

CULTURE STYLE ARCHITECTURE DESIGN FOOD TRAVEL

CITY

MAGAZINE INTERNATIONAL

Avril 2023 | NUMÉRO 03 | FRANCE MÉTRO : 7,50€ - BEL. : 9,50€ - IT. : 9,50€ - CAN. : 12,99€ CAD - CHF : 13,50€ CHF

BILINGUAL

L 17704 - 3 - F : 7,50 € - RD

*Mode
Architecture
Design*
Laudace

& le style
Grace Valentine par Fabien Vihus

RIO DE JANEIRO – STOCKHOLM – MILAN – HYÈRES

INTERVIEWS : NORMAN FOSTER, PATRICIA URQUIOLA

CINÉMA : LA PROMESSE ALIOCHA SCHNEIDER | NUITS : LES DERNIERS SECRETS DU PALACE

PATRICIA URQUIOLA, IMPÉRATRICE DU DESIGN

Elle est aujourd'hui l'une des designers les plus reconnues, imaginant des objets et des atmosphères largement inspirés de la nature. Star incontestée du Salone del Mobile, à Milan, Patricia Urquiola se confie à *City*.

TEXTE MAÏA MORGENSZTERN

Patricia Urquiola,
2019.

Du mythe d'Apollon et Daphné qui a inspiré le premier hôtel Six Senses d'Italie aux lampes Almendra pour Flos, en passant par les vases Hybrida pour Edit Napoli, ses projets prennent souvent racine dans la nature pour offrir des solutions ludiques et écologiques à un monde en pleine mutation. Originaire d'Oviedo en Espagne, Patricia Urquiola a étudié l'architecture et le design à Madrid et Milan, avant d'ouvrir son propre studio en 2001. Cette formation lui a certainement donné le goût de la recherche, tout comme celui d'un esprit critique qui la pousse à sans cesse tester les limites du design. Directrice artistique de Cassina, elle présente cette année des surfaces céramiques pour Mutina, des meubles pour Andreu World ou Moroso... Que l'on s'attarde sur son trône Crinoline en osier pour B&B Italia ou ses créations hors-cadre pour cc-tapis, la reine du design propose des points de vue emphatiques teintés d'humanisme, de technologie et de commentaire social, qui font d'elle l'une des créatrices les plus emblématiques de ces dernières décennies.

VOUS VENEZ DE SIGNER LA DÉCORATION INTÉRIEURE DE L'HÔTEL SIX SENSES DE ROME. COMMENT AVEZ-VOUS FAIT POUR APPORTER DE LA SÉRÉNITÉ AU CŒUR D'UNE VILLE AUSSI BOUILLONNANTE ?

Le point de départ du projet de Six Senses Rome a été de combiner le *genius loci* (l'esprit du lieu, ndlr) et les couches d'architecture déjà présentes, tout en restant cohérent avec la philosophie de Six Senses. Tant dans la conception des espaces publics que dans celle des lieux privés, nous avons gardé une forte relation avec le tissu de la ville, à travers les matériaux, les couleurs, les finitions, les inspirations. Ceci afin d'offrir aux clients un espace de confort et de sérénité dans le centre de Rome, comme une pause mentale et physique après toutes les tentations d'un séjour dans la capitale italienne...

IL Y A AUSSI BEAUCOUP DE RÉFÉRENCES CULTURELLES AU PASSÉ DE LA VILLE. QUELLES SONT VOS PRÉFÉRÉES ?

Le mythe d'Apollon et Daphné... Apollon tombe éperdument amoureux de Daphné, il la poursuit alors qu'elle refuse ses avances. Au moment où il l'attrape, elle se transforme en laurier. Ce parallèle avec la mythologie est une lecture poétique, liée au thème du bien-être et du rapport à la nature. Il a beaucoup inspiré, par exemple, les salles de soins, où de véritables feuilles de laurier ont été gravées sur les murs. Dans la zone humide, le moment de la transformation de la nymphe en laurier est représenté par un motif graphique.

ARCHITECTURE, DIRECTION ARTISTIQUE, CRÉATION DE MOBILIER... VOUS AVEZ TENDANCE À REPOUSSER SANS CESSER LES FRONTIÈRES DU DESIGN. QUEL EST LE FIL CONDUCTEUR DE VOTRE TRAVAIL ?

Je n'aime pas parler de style ou de fil conducteur, je ne pense pas en avoir. Mon travail est basé sur la recherche, sur la manière d'interpréter le contemporain, de créer de l'empathie, d'exprimer un sens du temps et du lieu. J'aime développer un projet dans ses moindres détails en pensant à l'impact émotionnel qu'il aura sur ceux qui y vivent ou qui y travaillent.

