

Métiers d'Art Chapter 1

Between art and design

Dans la lignée des décorateurs des années 1930, ces maîtres de l'esthétique renouent avec les gestes ancestraux. Passionnés par le bois, le métal, le verre... Leur travail des volumes et matériaux propose une vision très contemporaine. Leurs propres innovations les projettent dans le futur. Détournement de techniques et mixages de procédés, la modernité de leur démarche nous interpelle : les meilleurs artisans de la décoration.

In the tradition of the decorators of the 1930s, these authorities on the aesthetic are reviving ancestral practices. Passionate about wood, metal or glass, they fashion volumes and materials to come up with a distinctly contemporary vision. Their own innovations project them into the future. By hijacking techniques and mixing methods, there is no mistaking the modernity of their approach, making them masters of the decorative arts.

RINCK
Furniture maker
and decorator

Dans son studio de design interne et ses ateliers d'ébénisterie, ce spécialiste du mobilier associe savoir-faire et inventivité pour fabriquer des pièces aux lignes épurées et sobres, relevées par des accents organiques. Dans l'esprit du mouvement Arts and Crafts, elles créent une relation harmonieuse entre l'humain, la nature et l'objet. Pieds gainés de cuir, cadre laqué ivoire, plateau en marbre massif de Perlato d'Olympe, socle en peinture décorative imitant la pierre, tous les éléments de la dernière collection Amarante font appel à des processus de fabrication parfaitement maîtrisés. Tissus imaginés par Rinck pour la maison Thévenon, poignée en bronze moulée à partir d'une branche naturelle, système singulier de charnières, mariage de l'acier et du bronze blanc martelé et patiné ou du bois massif et du bronze sculpté à la main, le résultat est à la fois singulier et inattendu. Bureau, chaise, pouf, tapis, bibliothèque et lit de repos ont été conçus pour dessiner un espace de travail chez soi, en parallèle avec l'évolution de l'art de vivre et des nouvelles tendances de la société. Ces différents meubles font le lien entre la tradition des matériaux façonnés dans les règles de l'art, respectant les techniques ancestrales, et l'actualité des formes revisitant l'Art Déco.

© Gaspard Hermach/Rinck

Amarante collection - rinck.fr

Combining noble and fine materials surprising to the eye and the touch.

In its in-house design studio and cabinet-making workshops, this furniture specialist combines know-how with inventiveness to produce pieces with clean, sober lines, embellished with organic touches. In keeping with the spirit of the Arts and Crafts movement, they cultivate a harmonious relationship between man, nature and the object. From the leather-encased legs to the ivory-lacquered frame and Perlato d'Olympe solid marble top with a decorative paint imitation stone base, all the elements of the latest Amarante collection call for perfectly mastered manufacturing processes. Fabrics created for Rinck by Thévenon, a creator of furnishing fabrics, bronze handle moulded from a natural branch, a unique system of hinges, a combination of steel and hammered and patinated white bronze, or solid wood and hand-carved bronze. The result is remarkable, astonishing even. The desk, chair, footstool, rug, bookcase and daybed have been designed for the needs of a working space at home, keeping step with the evolutions in the way we live and the new trends making themselves felt in society. These different pieces of furniture express the link between the tradition of materials made according to the rules of the art, in line with ancestral techniques, and modern forms drawing on the influence of Art Deco.

Ralph table, Tamo Kuri, patinated straw, Washi lacquer and bronze stainless steel, by Philippe Hurel atelieralba.fr

ATELIER ALBA Finishers

Ce jeune duo, lauréat Talent émergent des Grands Prix de la Création de la Ville de Paris, est composé de Célia Suzanne, doublement récompensée par des prix d'artisanat d'art, et d'Erwann Larbre, doté du titre de Meilleur Ouvrier de France. Tous deux issus de l'école Boulle, ils explorent de nouvelles matières pour composer des revêtements rares et précieux et habiller un meuble, un objet... Ils ont appris tous les secrets de la marqueterie traditionnelle avant de développer de nouvelles techniques et de travailler des matières sortant des sentiers battus. La richesse de leur répertoire se révèle à travers un kaléidoscope de motifs géométriques, des effets de dégradés, des associations insolites de matériaux. Auteur de techniques estampillées et très élaborées, l'atelier Alba associe le mat et le brillant, le soyeux et brut. Imaginez un paravent, aux nuances blondes, nappé d'un plaquage de loupe de bouleau, de papier de mûrier et de parchemin. Les dessins de la loupe de frêne teintée en dégradé se marient avec le poirier noirci, la dorure à la détrempe et le hêtre massif. Le Tamo Kuri, frêne de Mandchourie teinté châtaigne, frôle la paille patinée Or pâle, la laque Washi couleur craie brillante, l'inox façon bronze médaille. Les matières révèlent leur merveilleuse densité.

This young duo, winners of the Emerging Talent prize at the Grands Prix de la Création de la Ville de Paris, is made up of Célia Suzanne, a two-times recipient of the French Arts and Crafts prize, and Erwann Larbre, who holds the title of France's Best Craftsman. Both graduates of the Ecole Boulle, they explore new materials to create rare and precious coverings and to adorn a piece of furniture or an object. They delved into all the secrets of traditional marquetry before developing new techniques and working with materials that are off the beaten track. The richness of their repertoire is revealed through a kaleidoscope of geometric patterns, gradient effects and unusual combinations of materials. Atelier Alba has developed highly elaborate stamped techniques, combining matt and shiny, silky and raw effects. Imagine a screen, with blond shades, covered with a veneer of birch burr, mulberry paper and parchment. The patterns of the ash burr, tinted in a gradation of hues, are combined with the blackened pear wood, the tempera gilding and the solid beech wood. Tamo Kuri, a chestnut-stained Manchurian ash, skims against straw with a pale gold patina, glossy chalk-coloured Washi lacquer, and medal bronze stainless steel. The materials reveal their wonderful density. ▶

Case, detail of parchment and Macassar ebony marquetry

The magical play
of light caresses
the materials, sublimating
their colourful nuances.

