

Claire Bingham

Memphis,
Maximalism,
and New Wave Design

MORE IS MORE

teNeues

New York, USA

The Kips Bay Decorator Show House in New York is considered the Oscars of the interior design industry. For interior designer Sasha Bikoff, it was an opportunity to Memphis boogaloo.

Das Kips Bay Decorator Show House in New York gilt als der Oscar des Interior-Branche. Für die Interior Designerin Sasha Bikoff bot sich hier eine Gelegenheit zum Memphis-Boogaloo.

Scattering color and pattern like kaleidoscopic confetti at a party, New York interiors sensation Sasha Bikoff is decidedly part of the maximalist crew—and her recent project for the Kips Bay Decorator Show House on the Upper East Side of Manhattan is megawatt happy. It is an invitation to jazz hands as you trip along.

When she was asked to create a room for the Kips Bay annual event, Bikoff stole the show with her eye-popping staircase display. With a nod to Memphis in its manipulated use of '80s motifs and Miami South Beach style, the space's rugs, paint colors, and wallpaper constantly change as you move up the stairs. "There was no room for furniture, and the space was so narrow," Bikoff recalls of the challenges. "I decided I was going to explode the place with pattern and color instead. The lozenges, the checks, the stripes, the polka dots—all of these fun, happy ideas came into my head."

Treating the project as an art installation for the home, Bikoff went to town juxtaposing colors of light and dark. Her maximal style overflows with dance and electricity—like Memphis, one color stays stagnant while another color moves.

"The space is meant to be experienced as a whole," she says.

"However, I'm particularly fond of the pink [Ettore] Sottsass fluorescent mirror on the landing with the gold Memphis chairs. That mirror has been a favorite of mine for years. It's the iconic Memphis piece that so many people love today."

"The lozenges, the checks, the stripes, the polka dots—all of these fun, happy ideas came into my head."

„Die Rauten, die Karos, die Streifen, die Tupfen – alle diese lustigen, unbekümmerten Ideen kamen mir in den Sinn.“

Mit einem Kaleidoskop aus Farben und Mustern, das etwas von verstreutem Konfetti auf einer Party hat, gehört die tonangebende Interior Designerin Sasha Bikoff ganz entschieden zur Maximalismus-Crew. Ihr neuestes Projekt für das Kips Bay Decorator Show House an der Upper East Side von Manhattan ist ultra-fröhlich und lädt ein zu einer energiegeladenen Tanzeinlage – „Jazz Hands“ inklusive.

Als sie gebeten wurde, einen Raum für das alljährliche Kips-Bay-Event zu gestalten, stahl Bikoff allen die Schau mit ihrem staunenerregenden Treppenhaus-Dekor. Als Hommage an Memphis mit seinen 1980er-Motiven in Kombination mit Art déco à la Miami South Beach, changieren Teppiche, Wandfarben und Tapeten auf den Treppenfluchten und fließen ineinander über. „Es gab keinen Platz für Möbel und der Raum war äußerst knapp“, beschreibt Bikoff die anspruchsvolle Aufgabe rückblickend. „Stattdessen entschied ich mich für eine Farb- und Musterexplosion. Die Rauten, die Karos, die Streifen, die Tupfen – alle diese lustigen, unbekümmerten Ideen kamen mir in den Sinn.“

