

Shopping
FÊTES
30
idées & nouveautés

DE PARIS À DUBAÏ, ...
Le tour des
salons et expos

**OBJECTIF
ISOLATION**
Les conseils
des pros

STYLE
Toutes les
couleurs
de la saison

EXCLUSIF
Rencontre
avec le design
portugais

VISITE PRIVÉE
**Une maison
arty chic**
à Casablanca

Le Portugal : un design entre qualité d'exécution et goût pour l'innovation

Le 3 novembre, nous avons eu le plaisir d'organiser en collaboration avec l'Ambassade du Portugal et l'AICEP, l'Agence pour l'Investissement et le Commerce Extérieur du Portugal, une rencontre autour du design portugais. À cette occasion, la curatrice, auteure et designer stratégique Guta Moura Guedes nous a éclairés sur le développement de cette filière créative, à la fois empreinte d'innovation, d'irrévérence et de conscience sociale et environnementale.

Par : *M.W.*

Si aujourd'hui, le Portugal peut s'enorgueillir sur la scène du design international d'une jeune garde dynamique, de matières premières de haute qualité et d'entreprises performantes et inventives, la naissance de cette filière est relativement récente. Son histoire remonte en effet au début des années 1950, décennie synonyme de développement industriel du pays. Bien qu'au fil des décennies suivantes, le secteur se structure et gagne en maturité, la fin des années 1990 marque un tournant dans la production et la vision stratégique du design. Le Portugal s'inscrit alors résolument dans le paysage créatif international.

Une histoire contemporaine

Au cours des années 1950, alors qu'il n'en est encore qu'à ses prémices, le design portugais se panache de multiples influences internationales - anglaises, autrichiennes, scandinaves, américaines, japonaises, française, etc.. Dans un premier temps, son développement repose sur l'action d'artistes autodidactes, de peintres, de dessinateurs et de créatifs dont Daciano Da Costa. Figure de proue du design naissant, il insuffle incontestablement à la création nationale les principes conceptuels et formels du mouvement moderne international. Résolument novateur, il a inscrit dans le paysage créatif de l'époque

des créations au langage extrêmement moderne tout en collaborant exclusivement avec des entreprises locales. En véritable pionnier, il a teinté sa démarche créative d'une sensibilité vis-à-vis des préoccupations sociales et environnementales. Son œuvre est d'ailleurs fortement empreinte de poésie et d'humanité ; sa volonté étant à travers le design de répondre à des attentes fonctionnelles mais aussi de rendre la vie plus douce. Dans la même veine que Daciano Da Costa, le designer Pedro Silva Dias s'est notamment illustré dans la conception de mobilier, d'éclairage, de produits industriels et de mobilier urbain.

