

DOUGLAS BALL LE MAESTRO

PRIX HOMMAGE

DESIGNER
Douglas Ball

DESIGN DE PRODUITS
D'INTÉRIEUR : MOBILIER
DE BUREAU

PROJET
My Studio Environments

24

DIRE QUE L'AMÉNAGEMENT DE BUREAU DOIT BEAUCOUP À DOUGLAS BALL RELÈVE DE L'EUPHÉMISME. EN FAIT, L'ITINÉRAIRE PROFESSIONNEL DE CE DESIGNER INDUSTRIEL EST JALONNÉ D'INNOVATIONS QUI ONT BOULEVERSERÉ L'INDUSTRIE. TO SAY THAT OFFICE DESIGN OWES A LOT TO DOUGLAS BALL WOULD BE AN UNDERSTATEMENT. THE TRUTH IS THAT THE CAREER PATH OF THE INDUSTRIAL DESIGNER IS PACKED WITH INNOVATIONS THAT HAVE TURNED THE INDUSTRY UPSIDE DOWN.

PAR/BY MYRIAM GAGNON | PHOTOS : GRACIEUSETÉ DE DOUGLAS BALL

Quand on qualifie son design de révolutionnaire, Douglas Ball réplique qu'il préfère le terme « évolutif ». Il dira ainsi du système *Race* conçu pour **Sunar** qu'il était « l'aboutissement de [ses] réflexions ». La forme, selon Ball, est la mise au point d'un concept, et un concept ne peut être que le résultat d'une pensée approfondie. D'une simplicité exemplaire, le séparateur *Race* est efficace parce que terriblement intelligent. Il permettait de gérer à la fois le câblage – en faisant courir les fils à l'intérieur de fines poutres portées par des colonnes jointives – et les espaces, puisque plans de travail, écrans, rangements, appareils d'éclairage s'y accrochaient. Le fameux cubicule, indissociablement lié à la rentabilité de toute entreprise, demeurait. Mais dans un environnement dégagé de tout encombrement, et donc aéré et facile à vivre, élégant même grâce au dessin affiné et aux finitions soignées du système. Bref, du jamais vu dans l'univers du bureau. Ce n'est pas révolutionnaire, ça ?

When told his design is "revolutionary", Douglas says he prefers the term "evolutionary". For instance, he said that the *Race* system he designed for **Sunar** was the "end result of his reflections". According to Ball, form is the materialization of a concept, and a concept can only be born from in-depth thinking. The *Race* separator, of outstanding simplicity, is efficient because of the high-intelligence concept behind it. It took care at the same time of the wiring – running through thin joists supported by connected posts – and the spaces, since desks, screens, cabinets and lighting fixtures were clipped to it. The famous cubicle, the cornerstone of any firm's cost effectiveness, remained a key element, but within a clutter-free environment, easy to work in and even elegant thanks to the refined design and polished finish of the system. In short, it was an entire novelty in the office world. What's not revolutionary about that?

RACE

Race représente l'apogée de la collaboration Ball/Sunar. « La qualité de conception et de fabrication était telle que les Européens croyaient qu'il s'agissait d'un produit allemand. » *Race* est encore fabriqué trois décennies plus tard (Haworth). *Race* marks the apogee of the Ball/Sunar collaboration. "The quality of concept and fabrication was so high that the Europeans thought this was a German product." Three decades later, *Race* is still produced (Haworth).

PAS

Pour **Sunar**, 1972 : *Pas*, écran avec isolation acoustique intégrée. Une première dans l'industrie. Le revêtement, fait d'un tube en tricot de nylon, s'enfilait comme une chaussette. *Pas*, a screen with integrated acoustic, was created for **Sunar** in 1978. It was a first in the industry. The cover was a tube in knitted nylon that was put on like a sock.

WHEELCHAIRS

Dans les années 70 et 80, Douglas Ball développe une expertise dans le design industriel de véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite. Il crée, entre autre, un prototype de *fun vehicule* destiné aux enfants. Les roues arrière pouvant tourner à 360°, le *fun vehicule* se veut excessivement manipulable, proposant une liberté de mouvement tout à fait alléchante pour ses usagers, tel que le démontre l'étude sur le mouvement ci illustrée.

In the 70's and 80's, Douglas Ball developed an expertise in the field of wheelchair industrial design. He created a prototype of a *fun vehicule* destined to children users. With its rear wheels free to turn at 360°, the *fun vehicule* can be easily manipulated and offers a wide array of movements, as seen in the movement study here presented.

Présenté à Chicago en 1978, *Race* raflera quatre médailles d'or, une d'argent ainsi que le grand prix *Best of Competition*. Ses ventes en Amérique du Nord atteindront des sommets. *Race* ouvrira en outre les portes du marché européen à l'entreprise Sunar. Ball n'en était cependant pas à son premier coup de maître pour le fabricant ontarien. Dès 1966, la *chaise 4554* avait opéré une percée américaine. L'année suivante, le mobilier modulaire *F System* allait positionner Sunar aux États-Unis comme une entreprise avant-gardiste avec laquelle il fallait désormais compter. En 1969, Ball propulsera son client sur la scène internationale avec *S System*, dont les composants s'assemblaient sans outils, à l'aide de clips.

