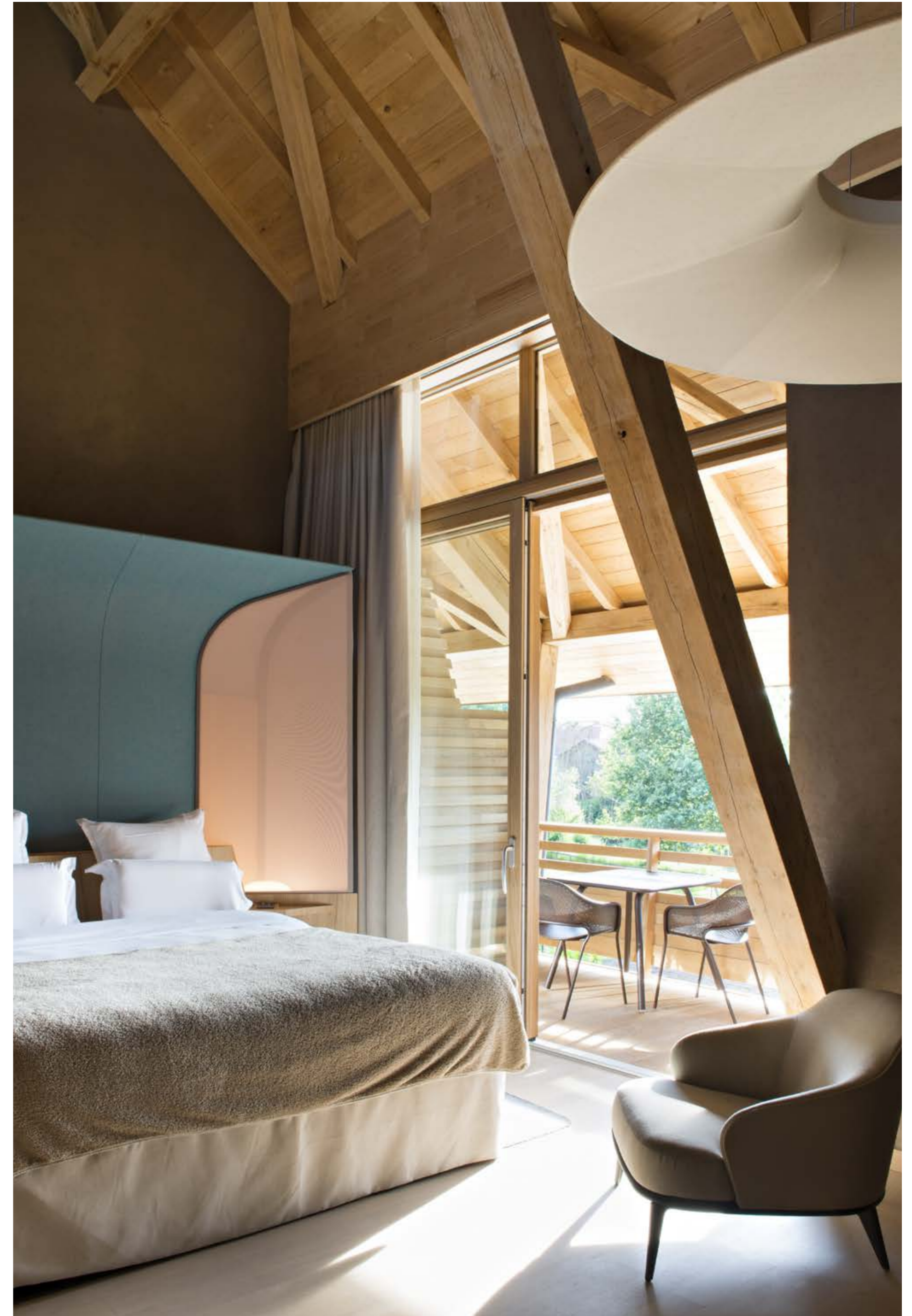
Délicate insertion de modernité dans un village pittoresque, cet hôtel spa conçu pour une famille exceptionnelle affirme la sérénité du cadre naturel. Son architecture délibérément contemporaine révèle des espaces intérieurs innovants et ultra confortables. Il incarne la relation avec les montagnes et les forêts environnantes, traduite dans la mise en œuvre du béton et du bois, qu'animent les jeux sur l'eau et la lumière.

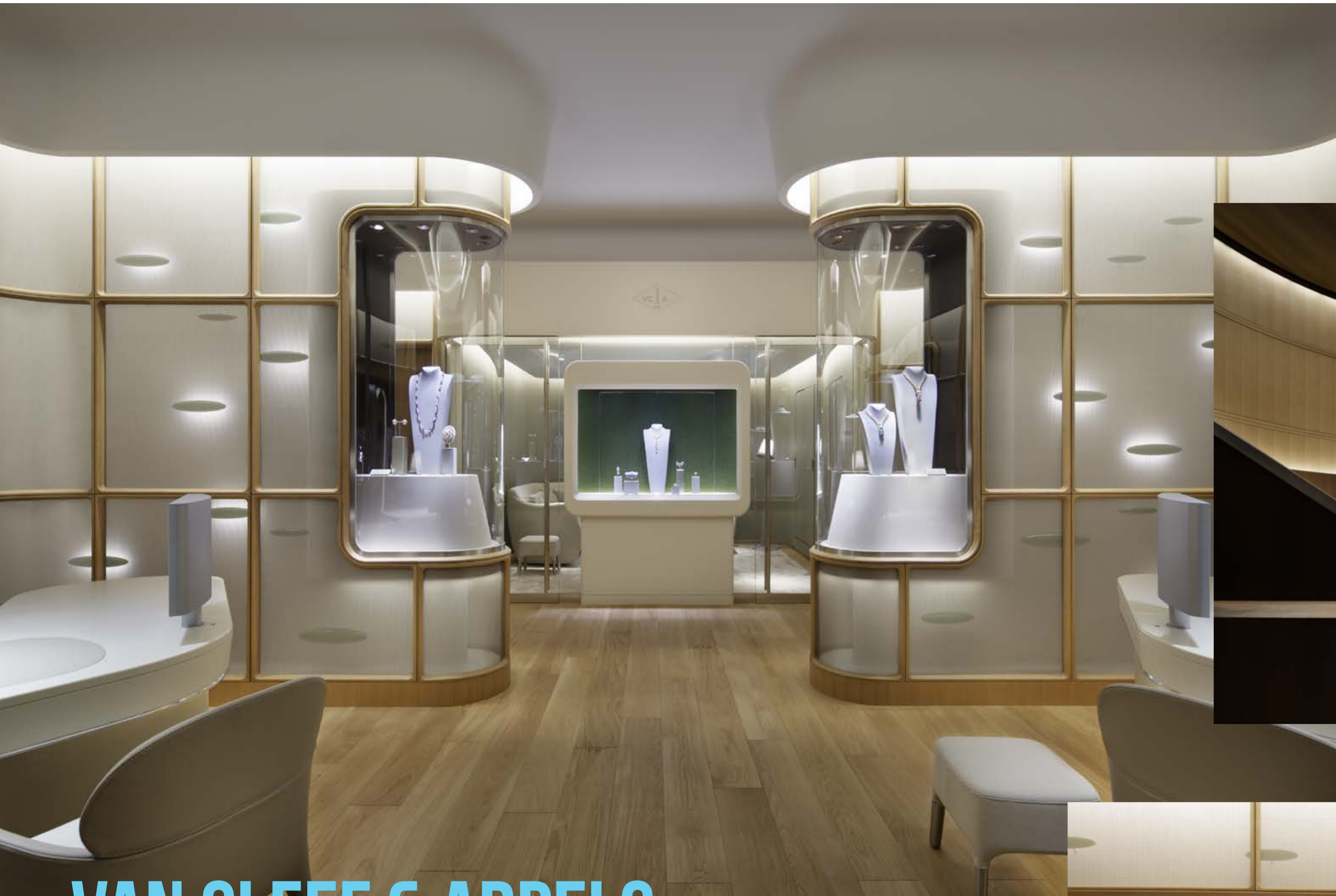
A touch of modernity delicately inserted into this charming village for a remarkable family. The project celebrates the power of nature with a calm serenity. Its exterior is deliberately contemporary, giving way to an interior experience that is ultra comforting and luxurious. It is a pared back yet focused study of the mountains and forests that encircle the project, translated into concrete and timber and brought to life with light and water.