Ito reading light, with wireless and USB device charging

astro

astrolighting.com

**EMAILLERIE
BELGE**
Enameller
on steel
sheet

Fondée en 1923, l'Emaillerie Belge est spécialisée dans l'application d'émaux vitrifiés et inaltérables, appliqués sur tôle d'acier en chauffant à 800°. Elle maîtrise la sérigraphie, les dégradés de teintes, la quadrichromie pour des applications industrielles et publicitaires, panneaux signalétiques, plaques de rue... Cette entreprise unique au Benelux aurait pu disparaître si Vincent Vanden Borre n'avait pas redonné un élan à sa production, en développant de nouvelles applications dans l'architecture, le design et la décoration. Depuis 2017, l'émail joue avec les différences de textures, le brillant mat craquelé, le transparent, le moucheté, l'effet terrazzo... En cuisine, salle de bains et façade, plateaux de table, plans de travail et rangements affichent leurs teintes rutilantes résistantes à toute épreuve. En 2022, l'Emaillerie belge a mis au point une nouvelle technique brevetée, l'Aquamaille, offrant plus de profondeur et de relief.

Founded in 1923, Emaillerie Belge specialise in the application of vitrified and unalterable enamels to steel plates by heating to a temperature of 800°. They master silkscreen printing, colour gradations and four-colour printing earmarked for industrial and advertising applications, signage, street signs, etc. This company, the only one of its kind in the Benelux, could have closed its doors if Vincent Vanden Borre had not given a new impetus to its production, by thinking up new applications in the fields of architecture, design and decoration. Since 2017, enamel has been playing with different textures, from crackled matt gloss to transparency, speckles and the terrazzo effect. Kitchens, bathrooms and facades, table tops, worktops and storage units are the perfect showcases for the gleaming, hard-wearing colours. In 2022, Emaillerie Belge developed a new patented technique, Aquamaille, offering greater depth and relief.

The revival of lobed enamel, assembling two enamels to bring out its reflections.

Alexandre LOWIE
Designer and cabinet-maker

Passionné par les techniques d'ébénisterie anciennes, Alexandre a d'abord suivi un enseignement destiné à la copie d'ancien. Puis il s'est dirigé vers la création de formes plus épurées. Cultivant un niveau d'exigence et de perfection en intégrant, dans chacune de ses pièces uniques, 3 à 5 matériaux, il fait souvent appel à d'autres artisans spécialisés. Pour son bureau et œuvre récente, Ny Desk, il a choisi le palissandre africain, le fer forgé et le cuir végétal. Pour un meuble de collectionneur (notre photo), il a associé le bois de citronnier à une laque bleue. Table façon bi-matière en ronce d'acajou, poirier noirci et ziricote ou coiffeuse en cuir de crocodile, lézard, loupe d'amboine, ébène, houx, étain incrusté et laiton chromé, ses projets très spécifiques, répondant à des besoins particuliers, réclament un long temps de conception et fabrication, permettant de faire mûrir les idées et de trouver les partenaires adéquats pour les finaliser.

Fascinated by the techniques of ancient cabinet-making, Alexandre first turned his sights towards the art of copying old pieces, before being spurred on by an urge to create more minimalist forms. Cultivating a level of rigour and perfection by integrating, in each of his unique pieces, three to five materials, he often calls on the expertise of other specialised craftsmen. For his desk, a recent piece of work dubbed the Ny Desk, he chose African rosewood, wrought iron and vegetable leather. For a piece of collector's furniture (our photo), he combined lemon wood with a blue lacquer. Whether it's a two-material table made of mahogany burl, blackened pear and ziricote, or a dressing table made of crocodile leather, lizard, amboyna burr, ebony, holly, inlaid pewter and chrome-plated brass, his very specific projects, destined to meet particular needs, take a long time to design and manufacture, allowing the ideas to mature and the right partners to be found to finalise them. ▷

COLLECTION PLACE DES VOSGES

MISIA
PARIS

SHOWROOMS PARIS - LONDON
misia-paris.com

© Alexander Popelier, Pirscher

Top:
Enamel Brass
table, designed
by Marie
Vanhonsebrouck
with Pirscher
emailerielbelge.com

Opposite:
Long Play, piece
of furniture in solid
wood with a lemon
wood veneer, steel
and brass wheels
alexandrelowie.be

Abassi in the sky, created by India Mahdavi - degournay.com

de GOURNAY Wallpaper designer

Les papiers peints de la maison de Gournay sont entièrement réalisés à la main, selon des techniques variées, dans son studio londonien. Les esquisses miniatures sont d'abord exécutées au crayon, puis digitalisées. Le motif est toujours imaginé sur une vingtaine de lés pour permettre au client de choisir la séquence qui lui plaît. En partant des miniatures, les artistes asiatiques dessinent le motif au crayon, sur un fond en papier ou en soie peinte. Sur la soie dite Williamsburg, 5 couches de peinture sont appliquées. Le support peut-être aussi teint, argenté ou doré à la feuille. Les lés de papier ou de soie sont étirés et contrecollés à la main sur un support en papier. Les lés en soie peuvent être entièrement ou partiellement brodés de fils en soie et/ou métalliques en y incorporant aussi des perles. Les lés en papier doré ou argenté peuvent être patinés pour un effet vieilli ou oxydé. Certains motifs sont réalisés en bas-relief. Les artistes utilisent des pochoirs pour inciser le papier à la main. Les lés sont ensuite exposés à des températures élevées, permettant au motif de créer un effet 3D. Des feuilles métalliques sont ensuite posées à la main sur le papier. Et certains motifs sont conçus pour être entièrement brodés à la main sur des lés en tissu (soie, lin, velours...).

