

Lettre du Centre du Luxe et de la Création, le 10 mai 2024

Le credo de la beauté par la quête de l'authenticité

La passion avec laquelle Alberto Cavalli*, « condottiere » de l'exposition Homo Faber, promeut la beauté dans nos sociétés, sera à n'en pas douter présente lors du prochain Sommet sur les Talents engagés du luxe.

A quelques semaines de l'ouverture de la 3ème édition d'Homo Faber à Venise, il témoignera de la diversité et de l'authenticité des artisans du monde entier.

Des «laboratores» de la main, ces travailleurs ouvriers de la tri fonctionnalité indoeuropéenne si chère à Georges Dumézil, désormais porteurs d'un grand raffinement, ils sont devenus au fil des années l'équivalent de ces « oratores » d'autrefois, prêtres d'une religion transcendantale, celle de la beauté du monde.

C'est là que s'ouvrent les nouvelles frontières du luxe aux confins du travail de la main et de l'élévation de l'esprit grâce à l'innovation permanente face à ces « bellatores », guerriers actuellement trop présents dans les conflits de notre actualité tourmentée.

Dans le même ordre de la conservation du patrimoine artisanal et de l'exigence de l'excellence, nous saluons l'engagement du président de RKF Group, Riadh Bouaziz, qui démontre que l'innovation est un gage de transmission des savoir-faire.

Ses investissements constants en R&D tout comme le rachat en 2018 de la dernière entreprise spécialisée dans le linge de maison et la broderie fournissant les palais, monarchies et lieux prestigieux de Luxeuil-Les-Bains fondée en 1834 ou la mise en place de formations spécifiques témoignent de son engagement dans la transmission des techniques artisanales d'exception.

Créateurs et entrepreneurs nous permettent ainsi d'accéder à la beauté grâce aux savoir-faire de la main, défrichent l'avenir par leurs innovations et sont acteurs d'un dialogue permanent au-delà des tensions du monde. Les portraits des Nominés aux Talents du Luxe et de la Création 2024 présentés dans cette newsletter en témoignent également.

La création est ainsi l'art d'échapper aux contingences et de s'ouvrir à l'infini des possibilités humaines dans une quête d'authenticité et de vérité.

Jacques Carles Président

*Directeur général de la Fondazione Cologni dei Mestieri d'arte, Directeur exécutif de la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship

Interview d'Alberto Cavalli : 3è édition Homo Faber, Venise, Septembre 2024

THE JOURNEY OF LIFE

Dans 4 mois, la 3ème édition d'Homo Faber sera ouverte. Quel sera le thème de cette année?

<u>Alberto Cavalli</u>: Le thème de cette édition de Homo Faber, choisi par notre vice-présidente exécutive Hanneli Rupert, est "The Journey of Life".

Dans la vie de chacun et de chacune, de chaque être humain, il y a des moments significatifs qui marquent des passages importants, et qui sont souvent célébrés ou accompagnés par des objets spéciaux, qui sont particulièrement évocateurs de mémoires: la naissance, le jeu, la célébration, l'héritage, l'amour, la nature, les voyages, les rêves, la transmission, le départ...

A ces thèmes, transversaux à toutes les cultures du monde, et aux objets artisanaux qui les évoquent ou les incarnent, nous avons consacré les 10 expositions qui composent Homo Faber, doté cette année d'un directeur artistique d'exception : le réalisateur Luca Guadagnino, qui a conçu l'expérience de Homo Faber avec l'architecte Nicolò Rosmarini.

Qu'espérez-vous de cette nouvelle édition?

Notre espoir, c'est de faire vivre à nos visiteurs une expérience unique d'un point de vue humain, émotionnel et culturel.

Notre mission c'est de mettre en valeur les artisans, de les faire apparaître comme partie d'une communauté vivante, d'inviter les jeunes générations à transformer leurs talents dans une profession qui puisse les rendre heureux: Homo Faber est la célébration de toutes ces valeurs.

