

TL Magazine (Belgium)
2020 - 2021 Autumn/Winter

TL Magazine (Belgium)
2020 - 2021 Autumn/Winter

Spazio Nobile Samy Rio 215

2.

3.

1 — *Monozukuri*, verre soufflé dans le bambou /glass blown into bamboo, Villa Kujoyama, Kyoto, JP
2 — *Upgrades*, banc en bambou /bamboo bench
3 — Samy Rio

Le jeune designer français Samy Rio conjugue l'artisanat et l'industrie pour améliorer la qualité de sa production tout en gardant le contrôle de la myriade d'objets durables qu'il produit. Le rapprochement de ces deux modes de production diamétralement opposés, a fortiori dans le contexte européen, permet à ce jeune talent d'apporter un souffle nouveau à des traditions artisanales délaissées tout en revisitant la production de masse. Samy Rio met sa formation en ébénisterie et les dernières technologies au service de cette nouvelle démarche hybride pour lui permettre de passer à l'épreuve de la viabilité.

Depuis cinq ans, l'œuvre prolifique de ce diplômé de l'École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI-Les Ateliers) sidère le monde du design en repensant ingénieusement l'utilisation du bambou, du verre, de la céramique et, plus récemment, des espèces végétales envahissantes. Loin de se reposer sur

■ For up-and-coming French designer Samy Rio, combining craft and industry is not only a question of scaling up quality but also maintaining control over the myriad of sustainable objects he develops. Treading a fine line between these normally polarized modes of production, especially within the European context, the young talent is able to reinvigorate otherwise mired artisanal traditions while also taking mass production to task. Rio implements both his foundational training as a cabinetmaker and the latest technologies to elucidate on how this new hybrid approach is tenable.

The ENSCI Les Atelier graduate has taken the design world by storm in the past five years with a prolific body of work that cleverly reimagines the use of bamboo, glass, ceramics, and most recently invasive plant species. Rather than being satisfied with the results of his research and stopping there, Rio makes the critical leap and translates his findings into product development rather than inutile sculptures. And yet his functional furnishings, luminaires, and accessories are intended to act as anchors, points of entry that demonstrate the application of new materials and production processes. For this reason, he mostly adheres to a minimalistic aesthetic. "It might seem like a paradox that function is the last layer I apply to the design because it is the first thing a viewer or user will usually see," he explains. "However, when working with bamboo or other uncommon elements, I want them first to see the material and secondly how it is used. When working with more conventional ceramics or glass, I am much more interested in attaching different components together."

Having made the rounds with prestigious residencies at centres like Villa Kujoyama in Kyoto and The National

TL Magazine (Belgium) 2020 - 2021 Autumn/Winter

Spazio Nobile

Samy Rio

216

les résultats de ses recherches ou de s'en servir pour façonner d'inutiles sculptures, Samy Rio les applique à la conception de produits. Destinés à ouvrir la voie de l'innovation en matière de matériaux et de procédés, les meubles, luminaires et accessoires fonctionnels qui voient ainsi le jour arborent majoritairement une esthétique minimaliste.

« Il peut sembler paradoxal que la fonction soit à la fois la dernière couche que j'applique à mes créations et la première que remarque le public, explique-t-il. Lorsque je travaille avec du bambou ou d'autres ressources exotiques, je fais passer le matériau avant son utilisation ; lorsque je travaille avec des matériaux plus conventionnels, comme la porcelaine ou le verre, en revanche, je me concentre davantage sur l'assemblage de différents éléments »

Après avoir fait le tour de prestigieuses résidences, comme celles de la Villa Kujoyama à Kyoto ou de l'Institut national de recherche et de développement de l'artisanat à Taiwan, Samy Rio a remporté en 2015 le grand prix *Design Parade* à la Villa Noailles. Cette récompense lui a permis de collaborer avec la Manufacture nationale de Sèvres et le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva) de Marseille, deux institutions qu'il a convaincues de travailler ensemble sur un projet intitulé *Vase Composé*. À la porcelaine et au verre façonnés à la main s'ajoute le bois étonnamment usiné au moyen d'une fraiseuse CNC, le tout maintenu au moyen d'une cordelette en nylon symbolisant la tension littéraire et métaphorique entre la précision artisanale et l'omniprésence de la production industrielle.