Series of decorative panels for the Macau Palace in Hong-Kong - letoile.co

ATELIER L'ÉTOILE Decorative artists

Stéphanie Lay et Mathias Gaillaquet aiment explorer les matières et les couleurs, manipuler l'incontrôlable avec une certaine méthode et sublimer la beauté des accidents. Leurs matières naturalistes sont développées avec force et raffinement. Ils ont mis au point leurs techniques, comme le craquelé kintsugi (comblé avec du laiton en référence à la technique de réparation japonaise de porcelaine) ou le scagliola contemporain, aux textures étonnantes, un procédé qui permet d'obtenir les plus beaux marbres en travaillant la couleur dans la matière. Panoramique sur mesure en courbe, panneau décoratif en matière minérale et dorure, paysage de jardin en chinoiserie, doubles portes décoratives en laiton oxydé et patiné, plafond ornemental, fresque avec effet d'optique d'un simple essuyage, décor façon velours de soie moirée, faux bois de chêne brossé et blanchi, ils naviguent de la matière abstraite au figuratif poétique, maniant les motifs végétaux et animaliers.

Stéphanie Lay and Mathias Gaillaquet like to explore materials and colours, to methodically manipulate the uncontrollable and to sublimate the beauty of the serendipitous. Their naturalistic themes are bold and refined in equal measure. They have developed their techniques, such as kintsugi craquelure (filled with brass in reference to the Japanese porcelain repair technique) or contemporary scagliola, with its astonishing textures, a process which allows the most beautiful marbles to be obtained by working the colour into the material. Custom-made curved panoramas, decorative panels in mineral materials and gilding, chinoiserie garden landscapes, decorative double doors in oxidised and patinated brass, ornamental ceilings, frescoes with optical effects achieved with one swipe, decorations in the form of moiré silk velvet, brushed and bleached fake oak wood... They navigate from abstract to poetic figurative themes, with an undeniable talent for plant and animal motifs.

Haute couture for walls
where the pattern
is fitted to a room
like a dress to a body.

De Gournay wallpapers are entirely handmade, using a variety of techniques, in their London studio. The miniature sketches are first executed in pencil before being digitalised. The pattern is always created on twenty or so strips, so that the customer can choose the sequence that best appeals to them. Taking the miniatures as their base, the Asian artists draw the pattern in pencil onto a paper or painted silk background. No fewer than five layers of paint are applied to the so-called Williamsburg silk. The support can also be dyed, silvered or gilded. The paper or silk strips are then stretched and laminated by hand to a paper backing. Silk strips can be fully or partially embroidered with silk and/or metallic threads, also incorporating beads. The gold or silver paper strips can be patinated for an aged or oxidised effect. Some patterns are made in bas-relief. The artists use stencils to cut the paper by hand. The strips are then exposed to high temperatures, which gives a 3D effect to the pattern. Metallic foils are then hand-laid on the paper, while some patterns are designed to be entirely hand-embroidered onto fabric strips (in silk, linen, velvet, etc.).

Yann JALLU Cabinet-makers

Faisant partie du cercle restreint des entreprises du Patrimoine Vivant (EPV), cet atelier breton, de plus de 20 ans d'expérience, est dirigé par Yann Jallu, Compagnon du Devoir et maître ébéniste, et Sandra Scolnik-Jallu, directrice artistique spécialisée dans le mobilier de luxe. Ils fabriquent des meubles et des panneaux muraux recouverts de placages précieux, de paille, de gypse (sélénite), de mica, de parchemin, de pyrite, de galuchat, de corne. La métallerie de haute qualité et la métallurgie fine font aussi partie de leurs compétences. L'équipe prend en charge l'étude, la conception, la réalisation, les finitions et même l'installation. Elle collabore avec des architectes et designers réputés pour des créations sur mesure. L'atelier de marqueterie figure parmi les plus importants au monde avec 7 artisans qui travaillent en permanence sur les projets en marqueterie de paille. Dans le domaine du mobilier, ils développent l'orfèvrerie du métal et du bois, repoussant les limites de la créativité. Associés à des prouesses techniques, leurs ouvrages sont réalisés dans le respect des techniques développées dans la tradition des Arts décoratifs à la française. Entre passé et présent, leurs créations sont les gardiennes d'un savoir-faire auquel ils offrent un avenir et une pérennité.

A member of the restricted circle of Living Heritage Companies (EPV), this Breton workshop, which boasts more than 20 years of experience, is run by Yann Jallu, a craftsman labelled "Compagnon du Devoir" and master cabinet-maker, and Sandra Scolnik-Jallu, artistic director specialising in luxury furniture. It manufactures furniture and wall panels covered with precious veneers, straw, gypsum (selenite), mica, parchment, pyrite, shagreen and horn. The workshop also has a great deal of expertise in the art of high-quality metalwork and fine metallurgy. The team takes care of the study, design, production and finishing phases, and can even install the end product, and works with renowned architects and designers on custom-made creations. The marquetry workshop is one of the largest of its kind in the world with seven craftsmen working permanently on straw marquetry projects. In the field of furniture, they develop the goldsmithing of metal and wood, pushing back the limits of creativity. Combined with technical prowess, they perform their work with respect for the techniques developed as part of the French decorative arts tradition. Between past and present, their creations are the guardians of a know-how to which they offer a future by passing it on to upcoming generations. ▷

Wall panels and doors in gypsum, designed by Stéphanie Coutas. Sideboard in gypsum jallu.com

Furniture whittled like unique jewels and materials that capture the light.

