

Royal Actual

by Sam Baron

—
*Edição Limitada, produzido por Vista Alegre,
Portugal, 2009*

—
*Edition Limitee, produit par Vista Alegre
Portugal 2009*

—
*Limited Edition, Produced by Vista Alegre
Portugal, 2009*

—

Colecção Royal Actual

—
BERNARDO VASCONCELLOS E SOUZA/ VISTA ALEGRE ATLANTIS,
PRESIDENTE
—

A Vista Alegre é a jóia da indústria portuguesa. Fundada em 1824, colaborou intimamente durante os primeiros anos de vida com a "Manufacture Royale de Sèvres". No entanto a sua relação criativa mais forte foi com o Oriente.

De facto foi Portugal que criou, no século XVI, o primeiro movimento de globalização cultural da história da humanidade. Com efeito, o facto de os portugueses terem sido os primeiros europeus a chegar ao Oriente (China e Japão) permitiu-lhes trazer as primeiras peças de porcelana para a Europa.

Rapidamente, e pela mão dos portugueses, a Europa, que não sabia fabricar porcelana, começou a enviar as suas decorações para a China a fim de serem pintadas sobre peças de porcelana fabricadas no Oriente. Assim se criou o primeiro fluxo bi-direccional cultural e comercial entre dois extremos do Mundo, dando origem a um riquíssimo património de peças de arte, vulgarmente conhecidas como peças da "Companhia das Índias".

Hoje em dia e sem esquecer as suas origens estéticas e culturais, a Vista Alegre decidiu renovar profundamente a sua gama de produtos, convidando para tal designers contemporâneos. Desta nova estratégia é exemplo a colecção "Royal Actual" do autor Sam Baron e que apresentamos publicamente pela primeira vez e a nível mundial, na Maison & Objet 2009.

Esperamos que esta colecção também ela promova a fusão do classicismo e da modernidade, bem como a coexistência de forma orientais e europeias, exprimindo assim o novo espírito com que a Vista Alegre se quer apresentar ao Mundo globalizado.

Collection Royal Actual

—
BERNARDO VASCONCELLOS E SOUZA/ VISTA ALEGRE ATLANTIS,
P.D.G.
—

Vista Alegre, le joyau de l'industrie portugaise.

Dès sa fondation en 1824, la Manufacture de porcelaine Vista Alegre s'ouvre à des collaborations prestigieuses telle la Manufacture Royale de Sèvres. Elle est également un acteur essentiel des liens que le Portugal poursuit avec la Chine et le Japon depuis l'époque des Conquêtes.

Ce furent en effet les Portugais qui créèrent au 16ème siècle le premier mouvement de globalisation culturelle et commerciale en étant les premiers Européens à arriver en Orient. Ils furent ainsi les initiateurs de l'importation de la porcelaine orientale en Europe. Ce sont les Portugais qui furent les initiateurs de l'importation de porcelaine orientale pour l'Europe.

Rapidement les Manufactures européennes, ne sachant fabriquer la porcelaine, firent parvenir par les réseaux portugais leurs propres décors afin qu'ils soient appliqués sur des formes de production orientales, avant d'être vendues en Occident.

Aujourd'hui, riche de ce prestigieux passé national, Vista Alegre décide de rénover profondément sa gamme de produits et d'ouvrir ses collections au design contemporain par l'invitation de designers.

Sam Baron est le premier invité de la Manufacture, et ROYAL ACTUAL le premier service de table et d'accessoires qui répond à cette stratégie dynamique de renouveau.

ROYAL ACTUAL par Sam Baron est lancée en avant première mondiale au salon Maison&Objet en janvier 2009.

Royal Actual Collection

—
BERNARDO VASCONCELLOS E SOUZA/ VISTA ALEGRE ATLANTIS,
CHAIRMAN AND CEO
—

Vista Alegre is the jewel of the Portuguese industry.

Founded in 1824, it cooperated closely during the first years of its life with the Manufacture Royale the Sèvres. Nevertheless its strongest creative relationship was with the Orient.