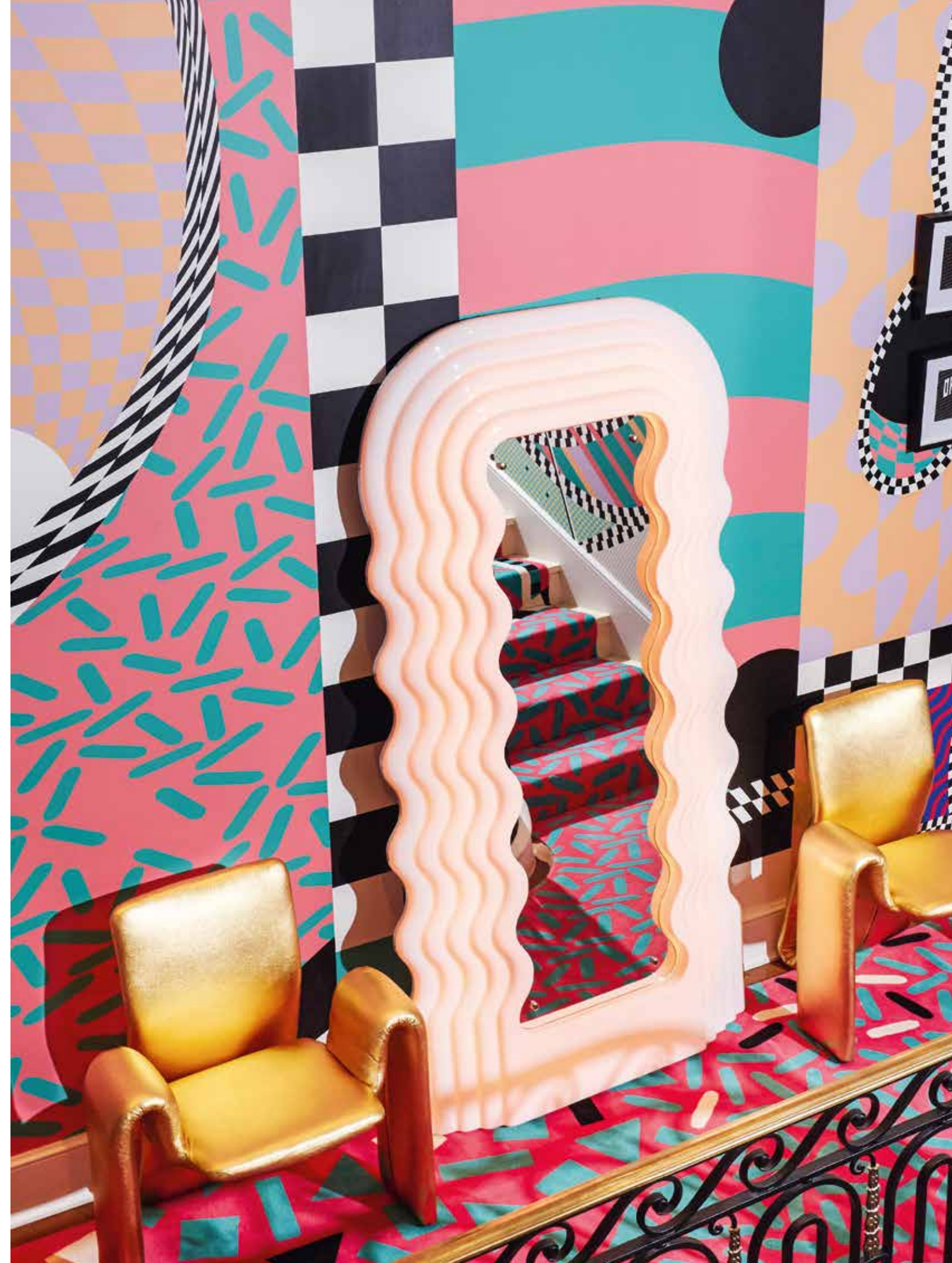
Bikoff konzipierte das Projekt wie eine Kunstinstallation für zu Hause, dementsprechend wild kombinierte sie helle und dunkle Farben miteinander. Ihr Maximalismus quillt förmlich über vor tänzerisch-sprühender Elektrizität, manche Farben stagnieren, andere bewegen sich in stetem Wechsel – typisch Memphis eben.