Maximum design freedom Siedle Steel

Qualité maximale, produit individuellement: chaque système en acier est configuré et fabriqué comme une pièce unique selon les spécifications du client. Laiton bruni, aluminium anodisé, acier inoxydable brossé naturel ou avec revêtement PVD, poli et chromé

Maximum quality, individually produced: Each Steel system is configured and manufactured as a unique piece according to the customer's specifications. Bronze-plated brass, anodised aluminium, brushed stainless steel natural or with PVD coating, polished and chrome-plated.

GLAMORA

Wallpaper designer

La beauté intemporelle des revêtements muraux conçus par cette entreprise italienne se pose sur le GlamSatin. Ce matériau développé par ses soins, un tissu en viscose et poudre minérale animé d'un gaufrage irisé, est caractérisé par l'élégance du luxe discret. Sa brillance nuancée évoque le mouvement léger et l'éclat vibrant de la soie. Sur la toile neutre, les tons de gris tourterelle, le rose fragile ou l'argile dessinent des trames précieuses et des motifs vivants, ourlés de nuances d'or, de laiton et de platine. Les différents modèles, enrichis de jeux d'ombre et de lumière, offrent une grande profondeur visuelle. L'ensemble de la collection, sur mesure et personnalisable, décline des motifs végétaux, des feuilles tropicales XXL, des effets de corolles impalpables. Et les branches légères caressées par le vent évoquent une nature évanescence et mystérieuse, propre à entrer dans tous les intérieurs, classiques ou modernes.

Divina collection, Greta model - glamora.it

The timeless beauty of the wall coverings designed by this Italian company is encapsulated by GlamSatin. Developed in-house, this material, a viscose and mineral powder fabric with iridescent embossing, is characterised by the elegance of understated luxury. Its nuanced glossiness is evocative of the light movement and vibrant sheen of silk. On the neutral background of the canvas, tones of dove grey, fragile pink or clay draw precious wefts and lively patterns, edged with hints of gold, brass and platinum. The different models, enhanced with light and shadow effects, exude a great visual depth. The entire collection, which can be made to measure and customised on demand, features plant motifs, XXL tropical leaves and impalpable corolla effects. As for the light branches caressed by the wind, they evoke an evanescent and mysterious nature, eminently suitable to feature in all interiors, both classic and modern.

LA MANUFACTURE PINTON

Master tapestry makers

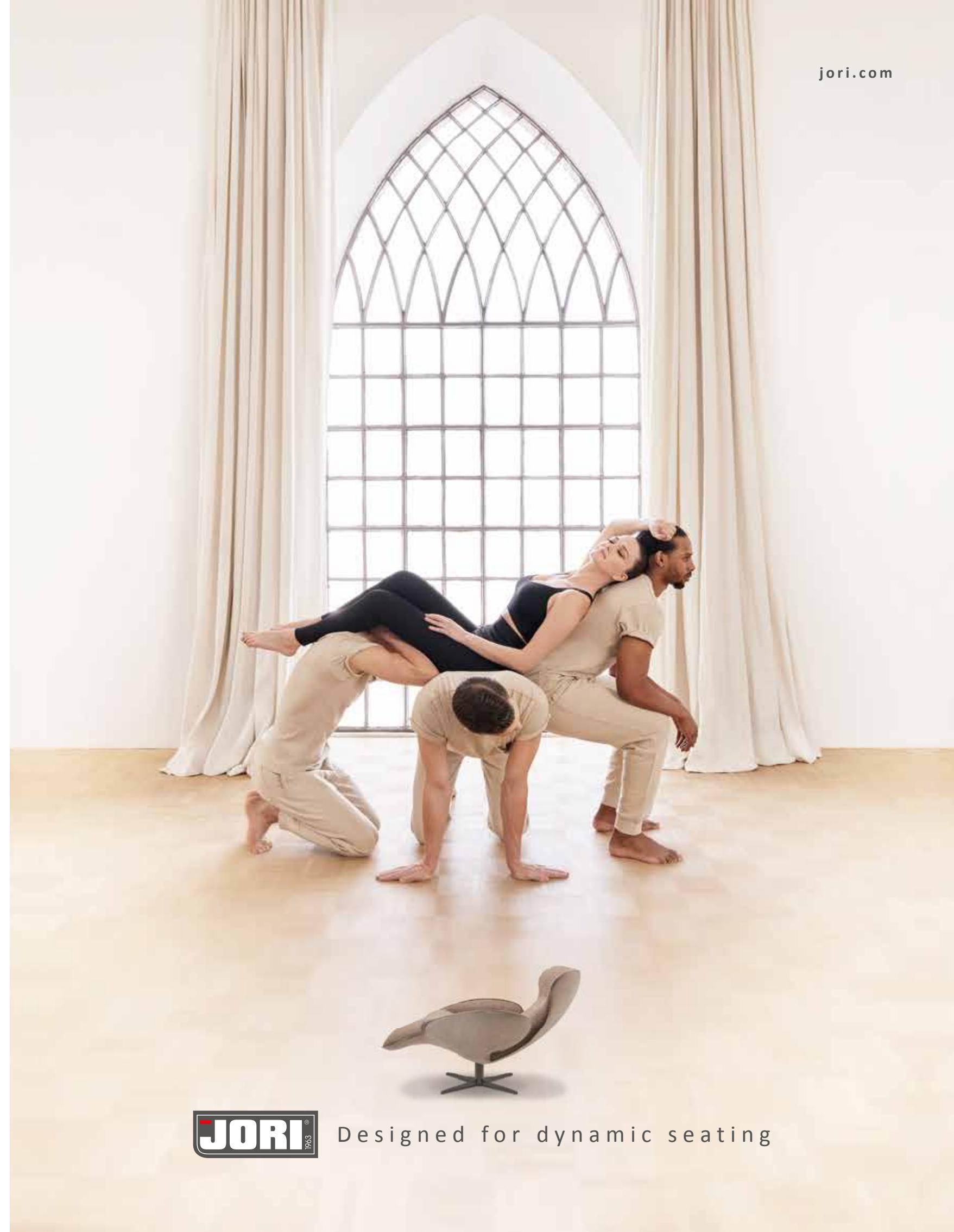
Depuis plus de 150 ans, dans ses ateliers de Felletin près d'Aubusson, Pinton perpétue la tradition de la tapisserie de basse lisse. Les créations actuelles revisitent les techniques de tissage des tapis et des tapisseries séculaires. Organisée en deux pôles, Pinton Manufacture, dédiée à la décoration de luxe, et Pinton Editions, voué à l'art contemporain, l'entreprise familiale fait rayonner internationalement l'audace de son langage artistique, en accord avec les cartonniers. Lucas Pinton, arrière-arrière-petit-fils et gardien du savoir-faire, a réussi à dépoussiérer l'image désuète de la maison fondée en 1867. En témoignent les créations de Fanny Rozé, s'inscrivant dans un travail de représentation des éléments de la nature, fortes de contrastes et d'un foisonnement de couleurs, réinterprétant une forêt vue du ciel. Les tapisseries invitent à basculer le regard et les multiples techniques de tissage donnent aux compositions un relief singulier.