« J'aime produire des créations artisanales à l'aspect industriel, et inversement. Mon choix du bambou était motivé par la volonté d'en tirer des formes géométriques rationalisées et applicables à une production standardisée », explique-t-il. Facilement assemblable, son premier banc en bambou a été conçu pour permettre à n'importe qui de construire son propre exemplaire au moyen de bambous récoltés dans les bois et de simples outils. Une grande partie de ses projets sont *open source*.

Samy Rio se considère comme un médiateur ou un intermédiaire entre des artisans et des industriels hautement qualifiés et spécialisés qui n'entreraient peut-être jamais en contact sans son intervention. « Le designer joue à mes yeux un rôle d'interface entre les personnes, les outils et les techniques, explique-t-il. J'aime l'idée de collaborer et de voir mes idées développées par d'autres, d'où l'importance de jeter des ponts entre l'artisanat et l'industrie, qui peuvent se compléter. »

Samy Rio admet malgré tout qu'il reste encore à trouver un juste équilibre dans la combinaison et le calibrage des différents procédés pour que ce circuit soit parfaitement huilé et puisse être transposé à plus grande échelle. « S'il est bon que les nouvelles techniques et technologies permettent à des créateurs indépendants de produire des objets de qualité à grande échelle, il s'avère toutefois plus problématique

Taiwan Craft Research and Development Institute, Rio was the recipient of the 2015 Villa Noailles Design Parade Prize. This accolade gave the emerging talent a chance to work with heritage ceramics manufacturer Sèvres and glass craft incubator CIRVA Marseille. Convincing both platforms to work together, he designed the *Vase Composé* project. Incorporating both handcrafted ceramic and glass elements, it might come as a surprise that the wooden elements were C-N-C milled. The nylon rope tying everything together suggests both a literal and metaphoric tension between artisanal precision and the ubiquity of industrial production.

“I like creating handcrafted designs but that look manufactured and vice versa,” he explains. “The initial idea of working with bamboo was to find a way to streamline the material into geometric forms that could be applied to standardized production.” His first bamboo bench was engineered as to be easily assembled with the idea that anyone could go into the forest and build their own iteration using simple tools. Many of his projects have an open-source quality.

Rio sees himself as a facilitator or go-between, that is also able to maintain a dialogue with different highly-skilled yet specialized craftspeople and industry partners who might otherwise never come into contact with each other. “For me, the role of a designer is to interface between people, tools, and techniques,” he describes. “I like the idea of collaboration and finding different individuals to keep developing the ideas that I have initiated. This is why it is so important to be able to work between craft and industry, one can serve the other.”

Still, Rio admits that it is hard to make this new approach work perfectly and become more widespread. There are still challenges in finding the right mix and calibration of different procedures. “It is great that new technologies and techniques allow independent talents to produce quality objects on a large scale but it is problematic when a designer can just simply plug in an SD-card and have their digitally-modelled design come to life in a 3D-printer. For me, it is still important to be able to prototype designs in my studio before sending them to the producer.”