HÔTEL DES BERGES
SPA DES SAULES
FRANCE

Façade nord, entrée du spa des Saules.
Le spa en lumière naturelle avec ses loges de repos.
Sous une charpente à 6 m,
la tête de lit dessinée sur mesure comme une alcôve intime.

—
North facade, the Spa des Saules entrance. The naturally lit spa with its relaxation spaces. Beneath the 6m-high timber-framed roof, the bespoke headboard creates an intimate alcove.

VAN CLEEF & ARPELS

JAPON

LIEU/LOCATION : TOKYO GINZA
CLIENT : VAN CLEEF & ARPELS
PROGRAMME/BRIEF : FLAGSHIP STORE
SURFACE/AREA : 430 M²
MISSION/SCOPE OF WORKS : CONCEPTION ARCHITECTURALE DE LA FAÇADE, ARCHITECTURE INTERIEURE, DESIGN / FAÇADE, INTERIOR DESIGN, FURNITURE DESIGN
ARCHITECTE D'EXECUTION/ARCHITECT OF RECORD : AXE DESIGN

Entre vision futuriste et tradition, ce mélange de deux caractéristiques culturelles française et japonaise produit une forteresse délicate et sereine permettant aux bijoux d'étinceler. Dans le quartier de Ginza à Tokyo, la façade scintillante masque une série d'espaces chaleureux et intimistes, dans une réinterprétation du riche héritage des traditions japonaises.

Futuristic and nostalgic, the project mixes the powerfully distinctive cultures of France and Japan to create a delicate fortress of serenity where jewels sparkle. A glittering facade in the middle of Ginza, Tokyo, envelops a series of warm, private spaces in this interpretation of the rich heritage of Japanese traditions for jewellery house Van Cleef & Arpels.

Les volumes et les jeux de lumière font écho aux codes de Van Cleef & Arpels, tout comme à ceux de la tradition japonaise.

The spaces play with light and reflections in Van Cleef & Arpels' house style, following Japanese tradition.

VAN CLEEF & ARPELS
JAPON

Van Cleef & Arpels

VAN CLEEF & ARPELS – TOKYO GINZA

LA FAÇADE FAÇADE

Évoquant les reflets des pierres précieuses, cet écran léger est posé comme un voile scintillant en avant de la façade du bâtiment jusqu'au niveau de la toiture.

Dans cette trame ajourée constituée d'une maille en fonte d'aluminium de 6 cm d'épaisseur, sont insérés aléatoirement des éléments en losange qui font référence au poinçon de Van Cleef & Arpels. De trois tailles différentes, ces losanges emplissent plus ou moins les vides, afin de moduler la pénétration de la lumière et la transparence de cette dentelle métallique. Celle-ci respecte l'esprit de la tradition japonaise des claustras qui filtrent la lumière du jour et assurent ici la confidentialité des espaces nécessaire à la clientèle. La complexité technique de cette façade décorative reste cependant imperceptible. En effet, pour concevoir cet ouvrage exceptionnel, plus de six mois de recherches ont été nécessaires. Une maquette en résine réalisée en France a servi à confirmer le concept, le parti formel et le type d'éclairage. Puis un prototype a été construit au Japon afin de vérifier la faisabilité technique et l'aspect fini. C'est l'entreprise japonaise Asahi Building-Wall qui a assuré la fabrication par moulage au sable de la structure autoportante. Pour illuminer la façade, des barrettes de LED sont insérées dans de petits profilés à l'arrière de la maille. Ainsi le scintillement nocturne offre des variations lentes programmées selon plusieurs scénarios lumineux. L'incorporation de pigments dorés à la peinture ajoute à l'élégance de la dentelle, le caractère précieux d'un bijou.

ÉQUIPE/TEAM

JOJIN MANKU
VOYONS-VOIR : ÉCLAIRAGISTE /
LIGHTING DESIGN
AXE DESIGN : ARCHITECTE D'EXÉCUTION /
ARCHITECT OF RECORD

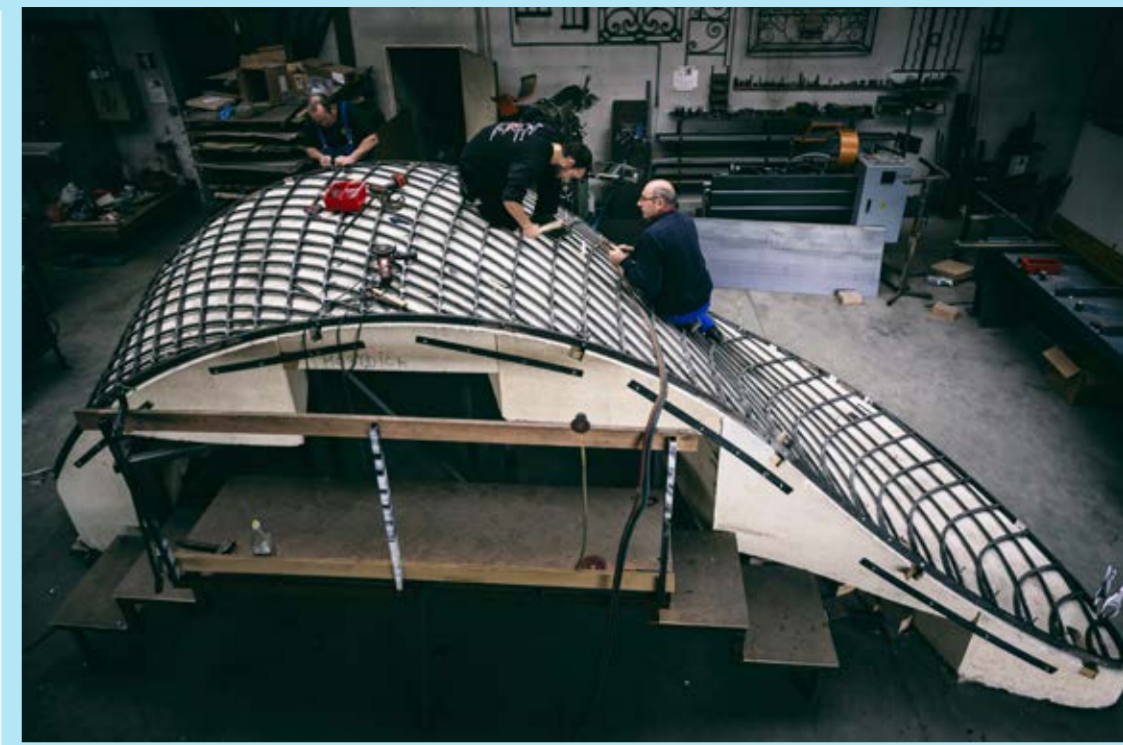
ENTREPRISES/CONTRACTORS
KABUKI : ENTREPRISE GÉNÉRALE /
GENERAL CONTRACTOR
ASAHI BUILDING-WALL : FAÇADE
ENGINEERING

DONNÉES TECHNIQUES/ TECHNICAL DATA

MATÉRIAU/MATERIAL : FONTE
D'ALUMINIUM / CAST ALUMINIUM
SURFACE/AREA : 153 M²
POIDS/WEIGHT : 3312 KG SOIT/OR
216 KG/M²

Symbolising the dancing reflections of light on jewellery, this light screen is hung like a glittering veil over the full height of the front of the building. Within this perforated grid, which is made of a 6cm thick mesh of cast aluminium, randomly arranged lozenge shapes are inserted, echoing the Van Cleef & Arpels lozenge-shaped hallmark. In three different sizes, these lozenges more or less fill the gaps, regulating the penetration of daylight and the transparency of this metallic lacework. This comes from the great Japanese tradition of screens to filter daylight and provide privacy, which was required here for the boutique's clients. The technical complexity of this decorative facade remains imperceptible. In fact, it took more than six months of research to design this extraordinary project. A resin model was made in France to finalise the concept, the overall form and the lighting.