For more than 150 years, in its workshops in Felletin near Aubusson, Pinton has been perpetuating the tradition of basse lisse tapestry. The current creations revisit the weaving techniques of the centuries-old carpets and tapestries. Organised into two divisions, Pinton Manufacture, dedicated to luxury decoration, and Pinton Editions, dedicated to contemporary art, the family business is giving an international stage to the boldness of its artistic language, in keeping with the cartonniers. Lucas Pinton, the great-great-grandson of the founder and guardian of the know-how, has succeeded in dusting off the outdated image of the house founded in 1867. A renaissance illustrated by the creations of Fanny Rozé, which represent the elements of nature, playing on strong contrasts and colours, reinterpreting a forest seen from the sky. The tapestries offer a new take and the rich spectrum of weaving techniques gives the compositions a relief all of their own. ▶

Ambiance Infini Et au milieu coule la forêt, designed by Fanny Rozé - pinton1867.com

A creation that retranscribes the movements, the density, the shadows of a landscape.

JORI
1963

Designed for dynamic seating

**ATELIERS
BERNARD PICTET**
Master glassmaker

The glass is embossed with an exclusive technique, the gold enhancing its transparency.

Bernard Pictet, who has immersed himself in the world of luxury glass-making, has developed original and patented approaches. His glass comes in every possible form, from semi-transparent, living glass, allowing an image to be projected onto its surface, to vector glass that conducts electricity, water or light and also the integration of magnifying glasses, reflectors or prisms. The craftsman is also inspired by other crafts and techniques such as ligatures and half-wooden assemblies. Whether engraved, splintered or raised, entrusted to his fertile imagination, glass expresses all its capacity to metamorphose. Claddings, partitions, doors, facades, skylights, furniture... everything is possible. Panels of saw-engraved and gilded glass with Japanese metal leaf inserts inject light and depth into the space. The splintered and gilded material on a transparent background endows the space with a certain magic, which is exuded by these two large doors on an opalescent white background, enhanced by a chiselled shine. The chosen pattern represents egrets, an emblematic pattern inspired by the tiaras embodied by the Chaumet brand. They were created for the historic Parisian boutique and entirely redesigned by Patricia Grosdemange, with a view to modernising the space by associating it with 18th-century decor.

Bernard Pictet, plongé dans l'univers du verre de luxe, a développé des approches originales et brevetées. Dans tous ses états, on découvre le verre vivant semi-transparent, permettant de projeter une image sur sa surface, le verre vecteur pour conduire l'électricité, l'eau ou la lumière et aussi l'intégration de loupes, de réflecteurs ou de prismes. L'artisan d'art s'inspire aussi d'autres métiers et techniques comme les ligatures et assemblages mi-bois. Gravé, éclaté, relié... le verre, confié à son imagination féconde exprime toute sa capacité à se métamorphoser. Parements, cloisons, portes, façades, verrières, mobilier... Tout est possible. Les panneaux de verre gravés à la scie et dorés à la feuille avec insertion de feuilles métalliques japonaises apportent de la lumière et de la profondeur à l'espace. La matière éclatée et dorée sur fond transparent dote le lieu d'une certaine magie, comme sur ces deux grandes portes sur fond blanc opalescent, rehaussé d'un éclat au burin. Le motif choisi représente des aigrettes, motif emblématique inspiré des diadèmes de la marque Chaumet. Elles ont été créées pour la boutique historique parisienne et entièrement repensées par Patricia Grosdemange, dans une volonté de modernisation de l'espace, en l'associant aux décors du XVIIIème siècle. ➤

