

Premier d'une longue série, le modèle Chester, de Renzo Frau, reconnaissable à son travail « en plissé » au niveau de accoudoirs.

1912

100 ans de des

Si le design devait choisir une nationalité, il serait sans nul doute italien. Depuis près de cent ans, ses créateurs, ses marques, ses usines fascinent le monde. Et dominent le marché. Décryptage en quelques dates clefs, depuis 1912, année de naissance de l'éditeur Poltrona Frau.

1912 Poltrona Frau ouvre la voie

C'est l'année de création de la marque, une petite entreprise turinoise devenue le groupe leader de l'ameublement haut de gamme et le symbole international d'un savoir-faire *made in Italy*. En 1912, Renzo Frau se lance dans la fabrication de fauteuils (*poltrone* en italien) en cuir et crée la même année le modèle Chester, reconnaissable à son travail « en plissé », devenu la spécialité de la maison. Le modèle Vanity Fair, ou 904, un fauteuil club, toujours best-seller, naît, quant à lui, en 1930. Dans les années 1960, les ateliers déménagent de Turin à Tolentino, dans les Marches, avec leurs six artisans. Aujourd'hui, ils sont 237 à façonner les modèles imaginés par les plus grands architectes et designers, dont l'Américain Frank Gehry ou le Français Jean-Marie Massaud.

1928 Gio Ponti crée Domus

Architecte, designer industriel avant l'heure, auteur et enseignant, Gio Ponti lance en 1928 la revue *Domus*, qu'il dirige jusqu'à sa mort, en 1979, et qui est encore publiée aujourd'hui.

1928

Gio Ponti crée la revue *Domus*, toujours publiée aujourd'hui. En 1957, il met au point la chaise Superleggera (éd. Cassina)

1946

La Vespa Piaggio, icône italienne par excellence.

1951

Kartell inaugure l'ère du plastique en invitant les designers à s'emparer de ce nouveau matériau. Anna Castelli Ferrieri, sa directrice artistique, crée les Componibili en 1969. Ils sont toujours les best-sellers de l'éditeur.

ign italien

Après la guerre, cette bible du design et de l'architecture va encourager les projets modernistes et jouer un rôle majeur dans l'évolution de la création, pas seulement en Italie, mais dans le monde entier. Visionnaire hyperactif, Gio Ponti est également à l'origine du célèbre prix Compasso d'oro (Compas d'or), créé en 1954, ainsi que de certaines des plus belles icônes du mobilier transalpin, telle la chaise Superleggera (éd. Cassina), aussi légère (1,7 kg) que résistante. Pour le prouver, le designer n'avait pas hésité à lancer du quatrième étage d'un immeuble, d'où elle rebondit sans se briser.