A prototype was then produced in Japan to verify the technical feasibility and the finished look. Japanese contractor Asahi Building-Wall used sand casting to produce this self-supporting structure. The facade is lit by bars of LEDs fitted into small sections at the back of the mesh. Thus, a number of pre-programmed twinkling effects can be selected depending on different lighting situations. The addition of gold pigment to the paint gives added elegance to the lacework, the precious character of a jewel.

VAN CLEEF & ARPELS – PARIS 20 VENDÔME

L'ESCALIER STAIRCASE

ÉQUIPE/TEAM

JOJIN MANKU
VOYONS-VOIR : ÉCLAIRAGISTE / LIGHTING DESIGN
SLA : ARCHITECTE D'EXÉCUTION / ARCHITECT OF RECORD

ENTREPRISES/CONTRACTORS

ATELIER JEAN-LOUP BOUVIER : CALCUL ET RÉALISATION DE
L'ESCALIER / STAIRCASE CALCULATIONS AND FABRICATION
ATELIER D'ŒUVRES DE FORGE (AOF) : FER FORGE / WROUGHT
IRONWORK
ATELIER GRAIN D'ORGE : USINAGE DE LA PIERRE / STONE MACHINING

La réalisation de cet escalier en pierre massive structurelle, glissé dans un espace contraint, est un tour de force technique à plusieurs égards. Il combine en effet une technologie de pointe et des savoir-faire traditionnels de compagnons. Innovante en termes d'approche structurelle, sa conception fait appel à un mode de calcul d'ouvrage d'art en utilisant un système de trois câbles internes post contraints qui comme pour un voussoir de pont, assure la rigidité de l'ensemble. Sa modélisation en 3D, qui a nécessité l'utilisation de logiciels dédiés habituellement au design d'objet, a permis de faire usiner entièrement cet ouvrage en pierre massive par un bras robot à commande numérique.

En revanche, l'immense garde-corps de fer forgé est une œuvre de ferronnerie d'art traditionnelle. Une matrice en pierre a servi de gabarit à l'Atelier d'Œuvres de Forge pour la fabrication de ce réseau de métal inspiré d'une aile de papillon. Implanté en vis-à-vis d'un superbe escalier classique du XVIIIe siècle, le projet en propose ainsi une réinterprétation élégante et moderne.

The creation of this structural, solid stone stair, inserted into a restricted space, is a technical tour de force on many levels; it demanded a combination of cutting-edge technology and traditional craftsmanship. Its design, innovative in terms of its structural approach, employed bridge design technology, using a system of three internal, post-tensioned cables that function like voussoirs in a bridge arch, ensuring its structural rigidity. Modelling it in 3D required the use of programmes usually employed for designing objects and enabled the stair's manufacture in solid stone using a CNC controlled robotic arm.

By contrast, the immense wrought-iron handrail was worked using traditional metalworking techniques. Atelier d'œuvres de Forge used a full-size stone die as a template in order to manufacture the mesh of wrought iron, inspired by the wings of a butterfly. Installed opposite a superb, classical 18th-century staircase, the project offers an elegant, modern interpretation of the subject.

VAN CLEEF & ARPELS

FRANCE

LIEU/LOCATION : 20 PLACE VENDÔME, PARIS
CLIENT : VAN CLEEF & ARPELS
PROGRAMME/BRIEF : FLAGSHIP STORE
SURFACE/AREA : 290 M²
MISSION/SCOPE OF WORKS : ARCHITECTURE INTERIEURE, DESIGN /
INTERIOR DESIGN, FURNITURE DESIGN
ARCHITECTE D'EXÉCUTION/ARCHITECT OF RECORD : SLA

Nouveau chapitre de sa longue histoire, Van Cleef & Arpels étend ses salons au 20 place Vendôme à Paris. Une palette de trois matériaux, la pierre, le fer forgé et le chêne fumé transforme les codes du quartier en une féerie sensuelle, mêlant sophistication et fascination.

—
This project represents a new chapter in the long history of Van Cleef & Arpels, returning to its birthplace, the Place Vendôme in Paris. Focusing on three materials: stone, wrought iron and smoked oak are used to transform the characteristic style of this neighbourhood of Paris into a sensual fairy tale of sophistication and fascination.

Défis techniques, l'escalier et son garde-corps incitent à la découverte de l'univers de la Maison Van Cleef & Arpels.

—
A dazzling piece of technical prowess, the stair and its balustrade draw the visitor in to explore the world of Van Cleef & Arpels.

ICONS

Femininity, elegance, refinement... These aesthetic values have always been at the heart of Van Cleef & Arpels' creativity. The Maison has adorned the most beautiful women on legendary occasions: from royal coronations to royal engagements and weddings of mythical couples. Over the years and throughout the world, a number of famous figures have collected its creations. Some were Hollywood stars – such as Elizabeth Taylor – or celebrated divas like Maria Callas, not to mention Indian Maharajas and royal figures such as HSH Princess Grace of Monaco, HSH Princess Faiza of Egypt or the Duchess of Windsor. The latter – an unconventional woman well known for her passion for jewels – was one of the Maison's most faithful clients.

At the forefront of fashion, American hostesses and socialites – including Daisy Fellowes, Barbara Hutton and Florence Jay Gould – also inspired some of Van Cleef & Arpels' most daring creations. Radiant on the international scene, all these personalities have contributed over time to the Maison's unique vision of elegance and splendour.

永恒魅力

优雅、优雅、优雅——这些美学价值始终是 Van Cleef & Arpels 创意灵感的源泉。在历史上，最美丽的女性在传奇场合中佩戴过 Maison 的珠宝：从皇室加冕典礼到皇室订婚和婚礼。多年来，世界各地的许多名人收集了它的作品。有些是好莱坞明星——比如伊丽莎白·泰勒——或是传奇歌后玛丽亚·卡拉斯，更不用说印度玛哈拉贾和皇室人物，比如摩纳哥夏琳王妃、埃及法伊扎公主或温莎公爵夫人。后者——一位 unconventional 的女性，以其对珠宝的热爱而闻名——是 Maison 的最忠实客户之一。

在时尚前沿，美国名媛和社交名流——包括黛西·福洛厄斯、芭芭拉·赫顿和弗洛伦斯·杰·古德——也启发了 Van Cleef & Arpels 的一些最大胆的创造。在国际舞台上，所有这些个性都为 Maison 独特的优雅和辉煌愿景做出了贡献。

作为 Van Cleef & Arpels 的忠实客户，温莎公爵夫人和芭芭拉·赫顿等名媛和社交名流也启发了 Maison 的一些最大胆的创造。在国际舞台上，所有这些个性都为 Maison 独特的优雅和辉煌愿景做出了贡献。

VAN CLEEF & ARPELS

THE ART AND SCIENCE OF GEMS, SINGAPOUR

LIEU/LOCATION: THE ARTS&SCIENCE MUSEUM AT MARINA BAY SANDS, SINGAPOUR
CLIENT: VAN CLEEF & ARPELS
PROGRAMME/BRIEF: EXPOSITION TEMPORAIRE / TEMPORARY EXHIBITION
SURFACE/AREA: 1150 M²
MISSION/SCOPE OF WORKS: SCÉNOGRAPHIE ET DESIGN / EXHIBITION DESIGN
ARCHITECTE D'EXÉCUTION/ARCHITECT OF RECORD: ANTOINE PLAZANET, FABRIQUE 66

Un rêve pur, suspendu au-dessus de la baie de Singapour, conçu pour l'exposition des chefs-d'œuvre issus du savoir-faire des plus talentueux artisans joailliers de l'histoire de Van Cleef & Arpels. La scénographie de ce lieu magique, entre la mer et le ciel, accueille d'innombrables merveilles.

Pure fantasy, hovering over the bay of Singapore, designed for the exhibition of the skilled workmanship of the most talented master jewelers throughout the history of Van Cleef & Arpels. This magical space, floating between the sea and the sky, holds innumerable treasures.