Chaumet boutique, place Vendôme - bernardpictet.com

mille jo

Objets singuliers pour
atmosphère de caractère

Mobilier fabriqué avec soin
en Belgique et en Europe.
www.mademoisellejo.com

Véronique de SOULTRAIT

Ropemaker

Cette créatrice, formée aux Beaux-Arts de Lyon, développe un travail singulier en redonnant à la corde ses lettres de noblesse. Après 15 ans de réalisations en tant que peintre décoratrice, avec un engouement pour le macramé et les objets au crochet, elle commence à réaliser ses propres points et nœuds. Inspirée par les matériaux naturels, simples et pauvres, coton, lin et chanvre, elle le mixe avec des matières précieuses : corde de chanvre et coton ciré, lin métallisé et soie brute... Des envies de couleurs ont émergé, qu'elle a matérialisées par ses propres teintures. Décors graphiques, géométriques et cinétiques ou formes végétales et organiques, monochromes, bicolores ou polychromes, Véronique ne s'interdit rien. Les reliefs de la corde jouent avec la lumière. Les décors abstraits, rythmés par des lignes de couleurs, les motifs orientalistes et indiens, les tissages arachnéens se posent sur des panneaux muraux, des têtes de lit, des claustras, des paravents ou sont travaillés en gainage sur des objets en volume. Sous ses fils tendus sont nées différentes collections : Galons, Strates, Nuages... Et même des œuvres en hommage au noir de Soulages. La corde est un chemin de liberté qu'elle suit au fil de ses inspirations, tantôt ficelle de cuisine, fil d'or ou câble en polypropylène.

After training at the School of Fine Arts in Lyon, this creator has gone on to develop a unique body of work by restoring rope to its former glory. After 15 years as a decorative painter, with an infatuation for macramé and crochet objects, she began to make her own stitches and knots. Inspired by natural materials, the simpler and more commonplace the better - cotton, linen and hemp - she mixes them with precious materials: hemp rope and waxed cotton, metallic linen and raw silk. Colours became another infatuation, which prompted her to create her own dyes. Graphic, geometric and kinetic decorations or vegetal and organic forms, monochrome, two-coloured or polychrome, Véronique pushes back every boundary. The relief of the rope plays with the light. Abstract decorations, punctuated by lines of colour, oriental and Indian patterns and spidery weavings find their way onto wall panels, headboards, screens, or are worked as a sheath around three-dimensional objects. Various collections have been created under her stretched threads: Galons, Strates, Nuages... and even works that pay tribute to Soulages' black. The rope leads her on the path of freedom that she follows according to her inspirations, whether it is the kitchen string, the golden thread or the polypropylene cable. ▶

Headboard and wall decor in hemp rope and handmade cotton

A technique at the crossroads of marquetry, passementerie, braiding and embroidery.

basalte

design pour votre maison intelligente

Imaginez qu'un simple effleurement suffise pour tamiser la lumière, lancer la musique, augmenter la température et ouvrir les rideaux. Le sentiment ultime d'être chez-soi. Contrôlez tout et facilement avec votre app, vos interrupteurs design et votre télécommande intelligente. Basalte Home, l'avenir de la maison moderne.

Embossed brass bas relief for Cartier New York - steavenrichard.fr

Steaven RICHARD Ornamental ironworker

Depuis 2001, cet atelier labellisé EPV travaille le fer en mariant savoir-faire traditionnel et outil numérique pour réaliser aujourd'hui et demain ce qui n'était pas possible hier. Nourrie par des rencontres avec des sculpteurs, plasticiens et designers, la démarche de Steaven Richard propose des projets très innovants. Le déclic ? Un parquet Versailles en maillechort texturé, réalisé pour le studio de Karl Lagerfeld chez Chanel. Le motif a été repris sur des fines lames de métal, recouvert d'une texture particulière. Ce projet a fait l'objet d'un brevet européen de modification d'un laminoir pour texturer les tôles de métal et les façonner de façon créative. Le laminage artistique est né ! Habillage de portes et de mobilier, finition de patines à chaud et à froid pour oxyder les surfaces métalliques et obtenir des couleurs et des reliefs différents, son catalogue d'une centaine de patines et textures rend la matière encore plus vivante et chaleureuse.

Since 2001, this workshop, which bears the living heritage company label, has been working with iron, combining traditional know-how with digital tools to achieve today, and tomorrow, what was not possible yesterday. Drawing on his fruitful meetings with sculptors, visual artists and designers, Steaven Richard's approach results in highly innovative projects. The eureka moment was a Versailles parquet floor in textured nickel silver, created for Karl Lagerfeld's studio at Chanel. The pattern was repeated on thin metal strips, covered with a special texture. This project was the subject of a European patent for the modification of a rolling mill to texture metal sheets and shape them in a creative way. Artistic rolling was born! Used to clad doors and furniture, hot and cold patina finishings to oxidise metal surfaces and obtain different colours and reliefs, its rich catalogue of a hundred or so patinas and textures makes the material even more vibrant and warm.