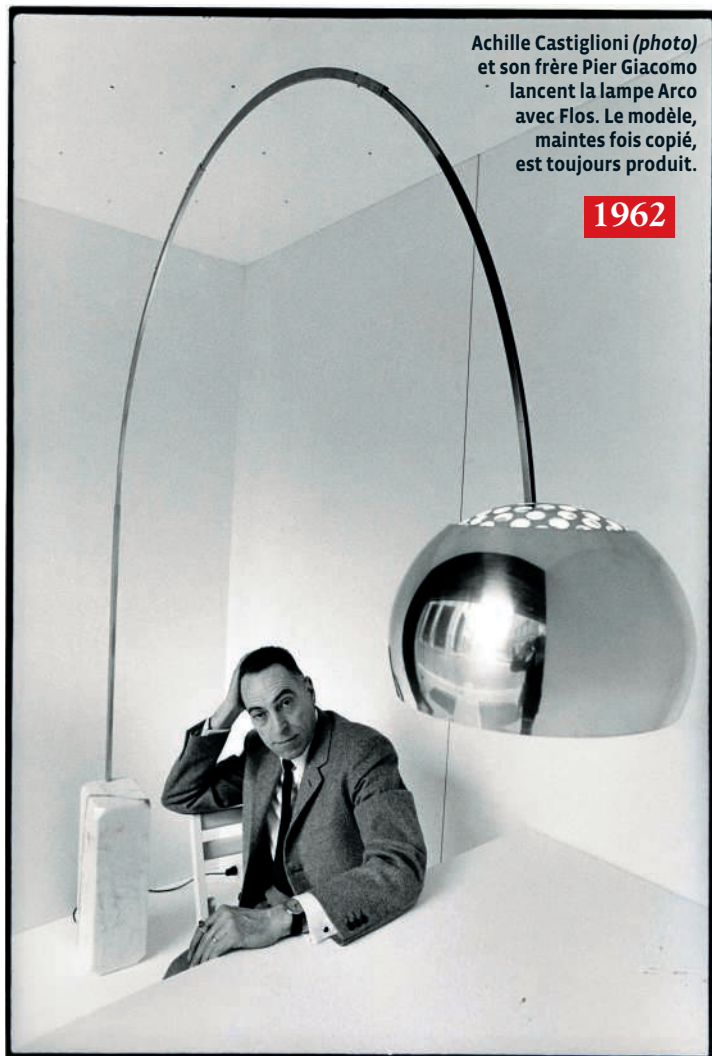
1946 La Vespa démarre

Laminé par la Seconde Guerre mondiale, l'ancien géant industriel Piaggio, qui n'a plus les capacités de produire une automobile, se lance dans la fabrication d'un nouveau cyclomoteur. Corradino D'Ascanio, designer aéronautique le plus en vue d'Italie, se met en tête d'imaginer une moto légère, abritant les jambes du conducteur, aussi facile à conduire pour les hommes que pour les

femmes. Véritable innovation technologique grâce à son châssis à marchepied, ce premier scooter du ^{xx}e siècle, au carénage sensuel et aux couleurs réjouissantes, rencontre, dès son lancement, un succès international, et devient également le symbole de l'âge d'or du cinéma et du design italien. En production depuis 1946, le petit bolide, immortalisé par *Vacances romaines* (1953) avec Audrey Hepburn, a été maintes fois copié, mais jamais égalé.

1951 Kartell explore le plastique

L'heure est à l'expérimentation. De jeunes ingénieurs s'emparent de nouvelles matières, inventant des formes inattendues. Chimiste de formation, Giulio Castelli fonde ainsi Kartell en 1949 avec l'ambition d'introduire le plastique dans la maison. Pour relever ce pari, son épouse, l'architecte et designer Anna Castelli Ferrieri, fait appel, à partir de 1951, à toute une flopée de créateurs audacieux, dont Joe Colombo. A la même période, le fabricant de pneus Pirelli demande à l'architecte Mario Zanuso d'explorer le ●●●

Achille Castiglioni (photo) et son frère Pier Giacomo lancent la lampe Arco avec Flos. Le modèle, maintes fois copié, est toujours produit.

1962

●●● caoutchouc mousse pour le rembourrage de sièges. C'est aussi l'époque où Carlo Molino développe son design organique et où Piero Fornasetti crée ses premiers meubles d'inspiration baroque et surréaliste. Dans la foulée, un petit groupe de jeunes industriels fonde à Milan le Salon du meuble afin de mieux exporter leurs talents. Ils ne se doutaient pas que, cinquante ans plus tard, la « Fiera » attirerait chaque printemps plus de 300 000 visiteurs.

1962 Les Castiglioni créent l'Arco

Avec sa base en marbre de Carrare, son bras courbé télescopique arqué et son réflecteur en aluminium, la lampe Arco, signée Achille et Pier Giacomo Castiglioni, adopte un look et une nouvelle fonctionnalité résolument en phase avec l'esprit des sixties. Compromis entre un lampadaire de rue et une sus-

1972

Scénographie de l'expo *Italy: the New Domestic Landscape*, au MoMA, à New York.

1981

Ettore Sottsass fonde le groupe Memphis avec une bande de jeunes designers et architectes internationaux.

pension courante, elle révolutionne la conception des luminaires grâce à son rôle tant sculptural que fonctionnel. Imaginé pendant la période la plus prolifique des frères Castiglioni, ce projet est aussi l'incarnation de la collaboration étroite et fructueuse entre les designers passionnés et les sociétés italiennes de mobilier de l'après-guerre, à l'origine du mythe italien. Alors qu'elle fête ses 50 ans cette année, l'Arco demeure un inoxydable best-seller.

