

DESIGN. OS ESPECIALISTAS QUE CRIAM OS ESPAÇOS ÚNICOS DOS CHEFS

ANTES DO PRATO, SIRVA-SE O ESPANTO

Da paleta de cores ao tipo de luz e à instalação-surpresa: tudo é pensado ao pormenor. São os *designers* de interiores dos restaurantes que transformam as refeições numa experiência completa para os clientes ficarem – e voltarem, muitas vezes. Por **Maria Espírito Santo**

Jarros, brinquedos de criança, utensílios de cozinha, livros centenários. Estão organizados – e desorganizados – ao pormenor. Sobressaem as formas e os feltos nesta mancha terracota. Foi nos alfarrabistas e antiquários do costume que **Joana Astolfi** encontrou as peças-chave para compor a parede mais vistosa do novo Cantinho do Avillez, que abriu este mês no Parque das Nações, em Lisboa.

Os *cabinets* (pequenos recantos de peças curiosas que a artista cria) fazem já parte da sua imagem de marca. “Já estou quase a dizer-lhes adeus”, confessa. “Começa a ser visto muitas vezes... se calhar vou dar uma pausa. Gosto de inovar.” Foi o Studio **Astolfi** o responsável pela reformulação arquitectónica e pelo *design* de interiores – e é, aliás, a primeira vez que se estreia nestes ofícios com o *chef* José Avillez, para quem tinha feito, até agora, instalações de arte. Mas não tinha decorado nada: “Usa-se muito a palavra decoração – que odeio. A decoração não é tão integrada, é o ‘pomos aqui uma cortina ou um tapete’.”

É mais do que isso. É, antes de tudo, pensar a história que se quer contar. “Este é um espaço que tem uma certa desconstrução sofisticada. Tem um lado antigo mas limpo, sem mofo”, explica. E para que esse retrato se reflita no espaço é preciso

Objectos

Joana Astolfi lembra que ainda falta uma peça no exterior do novo Cantinho: estará suspensa no ar

Cantinho

Para o restaurante do Chiado, **Joana Astolfi** criou um curioso aglomerado de objectos de cozinha antigos

É PRECISO PREVER COMO VAI SER FEITO O SERVIÇO – QUE PERCURSO FAZEM OS FUNCIONÁRIOS

avaliar bem as cores que serão usadas sem esquecer as texturas. “Uma das primeiras coisas em que penso é nos materiais. Vou brincar com pedra, betão, madeira, com palhinha?” As colaborações com artesãos são fundamentais, lembra a artista que, aqui, aproveita a tradicional palhinha para emprestar textura às paredes. No meio de tudo isto, a logística também tem de se ter em conta: prever a forma como o serviço vai ser feito (que percurso os funcionários têm de fazer para servir às mesas).

Num mercado cada vez mais competitivo, a diferenciação é fundamental: “As pessoas estão muito mais exigentes e querem ver espaços que nunca mais vão esquecer.” E todos os detalhes contam. Da toalha de mesa ao lavatório da casa de banho – uma zona que tem ganho cada vez maior importância, conta, dado que é o momento em que se pode surpreender individualmente. Quer-se muito mais do que uma refeição, continua o *chef* José Avillez: “Numa refeição, além da visão, da audição, do olfacto e do tacto, ainda usamos o gosto. Se num espaço for dada atenção a vários detalhes, ainda que subliminares, ter uma refeição pode-se tornar uma experiência.”

O nome de **Joana Astolfi** começou a ser recorrente no mundo das artes (e não só) quando foi trabalhar para a Fábrica da Benetton, em Veneza,

um prestigiado centro criativo. De regresso a Portugal, logo criou um percurso sólido: com as instalações para os restaurantes de José Avillez, mas também com a nova vida que deu às montras da Hermès. Ainda foi responsável pelo *design* de interiores do bar Park e criou várias peças para o JNCQUOI, só para nomear alguns trabalhos em Lisboa. Dar uma segunda vida aos objectos mantendo sempre o humor é um traço marcante do seu trabalho.