En 1964, personne ne prévoyait un tel succès... sauf le principal intéressé. Engagé cette année-là comme consultant chez Sunshine Office Equipment, Douglas Ball avait déclaré vouloir dessiner un mobilier qui se vendrait à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et suggéré que l'entreprise change son nom pour

In 1978, *Race* was presented in Chicago and scooped four gold medals and one silver medal as well as the *Best of Competition* grand prize. Sales in North America exploded. Furthermore, *Race* opened the doors of the European market to Sunar. But this was not the first master achievement by the Ontario manufacturer. In 1966, the *chair 4554* had penetrated the American market, and the following year, the modular furniture *F System* was to position Sunar in the United States as a state-of-the-art firm that had to be reckoned with. And in 1969, Ball propelled his client onto the international scene with the *S System*, whose components could be clipped without any tools.

No one had foreseen such a success in 1964... except for Douglas Ball himself, who had just been hired by Sunshine Office Equipment as a consulting designer. He immediately announced that he wanted to design furniture that would sell abroad—among other places, in the United States—and suggested the firm should

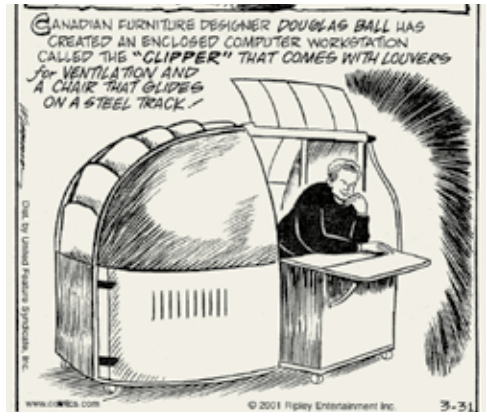
LEON GOLDIK

Leon Goldik s'est introduit dans l'univers du design en exerçant d'abord le métier de créateur de maquettes. Depuis 1965, il travaille auprès de Douglas Ball et est devenu véritablement son bras droit. Leon Goldik starting working in design as a model maker. Since 1965, he works with Doug Ball and has since truly become his right arm.

CLIPPER

Conçu pour New Spaces en 1993, la capsule de travail informatisé *Clipper* n'a pas connu le succès commercial qu'elle méritait. Mais le succès d'estime, si. Elle se trouve aujourd'hui dans les collections du London Design Museum. The *Clipper* "capsule", a self-contained computer workstation created in 1993 for *New Spaces*, was not met with the commercial success it deserved, but was a hit with connoisseurs. It can be seen in the collections of the London Design Museum.

En novembre 1986, *Clipper* devient vedette d'une capsule *Believe it or not!* de Ripley. In November 1986, *Clipper* starred in Ripley's *Believe it or not!*.

celui de Sunar, «une appellation franchement moderniste». Le président aurait alors répondu : «Vous rêvez en couleurs. S'il y a une chose qui n'intéressera jamais les Américains, c'est le design *made in Canada*»...

La collaboration durera jusqu'à la fermeture de Sunar en 1990, l'entreprise, rachetée par Hauserman n'ayant pas su gérer cette croissance accélérée. «L'après-*Race*, qui représentait huit années de recherches, est resté dans les cartons à dessin.» Douglas Ball ne se retrouve pas complètement démuné pour autant. Tout au long de sa carrière chez Sunar, il a suivi d'autres filières design. Le mobilier à l'usage des handicapés, par exemple. Quel dommage que son fauteuil roulant pour enfant n'ait pas trouvé de fabricant prêt à prendre le risque de l'innovation. Hyper performant sans afficher sa technicité, il favorisait le développement psychomoteur par le jeu. «Le concept tenait en une idée : tout enfant devait envier celui qui utiliserait ce *fun vehicle*.»

change its name to "Sunar", a "radically modernist denomination". The president of the firm is said to have answered then: "you are dreaming in colours. If there is one thing the Americans will never be interested in, it is Canadian design!"

The Ball-Sunar collaboration lasted until Sunar was closed in 1990 – it had been unable to manage accelerated growth after being bought by Hauserman. "The 'after-*Race*' work—eight years of research!—remained inside portfolios." Fortunately, Douglas Ball had other aces up his sleeve. Alongside his career with Sunar, he had been pursuing other avenues, such as designing furniture for the physically disabled. One can only regret that his innovative wheel chair for children did not meet with any daring manufacturer ready for the challenge. The high performance device, while not showing off its technicality, was designed to help psychomotor development through play. "The concept in a nutshell was that every child should envy the ones who would be able to use such a fun vehicle."