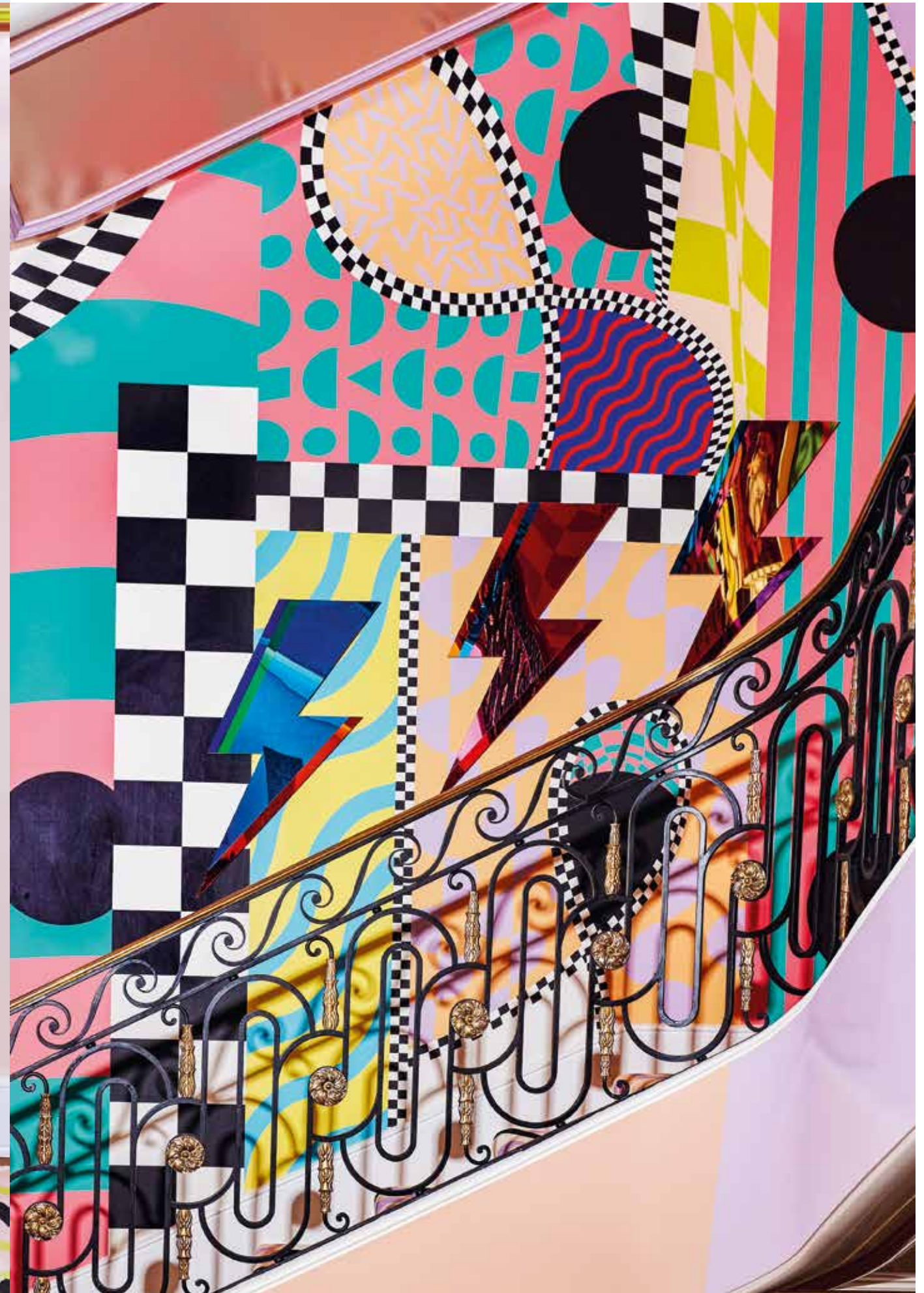
„Der Raum soll als Ganzes erlebbar werden“, sagt sie.