É aos livros de viagem – cadernos com notas, fotos e desenhos – que recorre para se inspirar. “Estou numa pesquisa constante.” Além dessa “enciclopédia interior” conta ainda com os encontros com a sua equipa “jovem, cheia de ideias frescas” – uma boa sessão pode ditar o caminho para um projecto.

Mas também há alturas em que a criatividade parece emperrar. Foi o que aconteceu em 2015, quando o *chef* José Avillez lhe propôs um trabalho no mínimo ambicioso: criar várias peças para o seu novo restaurante que teria mais de mil metros quadrados. A ideia para o Bairro do Avillez, era recriar as formas e a dinâmica de um típico bairro lisboeta, onde cada quarteirão representa um tipo de comida diferente. Era um trabalho gigante que se repartia (pelos diferentes bairros) num desafio de criatividade e coerência. **Foram**

Esta parede que criou para o novo Cantinho é monocromática: Joana Astolfi quer que sobressaiam as formas dos objectos

CANTINHO
DO
AVILÉZ

CANTINHO
DO
AVILÉZ

■ vários os dias que passou no edifício, ainda em obras: “Ia para lá só olhar. Ficava a beber uma Imperial, a olhar para o meu livro, a desenhar, com a fita métrica na mão... foi muito difícil.” A equipa andou numa correria – aos fornecedores habituais, como feirantes e armazenistas – mas também pelas ruas de Lisboa: “Fomos procurar portas, janelas, fachadas, azulejos originais.”

Loucura. É a palavra que usa para descrever o trabalho. Nada novo no dia-a-dia preenchido e variado. Formada em Arquitectura, Joana Astolfi divide-se por diferentes ofícios que passam pelas Artes Plásticas e pela Cenografia: não gosta de rótulos, por isso, não assume nenhum. Criou o Studio Astolfi em 2009 que actua nas áreas de arquitectura, como de *design* de interiores, montas e instalações de arte. Tem um lema: “lets make better mistakes tomorrow” (vamos cometer erros melhores amanhã).

Ostras e camisas havaianas

Errar faz parte do processo – e ajuda a melhorar os espaços, a elevá-los ao seu maior potencial. É o que defende o chef Kiko Martins que, conta, foi obrigado a mudar as cadeiras de um dos seus restaurantes – O Talho – porque, apesar de bonitas “eram superdesconfortáveis.” O chef explica: “É muito importante ouvir o cliente. Não faço restaurantes para o meu ego mas para as pessoas.”

A frente d’A Cevicheria e d’O Asiático, entre outros, acredita que abrir um restaurante é um todo que se pensa em uníssono, com menu e espaço em constante diálogo. “Da luz, à música e à decoração: tudo tem de

1 Paulo Lobo tem já 33 anos de percurso na área. No Vogue Café seguiu as orientações internacionais: chão hidráulico e capas de revista emolduradas

2 Felipa Almeida e Ana Anahory criam projectos de arquitectura, *design* de interiores e mobiliário. Reinterpretaram a Tasca do Joel, que tem 36 anos

Cave

Espelhos e brilhos, assim como uma iluminação cénica, ajudam a dar fôlego a um restaurante no subsolo, diz Paulo Lobo, que foi o *designer* do Fire Food, no Porto

“TER UMA REFEIÇÃO PODE-SE TORNAR UMA EXPERIÊNCIA”, GARANTE O CHEF JOSÉ AVILLEZ

O polvo da Cevicheria de Kiko Martins tornou-se uma estrela do Príncipe Real

FRANCISCO RIVOTTI

estar alinhado no conceito.” E isso pode querer dizer andar atrás de moinhos de carne antigos – de Trás-os-Montes ao Algarve – para decorar O Talho, ou emprestar mais de 80 fotografias pessoais de viagem pela Ásia para preencher as paredes d’O Asiático. “Se for um jantar a dois queremos um ambiente mais tranquilo, mas se for um jantar com amigos já queremos outra coisa. Não vamos jantar fora para nos alimentarmos – é mais do que isso. Queremos que nos contem uma história.”