LE LOUIS XV — ALAIN DUCASSE À L'HÔTEL DE PARIS MONACO

LIEU/LOCATION : HÔTEL DE PARIS, MONTE-CARLO
CLIENT : MONTE-CARLO SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER
PROGRAMME/BRIEF : RESTAURANT 3 ÉTOILES / 3-STAR RESTAURANT
SURFACE/AREA : 165 M²
MISSION/SCOPE OF WORKS : ARCHITECTURE INTÉRIEURE, DESIGN /
INTERIOR DESIGN, FURNITURE DESIGN

Nous avons cherché à établir une relation forte entre une salle magnifique, un chef extraordinaire et une clientèle fidèle en offrant davantage d'intimité et de proximité entre eux. L'office central et le lustre le couronnant scénographient le ballet des serveurs, dévoilant ainsi la poésie de la cuisine gastronomique.

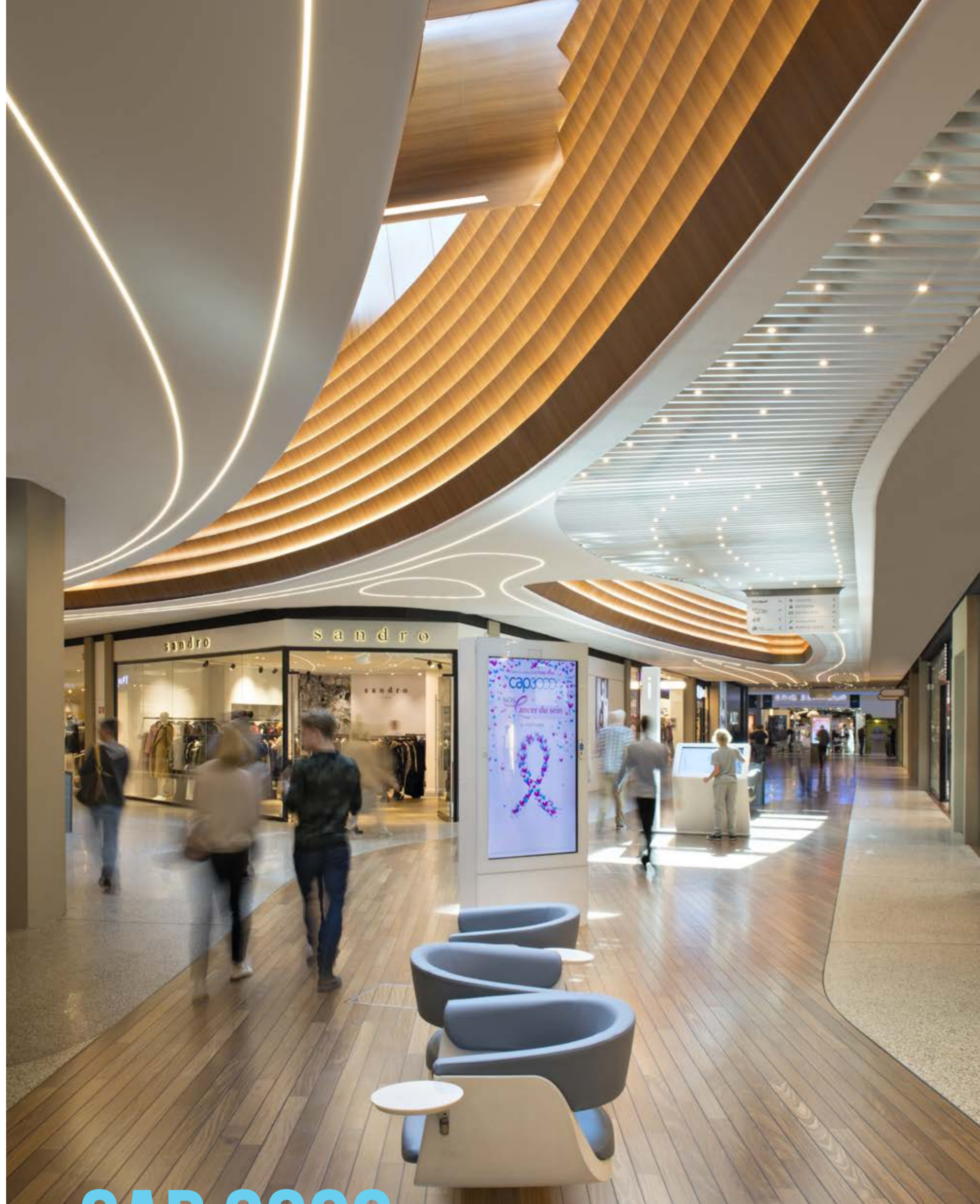
We set out to establish a powerful relationship between a beautiful room, an extraordinary chef and a loyal clientele by bringing them closer together, creating more intimacy. The central service hub, with its halo-like chandelier above, stages the dance of the waiters, unveiling the poetry of gastronomic cuisine.

Fauteuil et repose sac gainés de cuir dessinés pour le restaurant.

Leather armchair and bag holder designed for the restaurant.

CAP 3000

CENTRE COMMERCIAL, FRANCE

LIEU/LOCATION : NICE, CÔTE D'AZUR
 CLIENT : ALTAREA COGEDIM
 PROGRAMME/BRIEF : RESTRUCTURATION DU CENTRE COMMERCIAL CAP 3000 / REDEVELOPMENT OF CAP 3000 SHOPPING CENTRE
 SUPERFICIE TOTALE/TOTAL AREA : 85 000 M²
 MISSION/SCOPE OF WORKS : 11 600 M², ARCHITECTURE INTERIEURE, DESIGN / INTERIOR DESIGN, FURNITURE DESIGN
 ARCHITECTE DU PROJET D'EXTENSION-RESTRUCTURATION ET ARCHITECTE D'EXECUTION DES INTERIEURS / ARCHITECT OF THE EXTENSION-RESTRUCTURATION PROJECT OF CAP 3000 AND ARCHITECT OF RECORD FOR INTERIORS : GROUPE-6

La culture du littoral maritime et l'énergie méridionale sont traduits dans la rénovation complète de ce temple du shopping, où les méandres du Var semblent s'être immiscés.

Seaside culture and the energy of the south of France inspire the extensive renovation of this temple to shopping.

Patrick Jouin iD
 20 ANS
 YEARS

GAMMA-7 LUMINEUX DE TAXI

ÉDITEUR : GAMMA

L'agence Patrick Jouin iD que j'ai créée il y a 20 ans, est une structure dédiée au design industriel dans son acception la plus large. Elle est complétée depuis 10 ans par l'agence Jouin Manku qui est consacrée au travail sur les espaces. Je suis convaincu que le design et l'architecture peuvent améliorer des situations, c'est ce qui me motive dans ce métier. Je veux essayer de résoudre des problèmes et tenter d'intervenir sur le quotidien de la société. Je pense qu'il s'agit là de politique – au sens noble du terme – car on peut agir sur l'espace avec un crayon et avec des idées. Mais la dimension humaine est primordiale, ce qui exige non seulement une recherche d'efficacité, mais surtout une intention forte dès le départ. C'est ce qui me porte dans les projets tels le Vélib, la charte RATP, la gare Montparnasse, le Grand Paris Express. Pour moi, avoir l'opportunité de participer à des projets d'une telle envergure est essentiel car je suis intimement persuadé qu'il y a urgence aujourd'hui à intervenir dans la ville, la banlieue, l'école (à travers le mobilier scolaire), ou encore dans les hôpitaux ou les aéroports, ces lieux où se vivent des moments

extrêmes toujours chargés d'émotions. Ainsi, nous répondons à différentes missions, pour des clients très diversifiés et dans des domaines multiples.

L'ESPACE PUBLIC

Notre première incursion dans l'espace public date de l'appel d'offre pour le Vélib en 2007, et depuis, la place de ce secteur d'activité dans l'agence est très importante. L'espace public constitue un champ de réflexion et d'action qui rejoint la motivation profonde de mon métier de designer. C'est pourquoi notre méthodologie de travail est entièrement orientée vers les utilisateurs de l'espace public – les usagers – ainsi que ceux qui en assurent l'entretien et la maintenance. Nous avons pour Decaux réalisé le Vélib, les sanitaires de la Ville de Paris, les mobiliers publicitaires des aéroports de Roissy CDG, Orly, Boston, New York. Cette année, nous avons livré à la RATP la Charte d'Architecture et d'Identité pour l'Aménagement des nouvelles stations du Métro – appliquée pour l'instant à la ligne 11, elle sera étendue ensuite à d'autres lignes – et nous avons dessiné la nouvelle gamme de

ATO

LAMPE D'ARCHITECTE

ÉDITEUR : KOS LIGHTING

La ligne fluide et mouvante fait référence aux articulations du corps humain.