„Jedoch hat es mir der blassrosa Neonspiegel von [Ettore] Sottsass auf dem Treppenabsatz, mit den goldenen Memphis-Sesseln zu beiden Seiten, ganz besonders angetan. Der Spiegel ist schon seit Jahren eins meiner Lieblingsstücke. Er ist das kultige Memphis-Designstück, das heute so viele Menschen lieben.“

In pride of place at the top of the staircase is an Ettore Sottsass Ultrafragola mirror. Produced by Poltranova, the stylized, neon-lit resin frame is an iconic piece of Memphis design that is definitive of the post-modern era.

/ Einen besonderen Platz nimmt der Ultrafragola-Spiegel von Ettore Sottsass auf dem Treppenabsatz ein. Hergestellt von Poltranova, ist der stilisierte, neon-beleuchtete Kunstharzrahmen ein entschieden postmodernes Memphis-Kultobjekt.

Bikoff collaborated with the Rug Company, who were the sponsors of the Kips Bay event, to take the Memphis and Miami art deco Revival '80s motifs and manipulate them, adding all the psychedelic color with wallpapers by Voutsas and archival paints from Farrow & Ball.

/ Bikoff hat mit der Rug Company, dem Sponsor des Kips-Bay-Events, zusammengearbeitet, um die 80er-Motive von Memphis und dem Miami-Art-déco-Revival aufzugreifen und mit ihnen zu spielen. Ergänzt wurde das Ganze durch die psychedelischen Schattierungen der Voutsas-Tapeten und archivalischen Farben von Farrow & Ball.

Bikoff took her upbeat, beachy style to the Hamptons and designed this residential project inspired by a sense of playfulness and color. Carnival, Ipanema, and Miami were all drivers, and many important design pieces are in the mix. From the Eames chairs reupholstered in green leather to the colorful carpets and space-age furniture, each piece lends itself to the happy vibe.

/ Bikoff brachte ihr fröhliches Beach-Feeling in die Hamptons und gestaltete damit dieses farbenfrohe, verspielte Wohnhaus. Karneval, Ipanema, und dazu eine Prise Miami – all diese Einflüsse haben das Projekt beflügelt. Dazu gesellt sich eine Mischung aus vielen bedeutenden Designstücken: Von den in grellgrünem Leder neu gepolsterten Eames-Sesseln bis zu den farbenfrohen Teppichen und spacigen Glastischen trägt jedes Stück zum Feel-Good-Ambiente bei.

“I’m most drawn to Sottsass. His designs embody the best of the best of the period and are iconic.”

Of Memphis, the Ettore Sottsass Ultrafragola mirror is the standout objet d'art. "First of all, it's neon," says Bikoff. "It lights up. It's also pink, which is important to our millennials today. And then there is the wavy, swirly shape. It's such a revolutionary piece. I'm most drawn to Sottsass. His designs embody the best of the best of the period and are iconic."

/ Der Ultrafragola-Spiegel von Ettore Sottsass ist das herausragende Memphis-Kunstobjekt. „Er bringt Licht in den Raum. Auch ist Rosa-rot wichtig für unsere Generation der Millennials. Dann ist da noch die wellige, wirbelnde Form. Der Spiegel ist einfach revolutionär! Am stärksten fühle ich mich zu Sottsass hingezogen. Seine kultigen Designs verkörpern das Beste vom Besten der Memphis-Ära.“

„Am stärksten fühle ich mich zu Sottsass hingezogen. Seine kultigen Designs verkörpern das Beste vom Besten der Memphis-Ära.“

interior design

I was born in 1987. Growing up in the '90s in New York City, interiors were super minimal. Fashion was all Calvin Klein and Donna Karan. My interest in Memphis came as a direct reaction to all this. I love the shapes, the proportions, and the juxtaposition of color. With Memphis, one color stays stagnant while another color moves. My winters were spent in Miami. I was very much introduced to the '80s art deco revival and Memphis period there.

For me, Memphis is about movement. It's energetic and has a draw that is almost like music to me. When you put Memphis into an interior, automatically there's this very stylized, very high design. There's nothing subdued about it. It is a statement piece. It takes you to another place.