1972 L'Italie s'expose au MoMA

En pleine époque de révolution sociale et sexuelle, les Italiens mènent les débats de fond sur la question de l'habitat et des modes de vie. Le MoMA décide ainsi de confier une exposition prospective sur ces questions aux designers et aux industriels transalpins les plus en pointe de l'époque. Avec ses micro-architectures révolutionnaires, ses environnements de vie et ses nouveaux meubles produits pour l'occasion, *Italy: the New Domestic Landscape* frappe les esprits. Celle-ci met en lumière la pensée visionnaire des entreprises italiennes, mais aussi le génie de jeunes designers comme Joe Colombo, Gae Aulenti et Ettore Sottsass. Elle révèle également les premières pièces contestataires du mouvement antidesign.

1981 Memphis explose

Quel jeune designer n'a pas un jour rêvé de vivre la folle aventure créative de Memphis ? Memphis, c'est le nom d'un groupe hybride de jeunes architectes et designers embar-

1992 Giulio Cappellini, directeur artistique de la marque du même nom, lance le design d'auteur.

qués par le maestro Ettore Sottsass pour une guerre ouverte contre l'austérité du modernisme et le fonctionnalisme aseptisé. Le mouvement, lancé à Milan en 1981, reprend les bases du design radical du Studio Alchimia, né quelques années plus tôt. Le principe : créer la surprise avec des couleurs criardes, des mélanges de formes, de matières, des références inattendues, de l'humour. Le résultat : une bombe qui prend la forme d'une collection d'objets ovniesques, dont la bibliothèque Carlton, à l'allure de totem, ou la petite lampe Super, sur roulettes, de Martine Bedin, restent les meilleurs exemples. Avec Memphis, l'objet fonctionnel bascule dans l'ère du symbole.

1992 Cappellini inaugure le design d'image

Tom Dixon, jeune loup britannique encore inconnu du secteur, fait le buzz avec sa chaise S, éditée par Cappellini en 1992. L'objet est publié dans les magazines du monde entier. Giulio Cappellini, dénicheur de talents, impose ainsi un design d'auteur, ultracréatif et médiatique, annonçant l'ère des séries limitées. Kartell, repris en 1988 par un patron de la mode, Claudio Luti, intègre lui aussi la

2012

La chaise Zig-zag (1932), de Gerrit Rietveld, fait partie des dernières rééditions (en couleur) opérées par Cassina, l'un des spécialistes du design historique.

communication à son système économique. Les modèles qu'il lance à cette période sont certes innovants, mais avant tout portés par l'aura charismatique de leurs concepteurs, tels Philippe Starck et Ron Arad. Des designers érigés par les marques au rang de star. A la même période, Edra joue, lui, la carte de l'extravagance haut de gamme sous la houlette de Massimo Morozzi, qui, le premier, mise sur l'originalité des frères Fernando et Humberto Campana.

2012 La « rétromania » domine le marché

En 2004, le fonds d'investissement Charme, de la famille Montezemolo (propriétaire de Ferrari), entre au capital de Poltrona Frau à hauteur de 60 %. C'est le début de la construction d'un empire du meuble, avec le rachat de Cappellini, puis de Cassina. Avec son catalogue I Maestri, qui réédite dans les règles de l'art les pièces des plus grands créateurs du ^{xx}e siècle, la marque est devenue la référence ultime. Et fait partie des pionnières de la « rétromania ». Chaque année, l'éditeur exhume des créations, faisant de Charlotte Perriand ou de Franco Albini les nouvelles stars du moment. Le design est devenu un business de plus en plus convoité et trusé par les industriels italiens. Les seuls, ou presque, à l'avoir toujours considéré pour sa valeur artistique et intellectuelle. En 2005, deux ans avant sa disparition, Ettore Sottsass confiait au journal *Le Monde* : « Moi, je m'occupe de l'idée de design [...]. On ne fait pas l'amour seulement pour avoir des enfants : je fais l'amour pour le plaisir. Et du design pour le plaisir d'avoir l'idée. » ●

Cédric Morisset et Marion Vignal