The design's fluid lines reference the joints of the human body.

AURA

VITRINE LUMINEUSE

ÉDITEUR : FIAM

L'élément monobloc de verre aux angles arrondis apporte une grande légèreté à cette vitrine dont les montants dissimulent l'éclairage.

This freestanding, glazed unit has curved corners that give it great delicacy. Light fittings are hidden within its vertical elements.

maîns courantes pour l'ensemble du réseau RATP. Actuellement, nous travaillons pour la Société du Grand Paris à la conception de tous les produits (assises, corbeilles, postes d'accueil, supports d'informations, de signalétique, de publicité, façades de quais et d'ascenseurs, sanitaires etc. jusqu'aux consignes à vélos sur les parvis) dans les 68 gares du futur réseau du Grand Paris Express.

Fort de ces belles expériences, je souhaite ardemment poursuivre la croissance de notre activité dans l'espace public pour lequel j'envisage la création d'un département spécialisé au sein de l'agence.

LES TRANSPORTS

C'est un territoire sur lequel nous sommes allés à plusieurs reprises à travers le dessin pour Renault d'un véhicule d'entrée de gamme, un projet de laboratoire qui a été mené jusqu'à la réalisation d'un prototype à l'échelle 1. Nous avons collaboré avec Alstom sur du matériel roulant dans le cadre du concours du métro d'Alger, et pour la SNCF, nous avons participé à la réflexion menée sur le TGV du futur.

LE MOBILIER, LE LUMINAIRE ET LES OBJETS

Cette activité historique de l'agence a débuté avec la conception de la chaise Facto pour Fermob. Le design de meubles et de luminaires est une passion qui ne m'a jamais quitté. En rapport avec la force du dessin, il comporte aussi une réflexion sur le confort et l'usage, le design du geste, le rapport au corps. Créer des objets qu'on regarde, qu'on touche, qu'on utilise, relève d'un rapport entre la recherche d'une forme et la qualité d'usage qui sera générée. Conscients de l'écart qui existe entre des techniques innovantes comme la stéréo lithographie, l'impression 3D, et la collaboration avec un potier de Vallauris, un maître verrier de Murano ou encore un artisan du cuir, nous nous appuyons sur les savoir-faire anciens ou traditionnels poussés à la perfection tout en poursuivant une recherche permanente sur les nouvelles technologies.

LE DESIGN INDUSTRIEL

De toute évidence, le design industriel qui est à l'origine de ma formation, est le point de départ de l'ensemble de l'activité de l'agence. Pris au sens premier, le design industriel occupe des champs extrêmement divers, du lumineux pour taxi Gamma, à Nightcove, un accompagnateur de sommeil pour Zyken, un prototype de capteur des battements cardiaques pour un jeu d'Ubisoft, des appareils de dialyse pour le monde hospitalier, des machines pour l'industrie agroalimentaire. Nos connaissances des matériaux et des techniques nous permettent d'intégrer de multiples contraintes de fabrication qui combinent différents métiers (électronique, optique...) mais aussi des procédés variés (injection plastique, plasturgie, fonderie...) et des méthodes plus classiques (thermo formage, mécano soudure...). Ces domaines très techniques sont liés à la production d'objets en masse dont nous maîtrisons les process. Tous les designers de l'équipe sont formés sur Solidworks entre autres, ils utilisent quotidiennement notre imprimante 3D. Nous nous associons si nécessaire à des bureaux d'études spécialisés pour garantir un résultat de qualité.

LE CONSEIL

Le conseil en design recouvre des missions multiformes. Ainsi, j'ai eu la responsabilité de la direction artistique des points de vente pour Lancôme (L'Oréal). J'ai été chargé de la mise en place des guidelines de design produit de la marque Orange ainsi que de l'élaboration du cahier des charges design des nouvelles boutiques du réseau. Ce type de mission qui représente une activité suivie auprès d'une marque – comme pour la RATP et la Société du Grand Paris – et concerne un travail global et sur le long terme, très intéressant, représente un enjeu très important pour ces entreprises. Dans le même esprit, dans tous nos projets de design, nous privilégions des process respectueux de l'environnement. Il nous revient d'avoir l'expertise de cette dimension environnementale afin de guider nos clients dans cette voie, même s'il est presque paradoxal de continuer à produire des objets. Cette préoccupation permanente évolue en démarche vertueuse. Nous nous efforçons sans cesse d'assurer pour nos créations un impact le plus faible possible sur l'environnement.

SOCIAL CANAPÉ MODULAIRE

ÉDITEUR : PEDRALI

Poursuivant la collaboration avec Pedrali (fauteuil et chaise Ester), ce canapé modulaire existe aussi dans sa version « Social Plus » destinée à la maison.

Continuing the collaboration with Pedrali (Ester chair and armchair), this modular sofa also exists in a domestic version: Social Plus.

patrickJouin^{iD}

Set up 20 years ago, Patrick Jouin iD is dedicated to industrial design in its broadest sense. Ten years ago, the practice was expanded by the creation of Jouin Manku, which specialises in more spatial interventions. I am convinced that design and architecture can improve things, and this is what motivates me professionally. I want to try to resolve problems, to have an impact on daily life. I think this involvement is political, in the noble sense of the term; you can change space with just a pencil and a few ideas. But the human dimension is of primary importance; it demands not only a quest for efficiency but, above all, a strong idea right from the start. This is what leads me in projects such as Vélib (Paris city bicycle hire), the RATP (Paris transport system) re-brand, Montparnasse station, and the Grand Paris Express (new transport network to better link Paris and its suburbs). It is vital to me to be able to participate in projects of this scale because I am deeply convinced that there is an urgent need today to consider the places where

important, emotionally charged moments in life are played out: cities, suburbs, schools (via school furniture), hospitals or airports. Consequently, we work on a variety of different kinds of projects, for very diverse clients, in many different areas.

PUBLIC SPACE

Our first incursion into public space can be dated to the Vélib competition in 2007, since when this sector of activity has occupied a significant place in the practice. Public space constitutes an area of reflection and activity that particularly motivates me as a designer. This is why our work methods are entirely focussed on the users of public space – the end-users – as well as those responsible for its upkeep and maintenance. We have done several projects for Decaux: Vélib, municipal toilets for the city of Paris, advertising systems for Roissy-Charles-de-Gaulle, Orly, Boston and New York airports.

BLUEMOON FAUTEUIL LOUNGE

ÉDITEUR : COEDITION

Clin d'œil aux années cinquante pour ce fauteuil jazzy.

—
A jazzy armchair design with a nod to the 1950s.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE BUREAU

FABRICANT : STEELCASE

Bureau dessiné pour le nouveau Ministère de la Défense (architecte ANMA – Nicolas Michelin) et produit à 10 000 exemplaires avec possibilité de combinaisons selon l'implantation.

—
A desk designed for the new Ministry of Defence (architects ANMA – Nicolas Michelin) and manufactured in an edition of 10,000 modular units.

In the past year we have defined a new brand identity for Paris's metro stations – already implemented on line 11, with other lines to follow – and we have designed the new range of handrails for the entire Paris transport network (RATP). We are currently working for Société du Grand Paris on the complete design (seating, bins, public assistance, information, signage and publicity points, platform and lift facades, toilets, etc., right down to bicycle lockers on the forecourts) for the 68 stations of the future Grand Paris Express train network.

Armed with these wonderful experiences, it is my passionate desire to continue to grow our work on public space, for which I am planning to set up a specialised department within the practice.

TRANSPORT

This is an area that we have explored on many occasions, following our design for a low-cost car for Renault, a lab project for which a full-scale prototype was produced. We worked with Alstom on rolling stock for the Algiers metro competition, and with the SNCF to consider the TGV (high-speed passenger train) of the future.