O tecto d’A Cevicheria (a casa que parte do ceviche peruano para mostrar novas formas de comer peixe) é, provavelmente, a zona mais fotografada e partilhada no Instagram do restaurante – e da zona do Príncipe Real. O enorme polvo que paira sobre o balcão, com os tentáculos que se estendem indefinidamente no ar, capta a atenção até de quem passa na rua. “A ideia do polvo foi minha. Queria ter uma coisa desconstruída, meio maluca.” Aliás, a vontade inicial era pendurar uma ostra gigante, só depois é que o escultor João Parrinha sugeriu um polvo.

As ideias são de Kiko e a concretização do irmão. O *designer* António Martins vive em São Francisco e trabalhou em restaurantes e hotéis de luxo do outro lado do Atlântico. É ele que cria os conceitos ou que até rejeita dicas do chef. “Para o Poke [restaurante de inspiração havaiana do espaço *gourmet* do El Corte Inglés] disse que era giro que os emprega-

dos usassem camisas havaianas”, diz entre risos. “Ele disse que não, que não ia acontecer, era horrível.”

Da pedra ao latão

Para trabalhar, tem de ter sempre música. Precisa de lápis, papel (é assim que começa os esboços, à moda antiga) e do rádio ligado. “Oigo estações internacionais que passam gente nova do jazz e blues. Agora ando a ouvir a Café del Mundo, uma estação colombiana.” A música é uma forma de inspiração, garante Paulo Lobo, *designer* de interiores há 33 anos.

Foi em 1989 que chamou pela primeira vez a atenção, ao pensar os interiores do Buondi Café, na Foz do Porto. Naquela altura, o *design* italiano era o mais querido – e foi esse mobiliário de topo que usou para construir o conceito que fez sucesso. Lembra que era um miúdo – aquele era o seu primeiro grande trabalho – mas tinha já um processo criativo muito semelhante ao de hoje. Foram umas pedras perdidas no chão, ali perto da Rua do Rosário, que o inspiraram para as mesas: “Fizemos umas bolas em latão que eram a base dos apoia-pés. Fizemos uma reinterpretação.”

Defende que sempre foi *designer* – apesar de ter seguido informática. O primeiro espaço que criou foi informalmente, ao ajudar a mulher numa loja que ia abrir. Desde então não parou. E muito mudou. Como o tipo de produção e de fornecedores. “Não fazíamos nada em Portugal porque o acesso às coisas era muito difícil”.

RICARDO CASTILHO

lembra. E se antes era Itália que ditava as modas, actualmente esse monopólio italiano acabou, defende Paulo Lobo – e temos uma indústria disponível para manter a produção dentro de fronteiras.

Designer de eleição de dezenas de cafés e restaurantes icónicos do Porto – como o Cafeína, a Cafeteria Aviz ou o extinto Shis – continua na linha da frente: desta vez com o Vogue Café, inaugurado em Maio. É o primeiro da Europa Ocidental e abriu no recuperado hotel Infante Sagres. Tem poltronas que vieram de Xangai – foram lá produzidas – mas a maior parte das peças são portuguesas. Há tons de dourado nos balcões e nas paredes e outros de negro e branco no chão hidráulico: a paleta de cores foi apontada pela *Vogue* internacional, assim como outros apontamentos, como as icónicas capas da revista. O ambiente moderno mas *clean* casa com o tipo de cozinha: elegante e saudável.

Lembra que a primeira impressão é importante mas não suficiente: é fundamental que as pessoas se sintam bem e queiram ficar. “Criamos atmosferas para vender um produto, que pode ser um café ou um restaurante. E queremos que elas ultrapassem aquilo que dizem do ‘está giríssimo’. Isso é fácil.”