In fact it was Portugal who created, in the XVI century, the first movement of cultural globalization in the history of humanity. Indeed, the fact that the Portuguese were the first Europeans to reach the East (China and Japan) enabled them to bring the first porcelain pieces to Europe. Through the hands of the Portuguese, the Europeans, who did not know how to make porcelain, rapidly began to send their decorations to China, to be painted on pieces of porcelain manufactured in the East.

This created the first example of a two way, cultural and commercial relationship between two opposite ends of the world, giving birth to a rich heritage of art pieces, usually referred to as of the "East India Company".

Today, whilst maintaining its aesthetic and cultural origins, Vista Alegre has decided to renew its product range by inviting contemporary designers to participate. From this new strategy is the collection "Royal Actual" by Sam Baron, which will be presented for the first time, on a worldwide basis, at Maison & Objet 2009.

We hope this collection will promote the fusion between classicism and modernity, as well as the co-existence of Oriental and European forms, thus expressing the new spirit with which Vista Alegre wishes to present itself to the globalised World.

Projecto Especial

SAM BARON

A manufactura da Vista Alegre exerce um fascínio sobre o designer para além das qualidades humanas e técnicas que possui.

As vidas dedicadas ao "savoir-faire", o número de unidades vendidas e a implantação da marca em Portugal e no Mundo são desafios que dão uma amplitude e uma responsabilidade especial ao projecto.

A imersão neste mundo particular da brancura, da fragilidade e da decoração foi para mim um exercício de reflexão: desenhar para a Vista Alegre é extrair o melhor do seu passado e imaginar o lugar da sua porcelana no futuro.

São também os desenhos que devem permitir a todos reencontrar os valores da marca: do operário ao director de marketing, passando pelo engenheiro ou pela senhora que finalmente aplicará as decorações sobre as peças.

É também e sobretudo saber projectar a Vista Alegre no amanhã dos seus clientes, reforçando assim a ligação que já os une.

A minha intenção é criar uma nova interacção com os consumidores, propor-lhes uma análise e uma reformulação do capital da marca de um modo onírico e contemporâneo, através de um conjunto de formas e de funções que se integram no seu modo de vida.

A colecção mistura peças práticas como pratos ou chávenas, com peças decorativas como os vasos ou o candeeiro numa linguagem única e específica que permite destacar as qualidades de uma manufactura de excepção.

Projet Spécial

SAM BARON

La manufacture de Vista Alegre exerce une fascination sur le designer de part les qualités humaines et techniques qu'elle possède. Les vies dédiées au savoir faire, le nombre d'unités vendues et l'implantation de la marque à l'intérieur du pays tout comme à l'étranger sont des enjeux qui donnent au projet une certaine ampleur et une responsabilité.

Ce fut pour moi une réflexion, une immersion dans ce monde si particulier de la blancheur, de la finesse, de la fragilité et du décor; dessiner pour Vista Alegre c'est extraire le meilleur de ce qu'ils ont toujours fait et imaginer la place de leur porcelaine dans le futur.

Ce sont aussi des dessins qui doivent permettre à tous de retrouver les valeurs de la marque: de l'ouvrier, au directeur marketing en passant par l'ingénieur ou la dame qui apposera les décors sur les pièces en dernier lieu.

C'est aussi et surtout savoir projeter Vista Alegre dans le demain des clients et de leurs habitudes tout en renforçant le lien qui les unit déjà.

Mon intention est créer une interaction avec eux, leur proposer une analyse et une reformulation du capital de la marque de façon onirique et contemporaine à travers un ensemble de formes et de fonctions qui ont leur légitimité en rapport avec leurs modes de vie.

La collection mélange des pièces pratiques telles que les assiettes ou les tasses avec un ensemble plus décoratif tel que les vases ou les lampes mettant ainsi la haute facture à la portée de tous et disponible pour un usage quotidien.

Special Project

SAM BARON

Vista Alegre holds a special fascination for a designer for the human and technical qualities that it possesses. The lives dedicated to technical expertise and knowledge, the number of pieces sold, and the strength of the name in Portugal and worldwide, are the elements that give the project a special scale and importance.

