

Portrait

Design by Nature

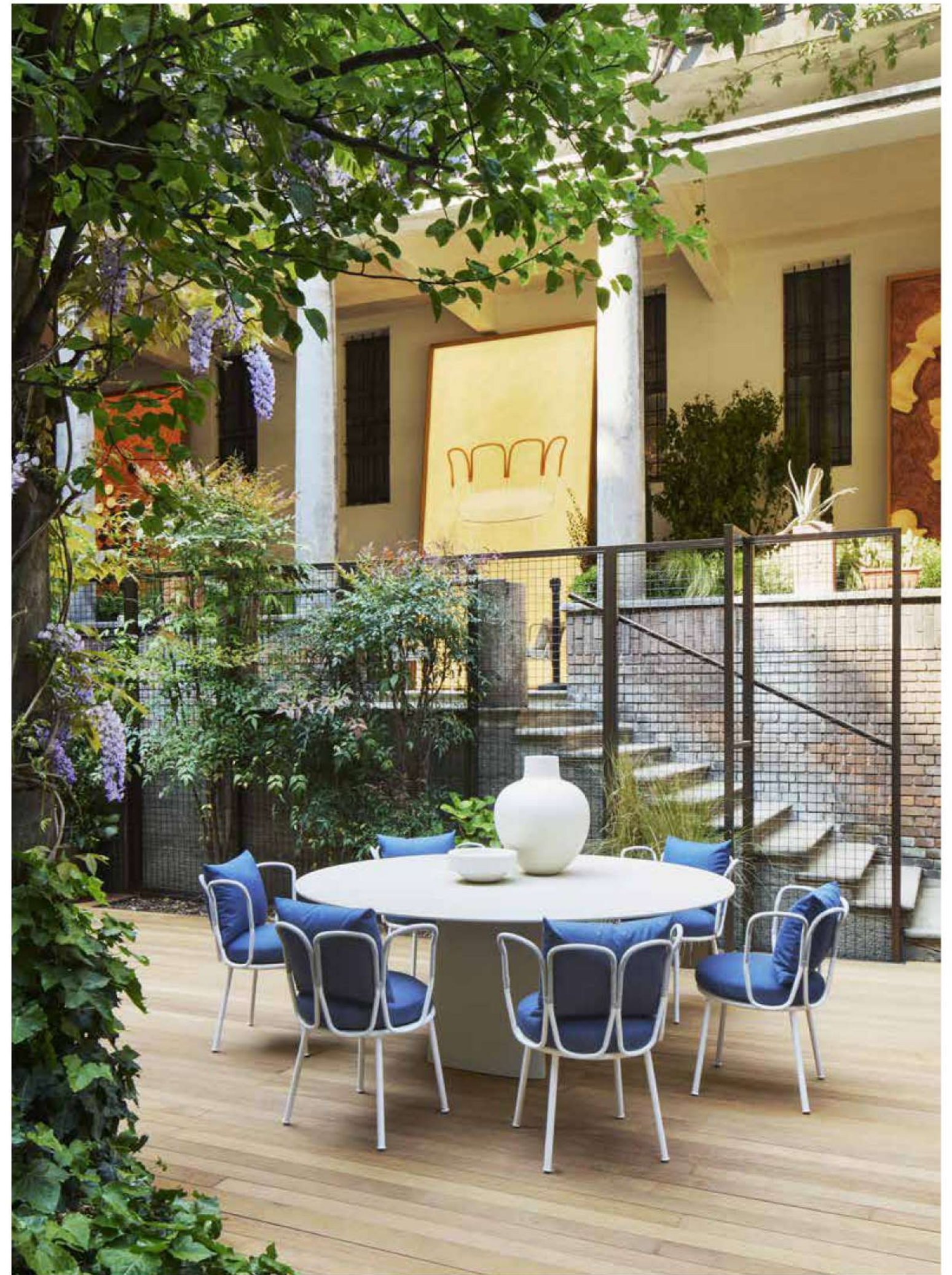
Text: Isabelle Vander Heyde

Monica Armani © Flexform

La nature gaspille rarement un geste. Même une pâquerette est un miracle d'efficacité : ce qui ressemble à une seule fleur est en réalité une composition ingénieuse de dizaines de petites fleurs, chacune exactement à sa place pour permettre la pollinisation. La beauté n'est pas une fin en soi, mais la conséquence évidente d'un système qui fonctionne. C'est précisément pour cette raison qu'un nombre croissant de designers se tournent à nouveau vers la nature : non pas pour copier les formes, mais pour en cerner l'intelligence cachée. L'architecte et designer italienne Monica Armani part elle aussi de cette idée. Sa nouvelle collection d'extérieur Margheri pour Flexform présente une allure légère et organique, tout en reposant sur une précision quasi architecturale. Douceur et structure ne sont pas des opposés, mais des alliées. « *La nature semble spontanée, mais derrière chaque forme organique se cache un ordre exceptionnel* », dit-elle. « *Plutôt qu'une contrainte, la géométrie est la structure invisible qui maintient un design et fait place à l'émotion.* » Cette tension traverse son travail tel un fil rouge. La fine structure en acier de Margheri évoque des pétales qui se déploient, tandis que derrière cette évidence se cache une recherche minutieuse des bonnes proportions et de la bonne construction. « *L'émotion naît uniquement d'une structure parfaitement juste.* »

Nature rarely does anything without purpose. Even a simple daisy is a small marvel of efficiency: what looks like a single flower turns out to be an ingenious arrangement of dozens of tiny florets, each positioned exactly where it needs to be to enable pollination. Here, beauty is not an end in itself, but the natural consequence of a system that works. That is precisely why more and more designers are turning their focus back to nature: not to copy its forms, but to understand its hidden intelligence. This is also the idea Monica Armani takes as her starting point. Her new Margheri outdoor collection for Flexform has a light and organic feel, yet is underpinned by an almost architectural precision. Softness and texture are not opposites, but allies. "Nature seems spontaneous at first glance, but behind every organic form lies an extraordinary level of order," Armani explains. "Instead of a constraint, geometry is the invisible structure that holds a design together and creates space for emotion." That sense of tension runs like a common thread through her work. Margheri's slender steel frame is reminiscent of flower petals unfolding almost of their own accord, but behind this apparent simplicity lies a meticulous quest for the right proportions and structure. "Emotions are only triggered when the structure is just right."