Nous espérons que nos visiteurs pourront s'apercevoir de la richesse, de la complexité, de la beauté créées par les artisans; qu'ils puissent sentir le désir de choisir un objet artisanal, plutôt que de se laisser guider dans leurs choix par un marketing farouche;

qu'ils partent avec l'espoir que la main humaine arrivera toujours à mieux faire que n'importe quelle machine.

Pourriez-vous dévoiler aux lecteurs de notre newsletter ce qui devrait les surprendre cette année?

La grande diversité de pays qui seront présents à Homo Faber, qui cette année mettra en valeur des artisans du monde entier et parmi eux la quantité de jeunes talents qui sont en train de fabriquer les formes de la beauté de demain;

Les sourires de nos « Young Ambassadors », qui vont accueillir les visiteurs dans toutes les salles :

Le magnifique savoir-faire des Maisons invitées;

La beauté de la vision artistique de MM. Guadagnino et Rosmarini;

La passion qui anime ce monde, si beau et si fragile.

Homo Faber répond aussi à votre credo de faire valoir le beau dans nos sociétés et de veiller à la transmission des savoir-faire en accompagnant une nouvelle génération d'artisans. Dans un monde toujours plus digitalisé et virtualisé, pourquoi les savoir-faire de la main gardent-ils toute leur place?

Parce que nous avons toujours besoin de rêver, d'entendre notre cœur battre plus fort devant un exemple de beauté faite par des humains pour des humains.

Au lieu de sentir des consommateurs passifs, nous souhaitons retrouver une dimension créatrice dans nos choix: à travers le dialogue avec les artisans, à travers la transmission, à travers la valeur que nous donnons non seulement à un objet mais aussi à un processus, à un territoire, à une histoire qui sera d'autant plus belle, qu'elle elle sera vraie.

Seule la	verite,	seule	rauthenticite	peuvent	nous	taire rever,	et nous	renare neureux.
----------	---------	-------	---------------	---------	------	--------------	---------	-----------------

L'innovation: un gage de transmission des savoir-faire

RKF est partenaire de la maison Guerlain depuis plus de 10 ans

Alors que le groupe RKF est présent dans 85 pays et dans les plus prestigieux hôtels du monde, vous avez en 2018 racheté l'Atelier de broderie de Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône qui connaissait des difficultés.

Comment vous avez participé à la sauvegarde de la broderie de Luxeuilles-Bains ?

<u>Riadh Bouaziz</u>, **Président-fondateur de RKF**® Luxury Linen : Si vous me le permettez, je vais vous dire pourquoi avant de répondre à la question comment ?

Maison Française, dans l'Est de la France, RKF® Luxury Linen est Créateur et Fabricant de linge sur-mesure pour les hôtels de luxe, les spas et les grandes marques cosmétiques depuis plusieurs décennies.

Dans un monde où le raffinement et l'expertise font l'excellence, il était de mon devoir de sauvegarder le merveilleux savoir-faire artisanal français de l'Atelier de broderie de Luxeuil-les-Bains.

C'est aussi la raison pour laquelle nous avons créé l'Ecole d'Excellence RKF®, afin d'offrir une formation de base sur des métiers spécialisés, en tension, avec un savoirfaire spécifique haut de gamme qui, comme vous le savez, n'existe pas en formation classique. Tout cela directement sur des postes aménagés avec une transmission des compétences de la part de nos salariés expérimentés, avec pour finalité la pérennisation d'un savoir-faire artisanal.

Au-delà de l'héritage d'un patrimoine datant de 1834, dont je me sens le gardien et le garant, l'excellence et le goût de la perfection nous poussent également à investir en R&D pour développer des innovations aux avant-gardes des objectifs RSE.

C'est ainsi que nos recherches se sont notamment traduites par des brevets internationaux tels que le Dreamsoft®, le Timeless®..., qui nous ont permis de mettre au point des fibres et des textiles moins consommateurs d'eau au lavage, et moins d'énergie au séchage.