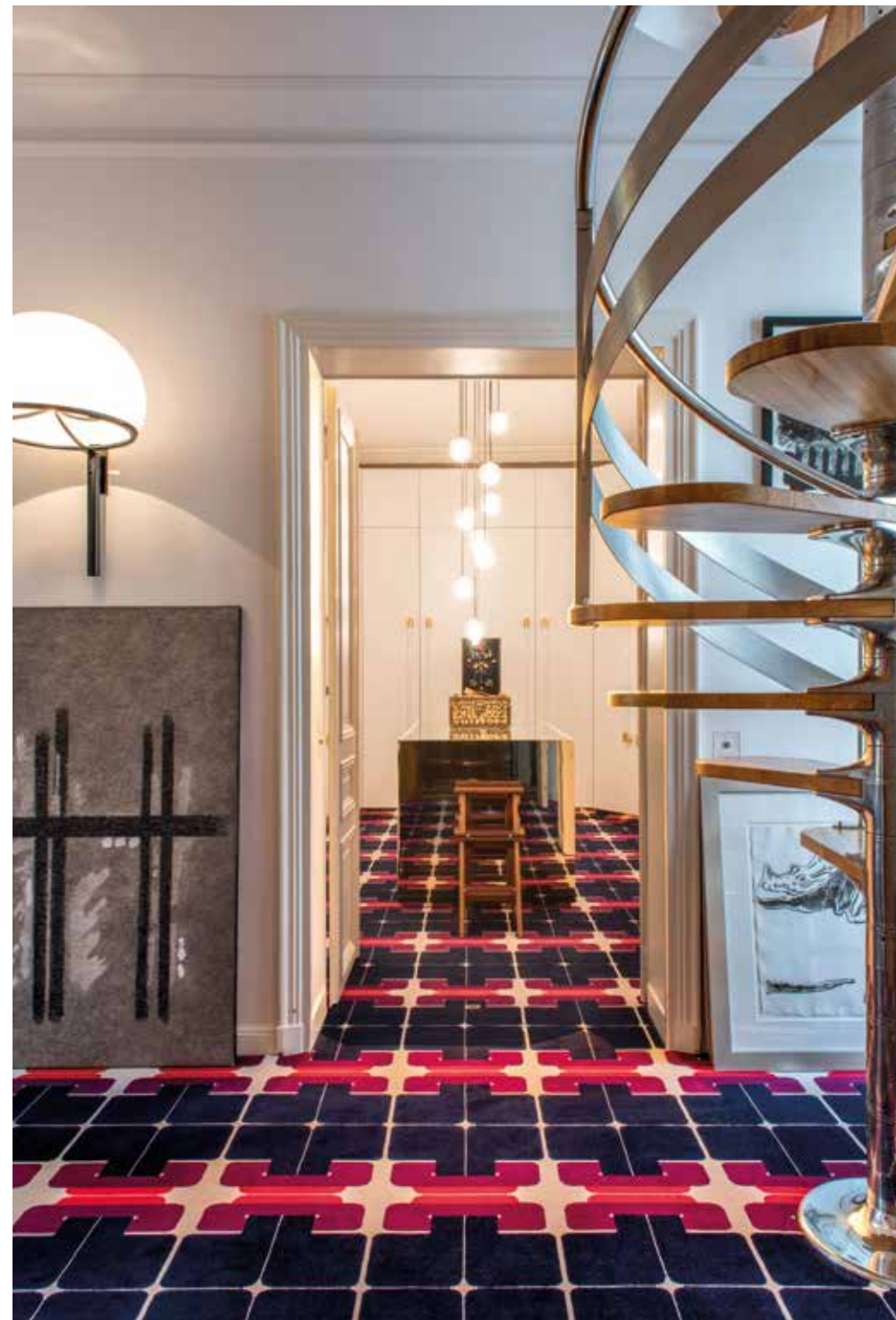
POUENAT Ornamental ironworker and furniture-maker

Née en 1880, la Maison Pouenat regroupe aujourd'hui une trentaine d'artisans formant des ateliers dont la réputation allie savoir-faire et innovation. Dès les années 1960, leurs activités se sont développées dans la décoration d'intérieur et l'agencement décoratif. Mais c'est Jacques Rayet qui a donné le véritable élan créatif, dès 1993, et ouvert la voie de l'édition de mobilier et de luminaires. Avec, chaque année, une carte blanche offerte à un architecte d'intérieur, le succès de Pouenat est fait de quelques pièces intemporelles, de réalisations inédites ou de créations revisitées. Les meubles et objets se distinguent par des formes essentielles servies par le dialogue de matières remarquables, de riches textures souvent apportées par des finitions élaborées (gravure chimique, eau-forte), du métal coloré avec des vernis. La collection de panneaux muraux métalliques Caractère proposant plus d'une vingtaine de patines s'est ajoutée, il y a quelques années...

Founded back in 1880, today, Pouenat is a company that oversees around thirty craftsmen who hone their skills in workshops that have earned a reputation for not only know-how but also innovation. From the 1960s onwards, their activities developed into interior design and decorative fittings. But it was Jacques Rayet who gave the real creative impetus, from 1993 onwards, paving the way for the production of furniture and lighting. Every year, an interior designer is given carte blanche, which explains why Pouenat's success is down to a selection of timeless pieces, bold innovations or revisited creations. The hallmark of the furniture and objects is their essential forms enhanced by the dialogue of remarkable materials, rich textures often produced by elaborate finishes (chemical engraving, etching), metal coloured with varnishes. A few years ago, the Caractère collection of metal wall panels with more than twenty patinas took the company to new heights... ▶

Barra bar, in satin-finish polished aluminium, high-gloss lacquer, satin-finish sanded aluminium, a work by Yann Le Coadic - pouenat.fr

Sumo carpet - codimatcollection.com

CODIMAT Textile flooring designer

Née dans les années 1950, la Maison Codimat perpétue toujours le tissage Wilton, avec moquette tissée à la manière d'un tapis grâce à un métier traditionnel d'origine anglaise, permettant de réaliser des jeux de structures et de jouer sur les hauteurs. Elle est aussi spécialisée dans le tissage jacquard pour créer des motifs variés et colorés, le procédé britannique Axminster, le tuft et le noué main. Des créations de Madeleine Castaing, qui a puisé dans les dessins du XIXème siècle pour les remettre au goût du jour, aux nouveaux dessins de Benjamin Navet, lauréat de la Villa Noailles, Codimat offre des propositions aux fortes personnalités. Car au sol, on peut tout oser : des motifs végétaux, des jeux géométriques, des harmonies contrastées. L'aristocratie de la moquette, qui se raconte dans un ouvrage récent, retrouve ses heures de gloire et nous réjouit avec son talent de déposer, à nos pieds, des dessins stylés et des harmonies de couleurs étonnantes.