C'est ce qui distingue Armani de nombreux autres designers inspirés par les fleurs ou les plantes. Ce n'est pas leur forme qui l'intéresse, mais le mécanisme qui la sous-tend. Dans la nature, rien n'existe par hasard. Une dune naît du vent, une plante grandit en dialogue avec son environnement, les pétales s'organisent selon une structure invisible. *« La beauté n'est jamais le point de départ, mais le résultat d'un système logique ! »* Ses créations naissent de la même manière. Aucun détail n'existe isolément : il n'a du sens que dans sa relation à l'ensemble.

C'est peut-être là que réside la plus grande évolution du design contemporain. La nature a toujours été une muse, mais si les designers lui empruntaient autrefois surtout ses formes, ils cherchent aujourd'hui à dialoguer avec elle. *« Cela se voit notamment dans notre rapport à la lumière, aux matériaux et à l'espace. Ils déterminent non seulement l'apparence, mais aussi notre façon de vivre un lieu et de nous y sentir. Je pense que cette évolution s'inscrit dans un besoin plus large de renouer avec la nature. Dans un monde toujours plus rapide et numérique, nous aspirons à des objets qui inspirent calme, familiarité et équilibre. »* Cette même idée explique aussi l'amour d'Armani pour la simplicité. La nature obtient des résultats extraordinaires avec étonnamment peu de moyens. Rien n'y est superflu : chaque ligne, structure ou détail remplit une fonction précise. Elle ne conçoit donc pas en ajoutant sans cesse, mais en retirant couche après couche, jusqu'à ne garder que l'essentiel. *« Un bon design ne consiste pas à en faire plus, mais à trouver la juste mesure. »* Elle ne voit pas non plus la Belle Époque comme un style à imiter, mais comme un art de vivre qui retrouve toute sa pertinence - davantage un état d'esprit qu'une époque stylistique. Les jardins n'étaient pas de simples décors,

That is what sets Armani apart from many other designers who draw inspiration from flowers or plants. It is not the form that interests her, but the mechanism behind it. In nature, nothing exists without a reason. A sand dune is shaped by the wind; a plant grows in dialogue with its surroundings; petals arrange themselves according to a hidden structure. *"Beauty is never the starting point; it is the result of a logical system!"* Her designs are created in much the same way. No detail stands on its own; it is only in relation to the whole that it takes on meaning.

Perhaps that is precisely the biggest shift in contemporary design. Nature has always served as a muse, but whereas designers used to draw mainly on its silhouettes, today they seek to engage in dialogue with it. *"That's exactly what you can see in the way we deal with light, materials and space, for example. These factors not only determine what something looks like, but also how we experience a place and how it makes us feel. I think that evolution is part of a broader need to reconnect with nature. In a world where everything is getting faster and more digital, people long for objects that radiate tranquillity, familiarity and balance."* That same idea also explains Armani's love of simplicity. Nature achieves extraordinary results with remarkably few resources. There is no such thing as excess; every line, every structure and every detail has a clear function. For that reason, she doesn't design by constantly adding things, but rather by peeling away layer after layer, until only the essence remains. *"Good design isn't about more, but about just the right amount."* To her, Belle Époque is also not just a style to be copied. Instead, she views it as a way of life that is gaining relevance again — more a mindset than a stylistic period. Back then, gardens weren't merely ➤

“Designing is not about imposing a shape,
but about understanding the reasons behind it”

mais des lieux de vie où l'on se retrouvait, où les conversations étaient paisibles et où le temps perdait un peu de son importance. Avec Margheri, elle cherche à faire renaître ce sentiment. Non par nostalgie, mais avec la conviction que légèreté, élégance et quiétude sont aujourd'hui plus pertinentes que jamais.

C'est peut-être là, au fond, la plus grande leçon que la nature continue de souffler aux designers. Beauté et fonctionnalité sont indissociables. Les formes les plus fortes naissent rarement d'une recherche de spectaculaire, mais de la logique, de l'attention et d'un perfectionnement constant. La patience est une vertu naturelle : *« Les designers sont souvent obsédés par l'innovation, alors que la nature nous rappelle qu'observer est au moins aussi important. Un design ne doit pas être forcé ; il doit avoir le temps de trouver sa forme la plus authentique. Concevoir, finalement, ce n'est pas imposer une forme, mais comprendre ce qui la justifie. »*

decorative features, but living spaces where people met, conversations could unfold at a leisurely pace, and time seemed to matter a little less. With Margheri, she is trying to recapture that exact feeling. Not out of nostalgia, but out of the conviction that lightness, elegance and tranquillity are more relevant today than ever before.

Perhaps, in the end, this is the quiet truth nature never stops teaching those who design. Beauty and functionality cannot be separated from one another. The most powerful forms rarely arise with spectacle in mind, but rather through logic, attention to detail and endless refinement. Patience is a natural virtue: *“Designers are often obsessed with innovation, while nature reminds us that observation is at least as important. A design doesn't need to be forced; it must be given time to find its most authentic form. Ultimately, design is not about dictating form, but about understanding the reason behind that form.”* □