Cette exigence écologique va désormais de pair avec la rentabilité économique car elle nous permet de nous différencier et de proposer des matières premières toujours plus innovantes les unes que les autres dans le respect le plus total de notre environnement.

C'est ce qui nous permet également de valoriser les anciens savoir-faire en broderie française à travers le monde entier.

Ces challenges « innovation et transmission des savoir-faire » nous font constamment avancer !

Portraits de créateurs

Nominés aux Talents 2024

Eloïse Baro, Maître mosaïste, Eloïse Baro Mosaïste d'Art Nominée au Talent de l'Elégance

De la restauration du patrimoine aux mosaïques des suites de luxe du Venice Simplon – Orient Express : une artiste qui marie savoir-faire traditionnel et techniques contemporaines

Découvrez leur univers

Eleonore Cavalli, Directrice artistique de la maison de design d'intérieur, <u>Visionnaire</u>
Nominée au Talent de l'Elégance

Ce label italien de renommée internationale fabrique du mobilier et une décoration haut-de-gamme appréciés pour leur beauté mais aussi pour leurs valeurs environnementales et sociales.

Découvrez son univers

Lauren Collin, Sculptrice de papiers, Lauren C Nominée au Talent de l'Innovation

Avec ses scalpels, elle fait surgir de l'épaisseur d'une feuille de papier aquarelle, des pétales qui captent la lumière en surface: le papier se métamorphose en matières texturées variant entre ombres et lumière.

Découvrez son univers

Sylvaine Gorgo, Marqueteur de pierres dures, <u>Sylvaine Gorgo</u>
Nominée au Talent de la Rareté

Sylvaine Gorgo est une créatrice engagée à faire revivre un art ancestral, la marqueterie de pierres dures, notamment en réalisant des pièces uniques pour l'univers du luxe.

Capucine Huguet, Designer de Joaillerie, Capucine H Nominée au Talent de l'Originalité

C'est dans les splendeurs de la nature et en collaboration avec des scientifiques que la designer puise son inspiration pour créer des bijoux qui, au-delà de leur beauté, sont des messages engagés sur la nécessité de préserver notre planète.

Découvrez son univers

Pierre-Yves Morel, Peintre décorateur, Pierre-Yves Morel Nominé au Talent de l'Innovation

Que ce soit en imitant des marbres pour des projets de restauration ou en développant des techniques uniques de peinture à la bière pour des glacis, Pierre-Yves collabre avec des designers et maisons de luxe renomées (Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Chaumet...)

Découvrez son univers

Diego Percossi Papi, Designer Haute Joaillerie, Maître Orfèvre, <u>Percossi Papi</u> Nominé au Talent de la Séduction

Des commandes du Vatican aux stars hollywoodiennes, il crée des bijoux exclusifs et transforme des objets d'art, sacrés ou profanes en véritables trésors.

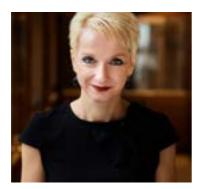
Découvrez son univers

Pierre Salagnac, Bronzier d'Art et Sculpteur, <u>Pierre Salagnac</u> Nominé au Talent de l'Harmonie

Représentant le savoir-faire français à travers le monde : il réalise des objets décoratifs, du mobilier ou des bijoux pour des Maisons telles que Ruinart, Chaumet ou Cartier.

Découvrez son univers

Rose Saneuil, Marqueterie multi-matières, Rose Saneuil Nominée au Talent de l'Innovation

Son credo "Maîtriser la technique, c'est s'affranchir; réinventer la tradition, c'est participer à sa conservation; dépasser ses limites, c'est un pas vers la création". Elle réalise des pièces d'exception pour de grandes maisons de la place Vendôme ou avec le créateur bisontin Xavier Rousset.