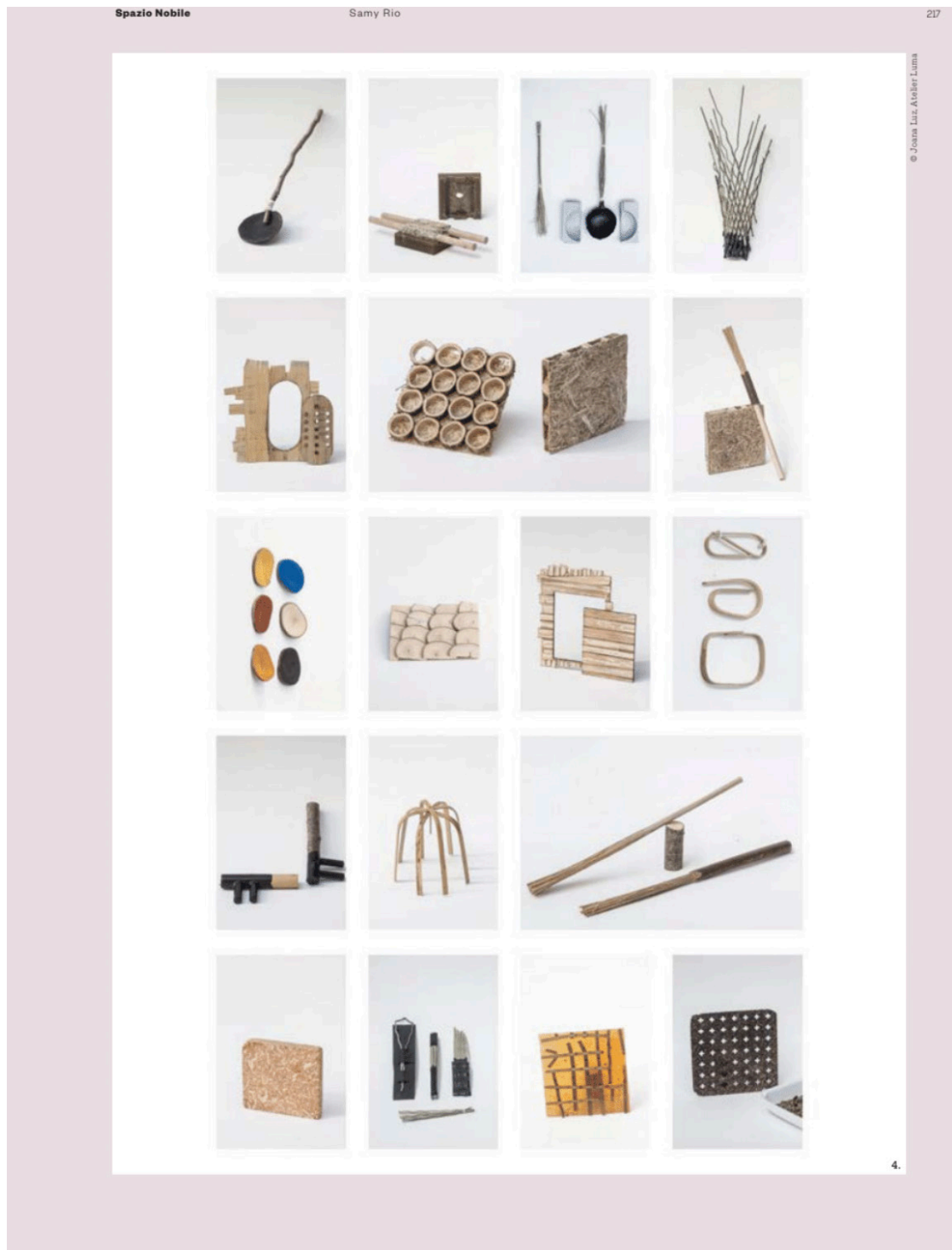
The designer's latest project, *Uprooted*, developed with Atelier Luma, the Luma Foundation Arles, takes this particular approach to the next level in addressing the ecological dilemma of invasive plant species. Rio questions whether it is necessary to simply eradicate this flora or to establish new ways in which to employ this raw natural resource while also mobilizing craftspeople from the region to adapt their practice and employ it. Currently pursuing a PhD on the topic, the designer recently relocated to Arles to focus his investigation on the nearby Camargue Rhône delta region.