© Estudio Peso

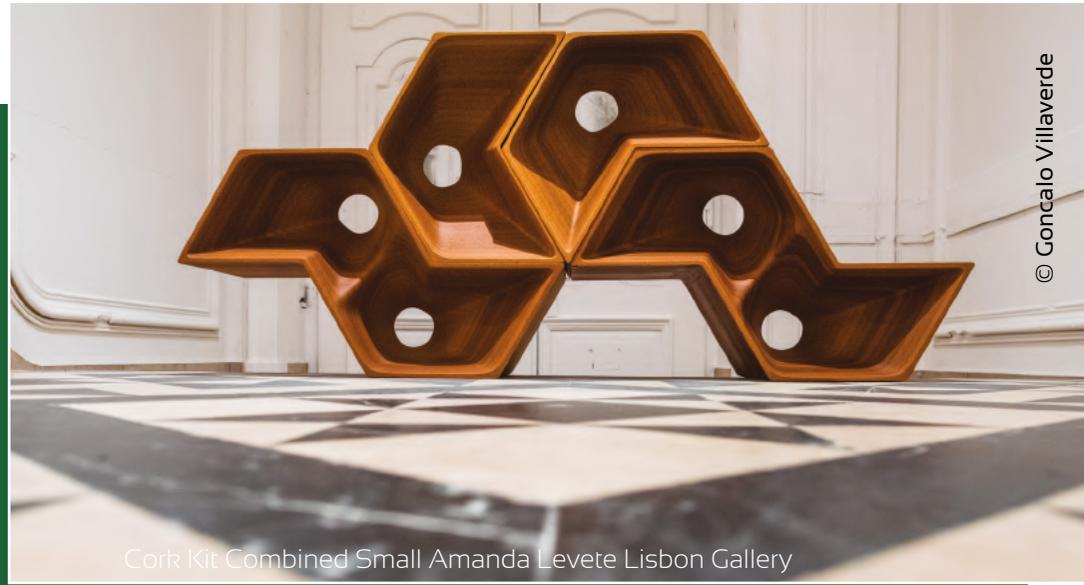
Palace Chair Daciano Da Costa

Un accent cosmopolite

Dans les années 1980, une nouvelle génération de designers se distingue sur la scène nationale en apportant des influences venues tout droit des grandes métropoles du design comme Milan et Paris. Citons notamment Fernando Brizio, Miguel Vieira Baptista, Filipe Alarcão ou encore Marco Sousa Santos. Fernando Brizio s'illustre notamment pour la créativité extravagante et la dimension artistique de son travail. Marquées par un sens de l'humour prononcé, ces créations se distinguent en outre par les interactions qu'elles suscitent avec les usagers. Cette génération s'oriente aussi vers un esprit extrêmement minimaliste, à l'instar de Miguel Vieira Baptista et de Marco Sousa Santos.

Un nouveau cap

Au cours de ces 20 dernières années, le design portugais a beaucoup changé. En plus d'une créativité sans bornes, les designers ont souligné leur volonté d'apporter un nouveau souffle aux formes et aux techniques tout en associant à leur travail un élan sincère de durabilité. Parmi cette jeune génération, Vítor Agostinho, Jorge Carreira ou encore Paulo Sellmayer ont porté un

© Gonçalo Villaverde

Cork Kit Combined Small Amanda Leveté Lisbon Gallery

© Eneida Tavares

Caruma Eneida Tavares Lisbon Gallery

Vase With Roots Big Fernando Brizio Lisbon Gallery

© Fernando Brizio

Shell chair

© Branca Design

intérêt tout particulier à la filière d'artisanat d'art du verre et de la porcelaine. Eneida Tavares s'intéresse quant à elle à la céramique qu'elle inscrit dans une démarche sociale et environnementale à travers la valorisation de matériaux naturels et de techniques artisanales tombées en désuétude dans les zones rurales. Autre figure féminine du moment, Joana Astolfi brille davantage dans le domaine du design d'intérieur où elle distille un esprit empreint de joie de vivre et crée de nouveaux univers ultra inspirants autour des objets de seconde main. Plus encore qu'une réappropriation des savoir-faire traditionnels, cette génération témoigne de sa capacité à combiner avec brio la qualité d'exécution et l'héritage culturel avec les technologies de pointe. À force d'expérimentation, ces créatifs ont d'ailleurs largement contribué à la mutation des industries traditionnelles. Aujourd'hui encore, le design portugais porte dans son ADN cette profonde recherche d'innovation en lien avec la reconnaissance des besoins des générations futures et les préoccupations environnementales et sociales.

Layer sofa

© Branca Desig

Revigrés

© AICEP-2021

Basso Manuel Amaral Netto Lisbon Gallery

© Studio Util

© Vicara

Jarra Paulo Sellmayer Lisbon Gallery

DES ENTREPRISES DANS L'AIR DU TEMPS

Qu'elles travaillent le liège, la porcelaine, le métal ou encore la pierre, les entreprises portugaises ont réussi le pari audacieux de faire coexister la tradition et l'innovation technologique. Plus que des fabricants, ces créateurs de tendances ont usé de l'inventivité comme d'un levier pour inscrire la qualité de leurs produits dans l'air du temps. Des entreprises telles que Branca, Da La Espalda, Revigrés ou Maami Home composent ainsi des univers alliant sobriété et élégance dans les différents univers de la maison en s'appuyant sur leur héritage et l'excellence des matières premières locales. Dans le domaine de la porcelaine, des Maisons comme Vista Alegre et Spal se sont résolument inscrits dans la modernité en opérant un vrai tournant dans leur production en misant sur l'audace des formes et des couleurs tout en soulignant l'excellence du savoir-faire traditionnel. De même dans le travail du métal, Cutipol capitalise sur son expertise de la coutellerie acquise au fil des générations tout en proposant des designs sobres, pratiques et raffinés.