VOS CRÉATIONS TOURNENT AUTOUR DE L'EMPATHIE, AVEC DES FORMES ORGANIQUES BASÉES SUR LA RECHERCHE PLUTÔT QUE SUR LES TENDANCES. RETROUVE-T-ON CETTE NOTION DANS NOS VILLES ?

Je pense que oui. Après la pandémie, l'idée de la « ville de 15 minutes » est de plus en plus mise en œuvre. Dans ce concept, il est possible de trouver tout ce dont on a besoin dans un diamètre urbain de quinze minutes à pied. C'est un rétrécissement physique et symbolique de l'idée même de la ville qui se décompose en un archipel multiforme et fluide d'îles reliées par les principales infrastructures et établissements publics (écoles, hôpitaux, musées, centres sportifs). Cette idée de la ville renforce le sens de la communauté : les gens sont plus proches les uns des autres. Ils peuvent se lier plus facilement.

VOUS ÊTES DIRECTRICE ARTISTIQUE DE CASSINA DEPUIS 2015.

COMMENT MAINTENEZ-VOUS UN ÉQUILIBRE ENTRE LA PRÉSERVATION DE L'HISTOIRE DE LA MAISON ET LE PROCESSUS CRÉATIF ?

Travailler avec Cassina, c'est avoir affaire à une histoire de près de cent ans de design et à des archives de six cents pièces. Il peut être difficile de ne pas être intimidé par cet héritage, mais j'ai toujours privilégié le dialogue, me concentrant sur la façon d'innover en tenant compte de ce bagage culturel. Je pense à l'expression de Peter Saville de « continuum culturel », qui suggère une prise de conscience permanente. Il ne s'agit pas d'un changement total chaque saison. C'est une accumulation.

VOUS AVEZ ÉGALEMENT COLLABORÉ AVEC CC-TAPIS, MAISON MILANAISE SPÉCIALISÉE DANS LES TAPIS DE LUXE. COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ LES MOTIFS DE VOTRE MODÈLE VENUS POWER ?

Avec cc-tapis, nous aimons toujours expérimenter différents langages graphiques. *Venus Power* s'inspire de l'art du graffiti. Il s'agit d'une métaphore destinée à nous faire réfléchir à la nécessité d'accepter les attributs féminins qui coexistent en chacun de nous. Des lignes noires définissent le périmètre des formes flottantes et identifient les lettres individuelles qui composent la phrase « Nous venons tous de Vénus ». Cette idée a également été appliquée à la texture hypnotique de la collection : un vortex de couleurs inspiré par l'atmosphère intrigante de Vénus.

VOUS CRÉEZ EN TENANT COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT.

Y A-T-IL UN CHANGEMENT DANS LE PROCESSUS DE CONCEPTION ?

Nous ne pouvons plus nous passer aujourd'hui d'une conception respectueuse de l'environnement. Nous avons dépassé le stade du simple recyclage de matériaux. Aujourd'hui, un designer se doit d'être attentif à la circularité, de l'approvisionnement à la production, de la logistique et de la distribution à la réparabilité. Ces idées ont très vite fait partie de mon éthique grâce aux cours et aux livres de Tomás Maldonado à l'école polytechnique de Milan. Il a été l'un des premiers à soulever cette question. Les déchets sont une source précieuse qui, associée à la technologie et aux mains des artisans, peut nous conduire à des résultats magnifiques. Il nous faut aussi nous intéresser à la nature et à sa grande capacité à produire et à se régénérer. C'est une nouvelle orientation très stimulante.

PATRICIA URQUIOLA, EMPRESS OF DESIGN

She is now one of the most recognized designers, imagining objects and atmospheres largely inspired by nature.

An undisputed star of the Salone del Mobile in Milan, Patricia Urquiola talked to City.

There is the myth of Apollo and Daphne, that inspired Italy's first Six Senses hotel. Then the Almendra lamps in the shape of almond branches for Flos, and the Hybrida vases for Edit Napoli... Her projects are often rooted in nature to offer playful and ecological solutions to a changing world. Originally from Oviedo, Spain, Patricia Urquiola studied architecture and design in Madrid and Milan before opening her own studio in 2001. This schooling certainly gave her a love of research, as well as a critical spirit that prompts her to constantly push the limits of design. Artistic director of Cassina, this year she is presenting ceramic surfaces for Mutina, and furniture for Andreu World or Moroso... Whether we dwell on her Crinoline wicker throne for B&B Italia or her outside-of-box creations for cc-tapis, the empress of design features emphatic viewpoints tinged with humanism, technology and social commentary, which make her one of the most emblematic creators in recent decades.

YOU HAVE RECENTLY DESIGNED THE INTERIOR DECORATION OF THE SIX SENSES ROME. HOW DID YOU BRING THE SERENITY TYPICAL OF THE BRAND'S IDENTITY, IN THE HEART OF SUCH A BUSY CITY?