Découvrez son univers

Julien Vermeulen, Plumassier, <u>Maison</u> <u>Vermeulen</u> Nominé au Talent de l'Audace

Sa créativité et son sens de l'innovation ont fait de la Maison Vermeulen, une référence incontournable dans le monde de l'art et de la haute couture

Découvrez son univers

Inscrivez-vous au prochain Sommet du Luxe et de la Création le 28 mai 2024

21E SOMMET DU LUXE ET DE LA CRÉATION IZHASHAH - COCKTAL DÉJEUNATORE Maral 25 mai 2024 - Hötel InterContinental Paris Le Grand 0 9H - OUVERTURE DE LA MATINÉE Lá-i - OUVERTURE DE L'ARRES-MIDI ure Corles, Président du Centre du Luxe et de la Colation Author McCommell, Global Digital Media & E. Commence Director ches Pluig Jonathan Stillott, CEO de Luxurymeight Serimond Studie, Professeur éminité, Sciences Po Paris 9HDO - LA FORCE DE L'IMMATÈRE. M-CO - QUELES NOUVELES FRONTÉRES L'INNOVATION ET LA CRÉATION AU CŒUR POUR LIN LIDE LINIVESE ?
Aborts Cavall, Sirectaur général Fondacione Cologre del Medieri d'arte et directaur evérant Michiellangels Foundation for Creativity and Costiminantes Disboard in Strukture evérant Michielangels Foundation for Creativity and Costiminantes (Disboard in Strukture et Marketing du Luxe (Dispo de Luxe Partis)
Alexa Eliman, COS Adaler Alam Eliouz Institute Barria, Partiner chez Bain & Company DES MÉTERS DU LUXE DE DEMAIN Cyrille Deceriot, CED de Gearnet
Constitu Quideau, Fondateur de CDC Consulting
Education Thillaco, Fondateur de CDC Consulting
Education Thillaco, Fondateur à Suphitro Tech Ehrläfelt, responsable de
Toption ingéniere MicroMicrosique (MMM), chercheur à l'institut FEMTO-ST et
responsable de la plateforme MICPHySTO ISH45 - CONCLUSION DU SOMMET IOH45 - KEYNOTE Mirrol La Druillemes et Questio Oliusila, Co-Fondateurs de Tâgence remine TIHOO - KEYNOTE DU LUXE ET DE LA CREATION lamidicte Epincy, Delleguée générale du Comité Colbert TIHIS - DE LA TRANSMISSION À LA FORMATION 9 16H3O - COMMENT PROMOUVOR LA CRÉATION ? POUR UN LUIE INTEMPOREL ? Inturus Bunhausti, Directiour glarieral de la Hause Coole de Jasailleme Thumas Dariel, Designer, Co-Fondateur du Campus Mahla Brighter Flammari, Inspectince glanivale ESR Design & middest d'am Capactine Wayaur, Fondatrice de Capacine Cartine Thioling, Overcince de l'Opcole Hermés des Saxoir Faire Jacques Carles, Président du Centre du Luxe et de la Chistian Thiony Manuer, Global Managing Director, Par McClarth Coursettos Anne Vigues - Présidente de Grand Bessoon, Militopole Jacon Jacques Weller, Président de la Fédération de Chorlogene. 17H3O - ANNONCE DES LAURÉATS 12H3O - KEYNOTE DES TALENTS DU LUXE ET DE LA CRÉATION. Ea Cérémente des Yaberts du Laier et de la Création sons sonté d'un coules

S'inscrire

Nous tenons à remercier nos partenaites pour le soutien qu'ils apportent au Centre du Luxe et de la Création

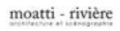

LA LETTRE DU LUXE ET DE LA CREATION ®

Directeur de la publication :

Jacques CARLES, président du Centre du luxe et de la création Rédacteur en chef :

Dominique LASSERRE, directrice associée du Centre du luxe et de la création dominique.lasserre@centreduluxe.com

Centre du luxe et de la création 52, rue Madame 75006 Paris contact@centreduluxe.com