“The idea was that I already had explored all aspects of bamboo, itself an invasive species, but could apply that same knowledge to similar types of plants endemic to the French territory,” he explains. “After the first year of experiments, we were able to develop a natural fabric die and adhesive. There is also a social aspect to the

SPAZIO NOBILE

CONTEMPORARY APPLIED ARTS, DESIGN, PHOTOGRAPHY

TL Magazine (Belgium)
2020 - 2021 Autumn/Winter

TL Magazine (Belgium) 2020 - 2021 Autumn/Winter

Spazio Nobile

Samy Rio

218

qu'un designer puisse se contenter d'insérer une carte SD dans une imprimante 3D pour voir son modèle numérique prendre vie. Il reste important à mes yeux de réaliser des prototypes dans mon studio avant de passer à la phase de production.»

Intitulé *Uprooted* et développé avec le programme «Atelier Luma» de la Fondation Luma à Arles, son dernier projet en date transpose cette démarche à un autre niveau en abordant le dilemme des espèces végétales envahissantes. Samy Rio s'y demande s'il est préférable de purement et simplement éradiquer cette flore, ou d'en imaginer de nouvelles utilisations en invitant les artisans de la région à adapter leurs pratiques. Le designer, qui y consacre actuellement ses recherches de doctorat, a récemment emménagé à Arles pour se concentrer sur la région du delta du Rhône, en Camargue.

«Après avoir fait le tour du bambou, lui-même une espèce envahissante, j'ai eu l'idée d'appliquer les connaissances ainsi acquises à d'autres plantes envahissantes endémiques de France, explique-t-il. Au bout d'un an d'expérimentations, nous avons pu fabriquer une teinture textile et du ruban adhésif naturels. Ce projet comporte également un volet social: nous proposons des ateliers destinés à des écoles et prisons locales. Le principal objectif est d'encourager l'ouverture d'exploitations et d'installations locales capables de transformer ces ressources à plus grande échelle.» Avec seulement cinq ans de carrière derrière lui, Samy Rio s'est inventé une pratique conciliant l'entrepreneuriat (convaincre les producteurs de modifier leurs habitudes pour tester de nouveaux modes de production), le design, les traditions artisanales et une démarche à la fois durable et viable. On n'a donc pas fini d'entendre parler de lui. ◇

samyrio.fr
@samy_rio

spazionobile.com
@spazionobilegallery

© Photo Samy Rio

project in the sense that we have created workshops with local schools and prison initiatives. Ultimately, the goal is to explore the idea of establishing local farms and facilities that could process this resource on a larger scale.”

Though only five years into his professional career, Rio is forging a practice that seems to blend aspects of entrepreneurialism – convincing those who are set in their ways to experiment with new working methodologies – an understanding and appreciation for craft tradition, a mastery of design thinking; and a form of tenable sustainable application. Rio is sure to make even bigger waves in the years to come. ◇

samyrio.fr
@samy_rio
spazionobile.com
@spazionobilegallery

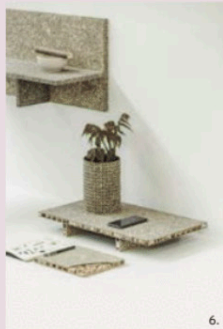
5 — Installation Louvre-Design, *Lille Metropole 2020*, curateur et scénographe /curator and scenographer

6 — *Uprooted*, étagère et plateau /shelf and tray

7 — *Uprooted*, banc de 3 kilos /3kg bench

8 — *Vase Composé*, Cirva, Marseille

9 — *Basket Club*, panier fait de plantes envahissantes /basket made out of invasive plants

© Joana Luz, Atelier Luma

6.

© Samy Rio

7.

© Samy Rio

8.

© Samy Rio

9.

K#TL

SPAZIO — NOBILE

CONTEMPORARY APPLIED ARTS, DESIGN, PHOTOGRAPHY

TL Magazine (Belgium)
2020 - 2021 Autumn/Winter