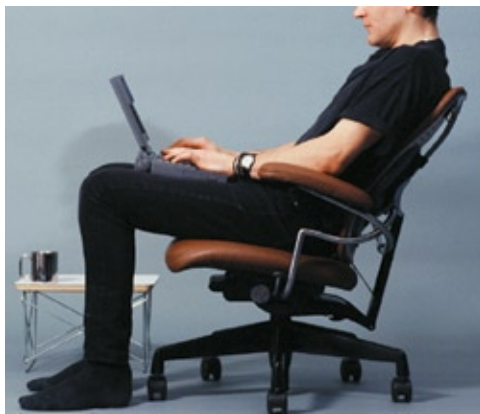

INTÉRIEURS DÉCEMBRE 2007

LUCY

Avec la chaise *Lucy*, produite par Vecta depuis 2000, Douglas Ball réalisait un rêve : « Concrétiser [ses] années de recherches en ergonomie avec un siège qui fasse date ». Grâce à son dossier flexible qui épouse tous les mouvements de la colonne vertébrale, telle une main d'adulte qui épouse le dos d'un poupon, *Lucy* assure un soutien maximal à l'utilisateur. With *Lucy*, a chair produced by Vecta since 2000, Douglas Ball achieved a dream: "Materializing years of research with a chair that will mark its time". Thanks to its "flexer back" that supports to all movements of the spine, such as an adult hand on the back of a baby, *Lucy* ensures optimal support for the user.

JAPANESE ROOM

Avant que l'arrivée de l'ordinateur modifie ses méthodes de travail, Douglas Ball se retirait sans son *Japanese Room* pour provoquer l'arrivée de nouvelles idées. Before the arrival of computers that changed his work method, Douglas Ball would retire in his *Japanese Room* to provoke new ideas.

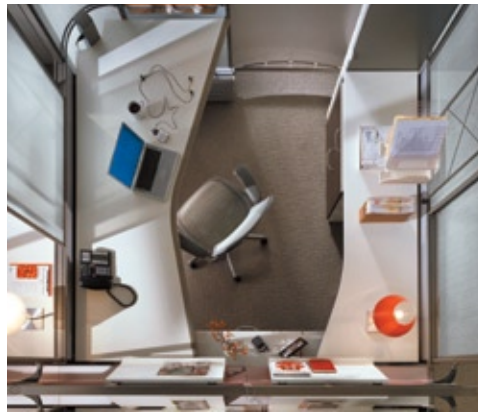
C'est encore et toujours de design « évolutif » qu'il s'agit avec le poste de travail *My Studio Environments*, conçu pour **Herman Miller**, récipiendaire du *Best of Show Award* et de la médaille d'or Neocon 2006. « L'idée a mûri pendant trois décennies, et le développement s'est étalé sur quatre ans. » Les longs périple aux États-Unis y sont pour quelque chose. « L'obsession nord-américaine du surdimensionné – grosses voitures, parkings immenses, centres commerciaux gigantesques... a provoqué chez moi le besoin de penser plus petit (*the need to think smaller*). » D'autre part, la vie à bord de son bon vieux VW Westphalia aménagé au quart de centimètre près, comme la vie dans la cabine de son voilier, l'a amené à apprécier les avantages d'un espace restreint, où tout est à portée de main. Encore faut-il que le lieu soit parfaitement adapté à son occupant. **My Studio Environments** a été conçu dans cet esprit : il prend en considération les besoins de confort, d'intimité et de facilité d'utilisation des télétravailleurs.

À 71 ans, le Maestro a révolutionné une fois de plus l'univers du bureau. www.douglasball.com

The workstation *My Studio Environments*, created for **Herman Miller**, is also about "evolutionary" design. It got the *Best of Show Award* and the Neocon 2006 gold medal. "The idea had been maturing for three decades, and the development took four years". Long trips to the United States certainly helped. "The North-American obsession for the over sized—big cars, huge parking lots, gigantic shopping malls—induced in me the need to think smaller." Also, life on board his good old VW Westphalia with every square centimetre neatly arranged, as well as inside his sailboat cabin, led him to enjoy restricted spaces where everything is at hand. Such spaces must be perfectly adjusted to their occupiers. **My Studio Environments** was thought out in this state of mind: it takes into account the needs of comfort, intimacy and conviviality of workers.

At 71, the Maestro has once again revolutionized the office world. www.douglasball.com

MY STUDIO ENVIRONNEMENTS

My Studio Environments est l'apogée de ses quarante ans de carrière vouées à l'avancement du design de mobilier de bureau. Le microenvironnement prend en considération les besoins de confort, d'intimité et de facilité d'utilisation des télétravailleurs. *My Studio Environments* marks the apogee of his forty-year career dedicated to industrial design in the field of office furniture. The microenvironment takes into account the needs of comfort, intimacy and conviviality of workers.

WESTPHALIA

Certains éléments incorporés à *My Studio Environments* sont empruntés à son réaménagement d'un Westphalia 1973, notamment l'intégration d'une petite tablette qui court le long de la structure pour y accueillir de petits objets. Certain elements incorporated in *My Studio Environments*, such as a shelf that runs across its structure, are borrowed from Ball's redesigning concept of a 1973 Westphalia.