A luz. “É o que faz um espaço ou o que o destrói”, diz Joana Astolfi. Também dita uma atmosfera, um clima, explica Paulo Lobo: “Bem utilizada cria espaços de sombra e luz que nos parecem estar escondidos

RICARDO PEREIRA

UMA BOA ILUMINAÇÃO DEVE CASAR COM BONS MATERIAIS COMO VELUDOS E PELES, DIZEM A DUPLA FELIPA E ANA

Regresso

Precisam de tempo quando o trabalho termina. Depois, gostam de voltar: Joana Astolfi costuma jantar com amigos no Bairro do Avillez e Paulo Lobo é fã da esplanada do Wish, no Porto

“QUERIA UMA COISA MEIO MALUCA”, DIZ O CHEF KIKO MARTINS SOBRE O POLVO GIGANTE DA CEVICHERIA

ou reservados. “A iluminação deve ser caseira – e esse efeito é tudo menos simples. E há ainda a capacidade de transição: deve ser agradável tanto de dia como quando o sol se põe, acrescenta a *designer* Felipa Almeida. “É importante que os espaços sejam quentes o suficiente para aguentar à noite. Tentamos que as paredes nunca sejam muito claras para se sentir mais aconchego.” A dupla Felipa Almeida e Ana Anahory acrescenta que a par da iluminação, a escolha de materiais é fundamental: usam veludos e peles “em vez de tecidos que picam ou escorregam”.

As fundadoras do ateliê AnahoryAlmeida começaram este trabalho a

Como se faz?

Os *designers* têm de ter do seu lado uma série de elementos

História É o ponto de partida. Quer seja um palácio antigo ou uma tasca.

Lay-out É preciso perceber onde é a entrada dos clientes, como vão circular os pratos – para garantir que o serviço flui e as mesas são confortáveis.

Menu É preciso casar o tipo de prato com o ambiente do espaço: uma marisqueira pode pedir tons azuis, por exemplo.

quatro mãos em 2011. Felipa, formada em História de Arte, está mais focada no *design* de interiores, já Ana, de Arquitectura, está mais presente em obra: juntas dão uma nova vida aos espaços, com especial atenção aos materiais e ao passado.

Encomendas do eBay

Quando se juntaram, em 2011, foi precisamente com um desafio de José Avillez – queria que pensassem os interiores do primeiro Cantinho do Avillez, no Chlado. “Foi muito intenso e caótico”, diz Felipa. Nesse primeiro arranque tudo era diferente: não tinham ainda uma rede de fornecedores e encomendaram muita coisa do eBay. Lâmpadas que não serviam, cadeiras que chegavam partidas, peças que ao vivo eram feias – a aventura foi morosa. Desde então fizeram muitas parcerias com o *chef*, como o Mini Bar ou a Pitaria.

Têm projectos em Lisboa e não só: como o restaurante da Quinta do Quetzal (Vidigueira) ou o projecto de uma antiga herdade, com o São Lourenço do Barrocal (Monsaraz). Um dos trabalhos mais recentes é a Tasca do Joel, em Peniche. O restaurante de comida típica já com 36 anos precisava de um novo ar, mas o dono, à frente do negócio de família, tinha ideias concretas. “Disse-nos que não queria nada da moda. Só queria que os clientes se sentissem bem.” Foram várias as visitas que fizeram a Peniche para conhecer a paisagem, as tradições e as pessoas. A dupla agarrou na história passada e acabou por recriar o espaço com a ajuda do tijolo – o dono lembrava que o forno antigo era o coração da cozinha – e também rechearam as paredes de fotos, retratos dos fornecedores de sempre da casa.

Fora do trabalho, Ana e Felipa mantêm o olhar atento – e tantas vezes implacável. “A iluminação muito branca e a música aos berros, a má acústica, são os maiores erros”, diz Ana Anahory. Depois de uma pausa, lembra, com um sorriso, que ainda não falámos sobre o que vem no prato: “Vamos lá ver, estamos a falar de restaurantes – é importante é que a comida seja boa.”