FURNITURE, LIGHTING AND OBJECTS

This area of activity, on which the practice was founded, began with the design of the 'Facto' chair for Fermob. I have always been passionate about furniture and lighting design. Combined with the power of the drawn form, it also involves a reflection on comfort and use, capturing movement and the relationship with the body. Creating objects that we look at, touch and use involves looking at form as well as the comfort and user experience that is generated. Conscious of the contrast between working with innovative technology such as stereolithography or 3D-printing, and a Vallauris potter, a master glass-maker from Murano, or a leather craftsman, we use old or traditional methods pushed to perfection, alongside on-going research into new technologies.

INDUSTRIAL DESIGN

Clearly, industrial design, which is what I am trained in, is the starting point for all activity in the practice. Industrial design in its broadest sense occupies an extremely diverse area of activity, from taxi lights for Gamma, to Nightcove 'sleep-system' for Zyken, a prototype to

measure heartbeat for a Ubisoft game, dialysis machines for hospitals, and machinery for the food industry. Our knowledge of materials and techniques enables us to take on board a number of manufacturing requirements found in different professions (electronics, optical...), but also a variety of processes (injection moulding, plastics processing, casting...) and more traditional methods (thermoforming, welding...). These highly technical areas of activity are associated in the mass production of objects, in which we are experienced. All our designers are trained on Solidworks, amongst other things, they use our 3D printer on a daily basis, and where necessary we team up with specialized consultants to ensure the quality of the end result.

CONSULTANCY

Design consultancy covers projects of many shapes and sizes. I have worked as artistic director for Lancôme sales points (L'Oréal). I was commissioned to establish product design guidelines for telecommunications company Orange, as well as defining the design brief for their new stores.

This kind of project, which requires a sustained involvement with a brand – as with RATP and the Société du Grand Paris – means considering a broad range of their activities, and over a long period of time; this is both interesting for us and of critical importance to these companies.

We play a similar role providing environmental expertise to our clients. In all of our design projects we favour processes that respect the environment, even if it might seem almost paradoxical to keep on producing objects. Our processes are constantly evolving in reply to our on-going concern for responsible design. We strive continuously to limit the impact of our work on the environment.

ARGENT GOURMAND

SERVICE À PÂTISSERIES

ÉDITEUR : PUIFORCAT

Coffret à macarons, écrin et présentoir à gâteau, coupe à glace avec sa cuiller dessinés avec les conseils amicaux de mon complice Pierre Hermé.

Macaroon stand, cake cloche and stand, ice-cream coupe and spoon; designed with the advice and friendship of my accomplice Pierre Hermé.

RESIDENTIAL TOWER MALAISIE

LIEU/LOCATION : KUALA LUMPUR
 CLIENT : YTL LAND
 PROGRAMME/BRIEF : TOUR DE LOGEMENTS DE 30 ÉTAGES /
 30-STORY RESIDENTIAL TOWER
 SURFACE/AREA : 22 600 M²
 MISSION/SCOPE OF WORKS : ARCHITECTURE, ARCHITECTURE
 INTÉRIEURE, DESIGN / ARCHITECTURE, INTERIOR DESIGN,
 FURNITURE DESIGN

COLLABORATIONS PATRICK JOUIN ID

L'ESPACE PUBLIC PUBLIC SPACE	LES TRANSPORTS TRANSPORT	LE MOBILIER, LE LUMINAIRE ET LES OBJETS FURNITURE, LIGHTING AND OBJECTS	LE DESIGN INDUSTRIEL INDUSTRIAL DESIGN	LE CONSEIL CONSULTANCY
GARES & CONNEXIONS SNCF	ALSTOM	ALESSI BERNHARDT design	ligne roset GAMMA SOLUTIONS	orange
JCDecaux	RENAULT	Fermob FIAM	UBISOFT	L'ORÉAL PARIS
RATP	SNCF	Busnelli Cassina	zyken	
Société du Grand Paris		PIERRE HERMÉ PARIS C.C.M. Airports Interiors		
		Cinna COEDITION		
		Kartell kos LEUCOS		
		PUIFORCAT Steelcase XO		

RESIDENTIAL TOWER MALAISIE

Une réflexion sur la vie en milieu urbain et sur ce que nous voulons dans nos centres villes. Comment créer de vraies habitations et des communautés dans le ciel? Avec quelle apparence et quelle ambiance? Comment les construire et avec quels matériaux? Un projet aussi puissant et dynamique n'est possible qu'avec un maître d'œuvre de la même trempe. Les deux se sont ici rencontrés, unis par un rare désir de redéfinir le futur. Habiter la hauteur dans une tour végétalisée habillée de bois.

A reflection on urban living and the question of what we want in our city centres. How do we create real homes and communities in the sky? What should they look and feel like? How should they be built and with what materials? A powerhouse of a project is only possible with a powerhouse of a client. This project has both, united by a rare desire to redefine the future.

Habiter la hauteur dans une tour végétalisée habillée de bois. (Projet non réalisé).

High-rise living in a planted green tower, clad in timber. (Unbuilt).

GARE PARIS MONTPARNASSE

FRANCE

LIEU/LOCATION: PARIS
CLIENT: ALTAREA COGEDIM - SNCF GARES & CONNEXIONS
PROGRAMME/BRIEF: RESTRUCTURATION INTERIEURE / INTERIOR REDESIGN
SURFACE/AREA: 19 000 M²
MISSION/SCOPE OF WORKS: ARCHITECTURE INTERIEURE, DESIGN / INTERIOR DESIGN, FURNITURE DESIGN
COLLABORATION MAÎTRISE D'ŒUVRE / DESIGN COLLABORATION: ATELIER D'ARCHITECTURE SNCF GARES & CONNEXIONS - AREP - SLA
INGÉNIEURS: NOX - HAD

Ce projet vise à faire évoluer un monument parisien en ce qu'il a toujours voulu être: «la gare moderne de Paris». Un hommage contemporain aux codes qui différencient les gares ferroviaires parisiennes du reste du bâti, en insérant une grande attention à l'humain dans des espaces parfois déroutants.

This is an attempt to transform a Parisian landmark into what it always wanted to be: 'the gare moderne de Paris'. This project is a contemporary homage to the characteristics that set Parisian train stations apart from other buildings, working hard to make sometimes confusing spaces more human.

L'intervention a pour objet d'améliorer l'orientation et le confort des voyageurs en mettant l'accent sur la lumière naturelle, et d'apporter une image dynamique à cette plate-forme de transports avec une nouvelle offre de commerces et services.

The project aims to improve way-finding and passenger comfort by prioritising natural daylight and bringing a dynamic image to this transport interchange with new commercial units and services.

Image de concours, non contractuelle
Non-contractual competition image

TWIN PINES

RÉSIDENCE PRIVÉE

ROYAUME-UNI

LIEU/LOCATION : SURREY, UK
CLIENT : PRIVÉ / PRIVATE
PROGRAMME/BRIEF : MAISON DE CAMPAGNE / COUNTRY HOUSE
SURFACE/AREA : 400 M²
MISSION/SCOPE OF WORKS : ARCHITECTURE, ARCHITECTURE INTÉRIEURE,
DESIGN / ARCHITECTURE, INTERIOR DESIGN, FURNITURE DESIGN

Des volumes très vitrés
largement ouverts pour
profiter de la lumière et
du paysage.
(Projet non réalisé).

Large glazed openings provide
daylight and views of the
surrounding landscape.
(Unbuilt).

Le projet débuta avec le rêve d'un Petit Trianon contemporain, telle une retraite loin de la ville, une surprise dans le paysage offrant un lieu de repos à la campagne. Une maison de vacances multipliant plans d'eau, passerelles scéniques et vues généreuses sur la nature, avec une enveloppe architecturale du XXIe siècle.

The project began with the idea of making a contemporary Petit Trianon, a retreat from the city, a surprise in the landscape as a place to get away to in the country. A holiday home combining water features, scenic footbridges and vast views to the landscape, with an architectural envelope fit for the 21st century.