I fell in love with Memphis design when I was studying in Paris. I would go to the Marché aux Puces on the weekend and would see all of this '80s design. The French are really good at mixing Memphis with eighteenth- and nineteenth-century European antiques. I find the contrasts remarkable and how whimsical, colorful, and different it was.

So many people are attracted to Scandinavian design because it's basic. It feels safe. Memphis is not safe. Memphis is like that girl that wears a wild dress to the party and stands out. In my work, I strive to create spaces that make people smile, that make people interested. Memphis is primarily happy, and along with its innate confidence, that's what is best of all.

In design, trends repeat themselves throughout history. We're seeing a backlash against minimal spaces and we're having such a moment in color right now. Memphis fits this mood as it's super artful and crosses that boundary between design and art.

Interior designer Sasha Bikoff studied in Paris before returning to New York to found her studio. Her rainbow interiors and infectious use of pattern reflect the fun side of Memphis in a contemporary way.

Nach ihrem Interior-Design-Studium in Paris kehrte Sasha Bikoff nach New York zurück, um dort ihr Studio zu etablieren. Ihre regenbogenfarbenen Interieurs und der ansteckende Musterhype spiegeln den modern interpretierten Fun-Charakter von Memphis wider.

Ich wurde 1987 geboren. In meiner Kindheit der 90er-Jahre in New York City waren Interieurs extrem minimalistisch. Fashion war gleichbedeutend mit Calvin Klein und Donna Karan. Mein Memphis-Interesse war eine unmittelbare Reaktion auf all das. Ich liebe die Formen, die Proportionen und das Nebeneinander von Farbe. Mit Memphis stagniert und bewegt sich Farbe in stetem Wechsel. Ich verbrachte die Winter in Miami und wurde dort zur Insiderin des Art-déco- und Memphis-Revivals.

Bei Memphis dreht sich für mich alles um Bewegung. Es ist schwungvoll und zieht mich wie Musik in seinen Bann. Wenn man Memphis in der Raumgestaltung umsetzt, ergibt sich automatisch dieses durchgestylte, überragende Design. Es ist alles andere als zurückhaltend. Es ist ein Statement. Man fühlt sich wie in eine andere Welt versetzt.

Ich habe mich in das Memphis-Design verliebt, als ich in Paris studierte. Am Wochenende ging ich immer zum Marché aux Puces und sah alle diese Designstücke aus den 80er-Jahren. Die Franzosen verstehen es sehr gut, Memphis mit europäischen Antiquitäten aus dem 18. und 19. Jahrhundert zu kombinieren. Die Gegensätze sind bemerkenswert, und auch wie eigenwillig, bunt und anders das war.

So viele Menschen sind von der Schlichtheit des Skandi-Designs angetan. Es fühlt sich sicher an. Memphis aber geht nicht auf Nummer sicher. Memphis ist wie das Mädchen, das zur Party ein wildes Kleid trägt und auffällt. In meiner Arbeit bin ich bestrebt, Räume zu schaffen, die Menschen zum Lächeln bringen und Interesse wecken. Memphis ist neben seinem natürlichen Selbstvertrauen vor allem fröhlich. Und das ist das Beste überhaupt! Im Design wiederholen sich die Trends im Lauf der Geschichte. Wir erleben gerade eine Gegenreaktion zum Minimalismus und sind in einer farbenreichen Phase. Memphis passt zu dieser Stimmung, zumal es sehr raffiniert ist und jene Grenze zwischen Design und Kunst überschreitet.

“Memphis is like that girl that wears a wild dress to the party and stands out.”

Pattern detail from Sasha Bikoff's Kips Bay Decorator Show House project in New York.

/ Musterdetail aus dem Kips Bay Decorator Show House von Sasha Bikoff in New York.

„Memphis ist wie das Mädchen, das zur Party ein wildes Kleid trägt und auffällt.“