DES MATIÈRES PREMIÈRES D'EXCELLENCE

Parmi les matières premières reconnues pour leur qualité au Portugal, la pierre s'est distinguée sur la scène internationale à travers la sphère créative. Le programme baptisé Primeira Pedra a notamment dévoilé ses atouts en invitant 35 créatifs, dont des architectes, des artistes et des designers, à la valoriser en usant d'innovation et d'inventivité. En plus de grands noms du design portugais, des personnalités internationales comme Philippe Starck, Michael Anastassiades, Amanda Levete ou encore Bijoy Jain ont ainsi présenté leur travail autour de la pierre dans des villes comme New-York, Paris, Milan, São Paulo, Bâle ou encore Venise. Aujourd'hui, ces pièces sont toujours accessibles à la Lisbon Gallery. Offrant également une belle visibilité à l'international à la pierre portugaise, citons aussi la compagnie LSI qui n'a pas manqué de capitaliser sur ses compétences et son expérience en matières de ressources humaines. Autre matériaux de choix au Portugal, le liège a lui aussi connu un vrai renouveau notamment à travers l'action d'entreprises comme Amorim. Autrefois concentrée sur la production de bouchons, cette entreprise a réussi à valoriser les nombreuses qualités du liège en associant son savoir-faire à de grands noms des industries automobile et aéronautique, de la construction ou encore de la mode.

Alpinina Jasper Morrison Primeira Pedra

© Ricardo Gonçalves

Cabinet de Curiosités au São Lourenço do Barrocal

Artiste, architecte d'intérieur et designer, Joana Astolfi se distingue par son approche ludique et joyeuse dans le paysage de la création portugaise. De la scénarisation de vitrines aux installations artistiques en passant par la conception de restaurants, d'hôtels et de projets résidentiels, elle s'attelle à composer avec son équipe des histoires cohérentes et fortes en associant des éléments porteurs de sens : objets chinés, couleurs, textures, matériaux, éclairage.

Joana Astolfi, une personnalité audacieuse qui allie narration, émotion et design

Pourquoi la narration est-elle primordiale pour le Studio Astolfi?

Pour nous, quelque soit la nature du projet, il s'agit d'une occasion de composer une nouvelle histoire en se basant sur les références et les énergies dont il est porteur. De nos jours, les gens souhaitent vivre une expérience. Par exemple dans un restaurant, celle-ci ne dépendra pas uniquement de l'assiette ; l'atmosphère et les vibrations découlant de la composition des couleurs, des objets, de l'éclairage seront également déterminantes. Dans chacun de nos projets, nous tenons à instaurer une convivialité visuelle et à ménager une grande place pour le jeu, les ambiances inattendues et les moments de découvertes. Nos projets

sont truffés d'objets de seconde main car je suis fascinée depuis toute petite par leur capacité à véhiculer des souvenirs et à éveiller des émotions. Selon moi, plus ils traversent le temps et plus ils passent entre des mains différentes, plus leur énergie est forte et inspirante.