MR K'S SUMMER HOME CRIMÉE

LIEU/LOCATION : CÔTE DE LA MER NOIRE / BLACK SEA COAST
CLIENT : PRIVÉ / PRIVATE
PROGRAMME/BRIEF : RESIDENCE D'ÉTÉ / HOLIDAY HOME
SURFACE/AREA : 1500 M²
MISSION/SCOPE OF WORKS : ARCHITECTURE, ARCHITECTURE INTÉRIEURE, DESIGN / ARCHITECTURE, INTERIOR DESIGN, FURNITURE DESIGN

Commande d'un père de famille passionné, collectionneur d'art et nageur invétéré, ce projet est un palais où il fait bon se reposer durant les brefs étés et absorber toute la beauté de ce magnifique site. Nous avons conçu une série de huit bâtiments disséminés dans le paysage, formant un complexe qui s'efforce d'accompagner la nature. C'est un projet qui fait disparaître les limites entre intérieur et extérieur, un ensemble de bâtiments aussi spectaculaires et confortables que le paysage qu'ils habitent.

A summer palace commissioned by a passionate family man, art collector and avid swimmer. The client asked for a complex where he could relax during his short summers and take in this beautiful site. We designed a series of eight buildings in a landscape to form a complex that both complements and amplifies the natural setting. It is a project that breaks down barriers between inside and outside, with a series of buildings as dramatic and natural as the landscapes they inhabit.

MR K'S SUMMER HOME
CRIMÉE

Des pavillons dispersés dans le paysage en totale symbiose avec la nature. (Projet non réalisé).

Pavilions scattered in the landscape, in perfect harmony with their natural surroundings. (Unbuilt).

MAYFAIR PARK RESIDENCES

ROYAUME-UNI

LIEU/LOCATION : STANHOPE GATE, LONDRES / LONDON
CLIENT : CLIVEDALE MANAGED BY DORCHESTER COLLECTION
PROGRAMME/BRIEF : RÉSIDENCE DE 17 APPARTEMENTS DE LUXE AVEC LOBBY ET SPA / APARTMENT BUILDING COMPRISING 17 LUXURY APARTMENTS, LOBBY, SPA
SURFACE/AREA : 3000 M²
MISSION/SCOPE OF WORKS : ARCHITECTURE INTÉRIEURE, DESIGN / INTERIOR DESIGN, FURNITURE DESIGN
ARCHITECTE/ARCHITECT : PLP
ARCHITECTE D'EXÉCUTION INTÉRIEUR /ARCHITECT OF RECORD
INTERIOR DESIGN : ARNEY FENDER KATSALIDIS STUDIO

Situé à Londres, c'est notre premier condominium. Concevoir un projet sans en connaître la clientèle finale était pour nous un exercice encore inédit. À partir de notre expérience, nous avons conçu un mélange raffiné d'appartements agréables, sophistiqués et accueillants, offrant des espaces communs audacieux, conjuguant retenue et enthousiasme, les piliers de la culture britannique.

—
Located in London, this is our first condominium building. Designing a speculative residential project is a new departure for us. We used all our experience to draw up a refined mix of apartments that are comfortable, sophisticated and inviting, with bold communal areas – a marriage of restraint and enthusiasm, two very British characteristics.

Le spa et son couloir de nage dans un univers décoratif végétal inattendu.

The spa and corridor pool with their exceptional plant-inspired decor.

Les appartements proposent des lieux d'une grande qualité spatiale qui conjuguent détails précieux et lumières raffinées.

The apartments provide high-quality spaces, which combine careful detailing and sophisticated lighting.

CAMPUS IN/OUT

SIÈGE DE L'OCDE, FRANCE

LIEU/LOCATION : BOULOGNE-BILLANCOURT

CLIENT : SPL - SOCIÉTÉ FONDIÈRE LYONNAISE

PROGRAMME/BRIEF : RÉHABILITATION ET EXTENSION / RENOVATION AND EXTENSION

SURFACE/AREA : 96 224 M²

MISSION/SCOPE OF WORKS : CONCEPTION ARCHITECTURALE DU PÔLE DE SERVICES

AVEC DTACC ARCHITECTURE, ARCHITECTURE INTÉRIEURE ET DESIGN DE L'ENSEMBLE

DES BÂTIMENTS / ARCHITECTURAL DESIGN OF AN ANCILLARY SERVICES BUILDING WITH

DTACC ARCHITECTURE, INTERIOR DESIGN AND DESIGN THROUGHOUT ALL THE BUILDINGS

ARCHITECTE D'EXÉCUTION/ARCHITECT OF RECORD : DTACC ARCHITECTURE

Une magnifique commande fondée sur l'idée de procurer aux utilisateurs des espaces de travail spectaculaires porteurs d'émotions. Le projet est composé de deux bâtiments reliés par un pont. Le premier, historique, est une forteresse industrielle blanche qui abrite les espaces de travail.

Le second, son exact opposé par son aspect scintillant et sa forme sinieuse, est conçu spécialement pour accueillir les interactions sociales et proposer des moments d'équilibre dans les journées de travail.

A wonderful commission based on giving people stunning workspaces that encourage a sense of wellbeing. It consists of two buildings linked by a bridge. The first, a historic white, industrial fortress, is used for workspaces, and the second building is a sinuous glittering antidote, specifically designed for social interaction and balance in the workday.

Les volumes courbes du nouveau pôle sont reliés par une passerelle au bâtiment existant.

The curved volumes of the new building are linked to the existing building by a footbridge.

PORTRAIT

JACQUES GOUBIN

DIRECTEUR D'AGENCE — ASSOCIÉ
EXECUTIVE DIRECTOR — PARTNER

Ma rencontre avec Patrick Jouin et l'incroyable équipe qui l'accompagne, date de 2006 alors que j'étais architecte d'opération du projet Vendôme pour Van Cleef & Arpels. Nous avons ensuite travaillé ensemble sur de nombreux projets où j'intervenais toujours comme architecte d'opération, et finalement en 2016 j'ai intégré l'agence Jouin Manku de façon naturelle. Avec Patrick et Sanjit, je partage non seulement des valeurs, mais aussi le plaisir de travailler avec complicité, et l'énergie positive dédiée à servir l'ambition du projet. L'agence est composée d'une multiplicité de personnalités et de talents créatifs auxquels j'apporte une compétence plus opérationnelle. Mon objectif est, entre autres, d'affermir la relation entre l'agence qui conçoit le projet et le maître d'œuvre d'exécution afin de constituer un véritable partenariat qui mène à la réussite du projet.

Chaque projet représente un défi, car il recèle des éléments très spécifiques que nous partageons avec le client. Cela crée un cercle vertueux, car c'est l'ambition du client qui nous donne cette liberté.

C'est pourquoi avec l'ensemble de l'équipe, l'agence s'attache à trouver des solutions nouvelles pour réussir à chaque fois un nouveau projet. Que la technologie utilisée soit classique, mais détournée de son usage habituel, ou qu'elle soit innovante, donc jamais mise en œuvre, notre force c'est notre expérience, notre process de mise au point.

C'est un chemin entre les maquettes, les simulations, les prototypes fonctionnels et esthétiques, qui permet au fur et à mesure des études, d'assurer la maîtrise des coûts, des délais, de la technique, et à terme d'atteindre le résultat escompté. Ainsi, nous avons, par exemple, fait sculpter 30 tonnes de pierre pour le bar du Mandarin Oriental, et importé un mode de calcul d'ouvrage d'art pour réaliser un escalier pour Van Cleef & Arpels. C'est en effet, une technologie de pont qui a été utilisée ici pour glisser cet escalier dans un endroit très contraint. Cet ouvrage très technique ne laisse rien deviner de sa complexité. C'est réussi, c'est magique. Notre rôle est de créer l'émotion, mais comme dans un spectacle de marionnettes, il ne faut pas voir les ficelles. Nous partageons un rêve avec le client et nous devons faire le nécessaire pour intégrer les contraintes techniques, de planning et de budget, tout en gardant toute la poésie du projet. C'est avoir en permanence « la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. » C'est l'enjeu de cette ambition qui comporte une part de risque que l'on doit assumer tous ensemble. La chance que nous avons, ce sont nos clients, ceux qui nous contactent, car ils veulent quelque chose d'unique. Comme nous ne sommes jamais maîtres d'œuvre, nous prenons toujours des architectes d'opération, c'est un choix de l'agence. Je dois donc veiller sur l'organisation, de manière à partager le projet avec l'architecte d'opération, afin que la collaboration fonctionne bien. Il arrive aussi que notre intervention s'insère dans un projet global dont nous réalisons seulement quelques espaces. J'assure la gestion de l'ingénierie immobilière pour que le niveau d'exigence soit respecté. L'organisation est capitale pour établir des relations harmonieuses entre tous les acteurs, sinon le résultat s'en ressent. L'agence Jouin Manku est un territoire où chacun a sa place, même si le développement d'un projet n'est pas simple, car les échelles ne sont pas les mêmes et les temporalités non plus. Il est donc nécessaire d'opérer avec une vision transversale car les architectes, les architectes d'intérieur et les designers travaillent en même temps, mais pas forcément au même niveau, ni avec la même intensité. On se rend compte cependant, qu'il y a au sein de l'agence une grande complémentarité. Chacun des métiers a ses compétences et ses talents qui se trouvent combinés dans le projet. Ce partage pluridisciplinaire est fondamental, c'est une sorte de philosophie de l'agence.