The starting point for the project of Six Senses Rome was to bring together and combine the genius loci and the layers of the architecture already present, while always being consistent to Six Senses' philosophy and attentive to the details necessary when designing a 5-star hotel. Both in the design of the public spaces and the more private ones, we kept a strong relationship with the fabric of the city that enters the hotel through materials, colors, finishes and inspirations in order to give guests a space of comfort and serenity in the center of Rome. Like a mental and physical pause after all the tentation of things to do and to see when you are there.

THERE ARE ALSO A LOT OF CULTURAL REFERENCES TO THE CITY'S PAST. WHAT ARE YOUR FAVORITE ROMAN TOUCHES THERE?

One of my favorites is the myth of Apollo and Daphne. In the myth, Apollo falls madly in love with Daphne, who refuses to accept his advances. Right at the moment he catches her, she turns into a laurel tree. This parallelism with mythology is a poetic reading linked to the theme of well-being and the relationship with nature. It was of great inspiration, for example, in the treatment rooms, where actual laurel leaves were etched on the walls.

ARCHITECTURE, ART DIRECTION, FURNITURE DESIGN... YOU TEND TO CONSTANTLY PUSH BACK THE BOUNDARIES OF WHAT DESIGN MEANS. WHAT WOULD YOU SAY IS THE COMMON THREAD IN YOUR WORK?

I don't like to talk about style or common thread, I don't think I have one. My work is based on research, on how to interpret the contemporary, to create empathy, to express a sense of time and place. I like to develop a project down to the smallest details thinking about the emotional impact it has to have to those who live it and those who work there or use it.

YOUR DESIGNS OFTEN REVOLVE AROUND EMPATHY, WITH ORGANIC FORMS BASED ON RESEARCH, RATHER THAN TRENDS. DO YOU THINK THE MODERN CITY HAS GONE BACK TO A SENSE OF COMMUNITY?

Yes, I believe so, after the pandemic, the idea of the 15 minutes city is increasingly being implemented. In a "15-minute city," it's possible to find everything we need in an urban diameter of fifteen minutes on foot. It is a physical and symbolic narrowing of the very idea of the city which is broken down into a fluid archipelago of islands connected by the main infrastructures and public functions (schools, hospitals, museums, sports centers). This idea of city strengthens also a sense of community as people are closer to each other and can bond more easily.

YOU BECAME THE ARTISTIC DIRECTOR OF CASSINA IN 2015. HOW DO YOU FIND THE BALANCE BETWEEN PRESERVING THE HOUSE'S HISTORIC BACKGROUND AND THE DESIGNERS' CREATIVE PROCESS?

Being Cassina art director means dealing with an immense history of almost 100 years of design and an archive of 600 pieces. It can be hard sometimes not to get intimidated by this heritage, but my work has always been an open dialogue and focused and still focuses on how to innovate with a look at this cultural luggage. Just like Peter Saville's expression of a 'cultural continuum', suggesting an ongoing awareness. Not a total change every year or every season. It's an accumulation.

YOU COLLABORATED A LOT WITH CC-TAPIS, THE MILANESE BRAND SPECIALIZED IN LUXURY CARPETS. HOW DID YOU COME UP WITH THE UNUSUAL DESIGN OF YOUR VENUS POWER?

With cc-tapis we always like to experiment with different graphic languages. Venus power, in particular, is inspired by Graffiti Art. It is a metaphor to make us think about the need to incorporate feminine attributes that coexist within all of us. Black lines define the perimeter of floating shapes and identify the single letters that compose the phrase "We all come from Venus". A mission statement also applied in the collections hypnotic texture: a vortex of color inspired by the intriguing atmosphere of Venus.

BEYOND BEING INSPIRED BY NATURE, YOU BUILD WITH THE ENVIRONMENT IN MIND. IS SUSTAINABILITY A FAD, OR IS THERE A REAL SHIFT INTO THE DESIGN PROCESS MAKING?

Environmentally friendly design is not an option anymore. We have moved forward from applying it just to recycle materials or use recycled ones. A designer today pays attention to the circularity, from sourcing to the production, from logistics and distribution to its reparability. These ideas were part of my ethic very soon through the courses and books of Tomás Maldonado at the Politecnico di Milano. He was one of the first amongst to raise this question. Upcycling is the main concept we should apply. It goes beyond durability and environmental awareness. Waste can be a precious source, together with technology and artisans' hands it can lead us to beautiful results. We're also looking at the nature and its high ability to produce and regenerate, it is a very stimulating new design direction. ■

Tommaso Sartori, John Athinaitis

Fauteuil Crinoline,
B&B Italia.
*Crinoline chair,
B&B Italia.*

Hôtel Six Senses
à Rome.
*Six Senses hotel
in Roma.*

Lampe Serena, Flos.
Serena lamp, Flos.

Console Hayama,
Cassina.
*Hayama buffet,
Cassina.*