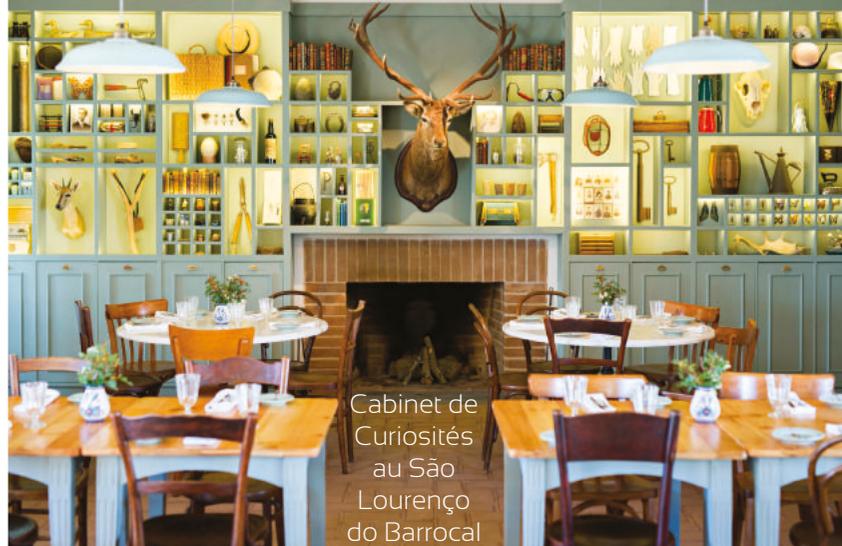
Dans quelle mesure le Portugal impacte-t-il votre démarche créative?

Nous avons un héritage patrimonial et artisanal très ancré et très inspirant. L'artisanat occupe une grande place dans mon travail. En plus de collaborer avec beaucoup d'artisans portugais, je ne manque jamais d'aller à la rencontre d'autres artisans lorsque je voyage. Je valorise aussi beaucoup les matériaux locaux. J'apprécie notamment l'intégration

du liège dans mes conceptions d'intérieur mais aussi celles de meubles et d'objets. C'est un matériau très chaleureux qui présente de nombreux atouts acoustiques et thermiques. J'adopte aussi des matériaux très bruts comme certaines peintures au plâtre

Vitrine Víuva Lamego

Cabinet de
Curiosités
au São
Lourenço
do Barrocal

Artiste, architecte d'intérieur et designer, Joana Astolfi se distingue par son approche ludique et joyeuse dans le paysage de la création portugaise. De la scénarisation de vitrines aux installations artistiques en passant par la conception de restaurants, d'hôtels et de projets résidentiels, elle s'attelle à composer avec son équipe des histoires cohérentes et fortes en associant des éléments porteurs de sens : objets chinés, couleurs, textures, matériaux, éclairage.

Joana Astolfi, une personnalité audacieuse qui allie narration, émotion et design

Pourquoi la narration est-elle primordiale pour le Studio Astolfi?

Pour nous, quelque soit la nature du projet, il s'agit d'une occasion de composer une nouvelle histoire en se basant sur les références et les énergies dont il est porteur. De nos jours, les gens souhaitent vivre une expérience. Par exemple dans un restaurant, celle-ci ne dépendra pas uniquement de l'assiette ; l'atmosphère et les vibrations découlant de la composition des couleurs, des objets, de l'éclairage seront également déterminantes. Dans chacun de nos projets, nous tenons à instaurer une convivialité visuelle et à ménager une grande place pour le jeu, les ambiances inattendues et les moments de découvertes. Nos projets

sont truffés d'objets de seconde main car je suis fascinée depuis toute petite par leur capacité à véhiculer des souvenirs et à éveiller des émotions. Selon moi, plus ils traversent le temps et plus ils passent entre des mains différentes, plus leur énergie est forte et inspirante.

Dans quelle mesure le Portugal impacte-t-il votre démarche créative?

Nous avons un héritage patrimonial et artisanal très ancré et très inspirant. L'artisanat occupe une grande place dans mon travail. En plus de collaborer avec beaucoup d'artisans portugais, je ne manque jamais d'aller à la rencontre d'autres artisans lorsque je voyage. Je valorise aussi beaucoup les matériaux locaux. J'apprécie notamment l'intégra-

tion du liège dans mes conceptions d'intérieur mais aussi celles de meubles et d'objets. C'est un matériau très chaleureux qui présente de nombreux atouts acoustiques et thermiques. J'adopte aussi des matériaux très bruts comme certaines peintures au plâtre

Vitrine
Víuva Lamego