I met Patrick Jouin and his extraordinary team in 2006, when I was site architect at Place Vendôme for Van Cleef & Arpels. We then collaborated on a number of subsequent projects on which I was also working as site architect, and finally in 2016, in a very natural move, I joined Jouin Manku. With Patrick and Sanjit I share not only a set of values, but also the pleasure of working collaboratively and the positive energy dedicated to fulfilling a project's ambitions. The practice comprises a multitude of different personalities and creative talents, to which I contribute specialised management skills. Among other things, my role is to manage the relationship between the project's designers and the main contractor in order to establish the strong partnership necessary for a project's success. Each project is a challenge; behind each one is a dream, an ambition that is particular to its client. Understanding what this is allows us enormous freedom in rising to meet the challenge. This is why the practice, the whole team, places such an emphasis on finding new solutions to make each new project succeed. Whether the technology employed be traditional but used in an unorthodox way, or innovative, never yet tested, our strength derives from our experience and our design process. We work through models, simulations and functional and visual prototypes, which as designs progress enable us to manage costs, programme, technology and ultimately reach the desired end result. For example, we had 30 tonnes of stone sculpted for the Mandarin Oriental bar (in Paris), and employed a form of calculation used for bridges to make a staircase for Van Cleef & Arpels. Indeed it was bridge technology that was used on this project to insert the stair into a very restricted space. It's a highly technical piece, which gives no hint of its complexity. It's a great success, magic!

Our role is to generate emotions, but it's like staging a puppet show, making sure no one sees the strings. We share a dream with a client and then we have to ensure the integration of the technical constraints, timetable and budget, while retaining the poetry of the project. It is about having your head in the clouds and your feet on the ground at all times. This level of ambition carries an inherent risk, and that's the challenge that we all have to shoulder together. We are extremely lucky to have the kind of clients who contact us because they want something unique. Because we never take on the responsibility for the full architectural scope of services, we always work with an executive architect, that's our choice. Part of my job therefore is to oversee coordination so that we can share the project with the executive architect so we work well together. Our project might also be just one small part of a much larger project, within which we are working on just a few spaces. I am responsible for the project management to ensure that levels of excellence are always respected. Good organisation is imperative to establish a harmonious relationship between everyone involved in the project; you can tell from the end result if that's not the case! Jouin Manku is a practice where everyone has a role, even if the development of a project is complex because neither the scales nor the timescales are ever the same. This means that you need to work with a vision across the disciplines, because the architects, interior designers and designers are working at the same time but not necessarily at the same level or with the same intensity. However, we realise that there is a great complementarity within the practice. Each of the professions has its skills and talents, which are combined on every project. This multidisciplinary approach is fundamental. It is, if you like, the practice philosophy.

L'ÉQUIPE THE TEAM

La qualité de travail d'une agence de design est définie par la qualité des clients, la qualité des idées et, tout aussi importante, la qualité de l'équipe. Depuis 20 ans, nous avons eu l'extraordinaire chance de travailler entourés de personnes engagées, passionnées et incroyablement compétentes et talentueuses. Certains sont partis, d'autres sont toujours ici et nous progressons ensemble chaque jour. Cela nous permet de travailler plus en profondeur et d'assurer que nous approchons toujours plus nos objectifs personnels, nos rêves et nos envies. C'est un sentiment incroyable de voir l'agence grandir dans son ensemble mais aussi d'en voir progresser chacun de ses membres. Nous formons une grande famille, ce qui nous permet d'aller encore plus loin vers l'inconnu.

Un grand merci sincère à vous tous. Vous êtes le cœur et l'âme de cette agence.

The quality of the work of a design agency is defined by the quality of the clients, the quality of ideas, and, just as importantly, the quality of the team. For the last twenty years we have had the extraordinary opportunity to work with a team of dedicated, passionate and incredibly talented people. Some have moved on, many are still with us, and together we mature and grow a little bit each day. This allows us to work in greater depth and to ensure that we each get closer to our personal goals, dreams and wishes.

It is an incredible feeling to watch the agency grow as a whole, but also to watch the growth of each individual within the team. Together we form a big family, and that allows us to go farther and farther into the unknown. A huge, heartfelt thank you to all of you. You are the heart and soul of the agency.

ÉQUIPES PATRICK JOUIN ID & JOUIN MANKU (de haut en bas, de gauche à droite)

Henry Gagnaire / Mio Shibuya / Axel Mak / Alexandre Doucin / Mathias Debien / Vincent Cuzin / Milena Denis (stagiaire) / Mickaël Gouret / Arnaud Desvignes

François Isonne / Pascal Legrand, directeur de projets Jouin Manku / Charles Seuleusian / Julien Lizé / Arnaud de Palange / Charles Pons / Alice Pesché / Joanne Zaoui / Timothé Duc

Antoine Bonichon / Birgitte Trosby / Cécile Voyron / Charlotte Cardaire / Ken Tchikaya

Valentine Finet / Marion Guerry / Marie-Caroline Seignovert / Sarah Goodridge / Yann Brossier, directeur de l'architecture

Jacques Goubin, directeur associé / Bruno Pimpanini, directeur du design Jouin Manku / Patrick Jouin / Sanjit Manku

Absents sur la photo :

Morgane Bertin, Nathalie Beylot, Luciano Bon, Bénédicte Bonnefoi, Tania Cohen, directrice de projets Jouin Manku, Andy Migevant, Analia Garcia Ramirez, Laurent Régnier, Camille Ringenbach, Ahmed Smaali

À VENIR / FORTHCOMING PROJECTS

UNE BOUTIQUE DE MOBILIER À LONDRES
UN HÔTEL À ROME
UNE BOUTIQUE DE HAUTE JOAILLERIE À MIAMI
UN RESTAURANT 3 ÉTOILES EN ALSACE
LE SIÈGE D'UNE ENTREPRISE À MUNICH
UN CHÂTEAU À BORDEAUX
UN RESTAURANT À SINGAPOUR
UN HÔTEL ET UN SPA À STRASBOURG
UN FLAGSHIP PARISIEN
UN LUXUEUX PAQUEBOT
UNE RÉSIDENCE PRIVÉE EN ASIE
L'HÔTEL ET RESTAURANT DE LA POSTE DU LOUVRE À PARIS
L'EXTENSION D'UN CENTRE COMMERCIAL EN FRANCE
UN RÉSEAU PIÉTONNIER URBAIN EN AUSTRALIE
UN RESTAURANT GASTRONOMIQUE À BANGKOK

...

MERCI À TOUS NOS CLIENTS ET MAÎTRES D'OUVRAGE QUI NOUS ENTRAINENT DANS LEURS RÊVES
ET NOUS INVITENT À LES TRANSFORMER EN PROJETS.

A GIANT THANK YOU TO ALL OUR CLIENTS, WHO HAVE TRUSTED US WITH THEIR DREAMS
AND ALLOWED US TO TRANSFORM THEM INTO REALITY.

patrickjouin^{ID} Jouin manku

8, passage de la bonne graine, 75011 Paris
t +33 (0)1 55 28 89 20
www.patrickjouin.com / www.jouinmanku.com
Contact presse : www.14septembre.fr