Founded in the 1950s, Codimat still proudly carries on the tradition of Wilton weaving, with carpets woven in the manner of a rug thanks to a traditional loom of English origin, making it possible to juggle with different structures and heights. It also specialises in jacquard weaving to create a wealth of colourful patterns, the British Axminster process, tufting and hand knotting. From the designs of Madeleine Castaing, who draws on 19th-century designs to bring them up to date, to the avant-garde designs of Benjamin Navet, winner of the Villa Noailles prize, Codimat is a purveyor of products that assume their strong personalities. Because on the floor, anything is possible: plant designs, geometric patterns, contrasting harmonies. The aristocracy of carpeting, whose history is described in a recent book, is enjoying a new lease of life and delighting us with its talent for laying stylish designs and surprising colour harmonies at our feet. ▶

Pure seventies spirit
for the Sumo carpet
with its iconic geometry.

Screens made of powder-coated aluminium modules, enhanced with leather and textile. Project carried out for the cruise ship Celebrity Edge (Celebrity Cruises Inc). Partnership between Jouin Manku and Mathieu Bassée - mtb-paris.com

ATELIER VLD JOEL ORGIAZZI Ornamental metal and ironworker

Dirigés par Joël Orgiazzi, les ateliers VLD offrent une expertise unique dans l'univers du métal et 3 métiers : la serrurerie décorative pour réaliser des objets et luminaires en laiton nickelé, chromé, doré, patiné ; la ferronnerie d'art et travail du fer à chaud pour fabriquer des rampes d'escalier, des portails ; la métallerie fine, à partir de profilés acier ou inox, pour créer des marquises, des verrières. Chaque projet est envisagé tel un défi à relever, à l'image de consoles lumineuses en laiton peint, créées pour un palace. Laiton, bronze, cuivre, acier, inox ou aluminium sont travaillés et façonnés par des compagnons et serruriers d'art aux talents exigeants. Outre la restauration du patrimoine et la réédition d'ouvrages anciens de style, ils réalisent des créations dans l'air du temps, mettant en relief l'expérimentation des matières martelées, ciselées, enrichies par des patines à l'acide ou au chalumeau. Et le métal se fait sculptural.

In the capable hands of Joël Orgiazzi, the VLD workshops boast a unique expertise in the world of metal and three trades: decorative metalwork to create objects and lighting in nickel-plated, chromed, gilded and patinated brass; ornamental ironwork and hot-iron work to make stair railings and gates; fine metalwork, using steel or stainless steel profiles, to create canopies and glass roofs. Each project is approached as a challenge to be taken up, as illustrated by the painted brass lighting consoles created for a luxury hotel. Brass, bronze, copper, steel, stainless steel and aluminium are worked and shaped by highly-skilled craftsmen and metalworkers. In addition to the restoration of heritage and the re-edition of period furniture, they fashion contemporary creations, highlighting the experimentation of hammered and chiselled materials, adding their signature acid or torch patinas. Turning an ordinary piece of metal into a sculptural work of art.

Bronze railing, private project Palm Beach Florida. Decorator Rémi Tessier Design - vldparis.fr

STUDIO MTX Architectural embroiderer

L'atelier de broderie Haute Couture Montex, fondé à la fin des années 1930, est à l'origine de Studio MTX, créé en 2013 pour offrir à la broderie un terrain d'expression libre et inédit : l'espace intérieur. Studio MTX propose aux décorateurs et aux architectes des matières inédites combinant des techniques qui empruntent à différents territoires des arts appliqués : la broderie, le tissage, la tapisserie, la maroquinerie... Le fil devient câble, le sequin se transforme en module d'aluminium et le rivetage côtoie la couture. Sous l'impulsion de son directeur artistique Mathieu Bassée, depuis 2017, les créations se matérialisent en parois de rubans intégrant des pièces de laiton brossé, en paravents confrontant le métal et la soie, ou encore en claustras façonnés comme des éclats de lumière... Les réalisations sont quasiment intégralement réalisées à la main, avec des outils de conception et de production numériques et sériels.

The Montex Haute Couture embroidery workshop, founded at the end of the 1930s, is at the origin of Studio MTX, created in 2013, to give embroidery a free and unprecedented field of expression: the interior space. Studio MTX offers decorators and architects new materials combining techniques that borrow from different universes of the applied arts: embroidery, weaving, tapestry, leather goods, and many more. The thread becomes a cable, the sequin is transformed into an aluminium module and riveting rubs shoulders with stitching. Under the impetus of its artistic director, Mathieu Bassée, since 2017, the creations have taken the form of walls of ribbons integrating pieces of brushed brass, of screens that bring metal and silk face to face, or even of claustras shaped like bursts of light... The creations are almost entirely handmade, exploiting the burgeoning possibilities offered by digital and serial design and production tools. □

LIGNE

N°1

BRUSSELS

SIGNE

N°2

BRUSSELS

CARL HANSEN, CASSINA, CHERNER, DE PADOVA, EDRA, FLOS, KASTHALL, KNOLL, LOUIS POULSEN, MARTINELLI LUCE, MA/U STUDIO, MOLteni & CO, O'LUCE, PP MOBler, RINA MENARDI, RITZWELL, SERAX, TEIXIDORS, VITRA, WOODNOTES, FINN JUHL, FRITZ HANSEN, INGO MAURER, ALESSI.

www.ligne.be
www.signe.be

Galerie du roi, 14 - 1000 Brussels
Rue de Namur, 48 - 1000 Brussels

Tue - Sat 10:30 - 18:30
Tue - Sat 10:30 - 18:30

02 511 60 30
02 512 41 33