For me it was a reflection, the immersion into such a particular world of whiteness, of refinement, of fragility and of decoration: designing for Vista Alegre is to try to extract the best of what they have always done and to imagine the place of their porcelain in the future.

The designs also allow everyone to rediscover the values of the brand: from the factory worker, or the director of marketing, to the engineer or the lady who finally applies the decoration to the pieces.

It is also, and above all else, to know how to project Vista Alegre to the domain of its customers and their needs, to reinforce the allegiances that already exist.

My intention is to create an interaction with the customers, provoking them to analyze and re-evaluate the potential of the brand in a contemporary and enriched way, through a collection of forms and functions that have a relevance to their way of life.

The collection blends practical items, like plates or cups, with a group of more decorative pieces such as vases or lamps, thus offering both high value pieces and also items for daily use, accessible to everyone.

Royal Actual

MARLENE CARINCOTTE

A Real Fábrica de Porcelanas da Vista Alegre soube atravessar todas as épocas e todos os estilos.

Seis anos após o «L» collection, Sam Baron, jovem designer francês de renome foi buscar inspiração aos tesouros mais representativos do museu desta empresa secular... Nesta procura encontrou aqui e ali, entre relíquias emblemáticas, algumas peças que foram minuciosamente escolhidas para criar Royal Actual, uma nova colecção que reescreve, no seu modo peculiar, a história desta empresa secular.

Na base de uma forma cilíndrica simples e moderna de porcelana branca e imaculada, Sam Baron sobrepôs asas de jarros, carrapetas de bules e açucareiros já existentes, numa construção original gerando assim novos motivos, uma nova história... Paralelamente, extraindo motivos decorativos do repertório da porcelana da China do século 18, Sam Baron interpreta uma nova decoração feita de flores híbridas e totalmente imaginárias, "pedaços de decorações escolhidas", retiradas também de algumas peças antigas da Casa Secular...

Chávenas de café, fruteiros, vasos, toda esta nova série de objectos para a casa constituem uma linguagem de formas e decorações que representam a história da Vista Alegre do presente ao futuro: Royal Actual!

Esta nova escrita feita de códigos procedentes do ADN próprio da manufactura é uma homenagem generosa do designer Sam Baron ao "savoir-faire" da Vista Alegre que se apresenta hoje como um dos últimos representantes da porcelana na Europa.

Graças a Royal Actual, a Vista Alegre que produz cerca de 15 milhões de peças com distribuição em mais de 20 países em todo o mundo persegue assim uma reinterpretação muito contemporânea e vanguardista do seu saber tradicional. A beleza sem modas nem idade, Royal Actual...

Royal Actual

MARLENE CARINCOTTE

Vista Alegre a 185 ans, Vista Alegre a 40 ans Vista Alegre a 20 ans..., Vista Alegre comme les plus belles femmes n'a pas d'âge car depuis 1824 la Porcelainerie Royale du Portugal a su traverser toutes les époques et tous les styles...

Six ans après «L» collection, Sam Baron, jeune designer français de renom est allé puiser son inspiration dans les trésors les plus représentatifs du musée de cette entreprise séculaire...De sa quête il a pioché de ci de là, parmi les reliquats emblématiques, quelques pièces minutieusement choisies pour créer Royal Actual, une toute nouvelle collection qui raconte à sa manière singulière l'histoire de la maison séculaire.

A la base, un cylindre de porcelaine blanche immaculée à la forme à la fois simple et très moderne. Sam Baron y superpose anses de pichets, bouchons de théières, capuchons de sucriers déjà existants, dans une construction originale engendrant ainsi de nouveaux motifs, une nouvelle histoire...parallèlement à cette composition originale et en hommage aux décorateurs qui ont puisé dans le répertoire de la porcelaine de chine du 18ème siècle, Sam Baron interprète un nouveau décor fait de fleurs hybrides et totalement imaginaires, «morceaux de décors choisis» qu'il puise également sur quelques pièces anciennes de la Maison séculaire...

Tasses à café, coupes à fruit, vases, cette toute nouvelle série d'objets pour la maison compose un langage de formes et de décors qui propulse avec respect et humour l'histoire de Vista Alegre dans le présent et le futur: ROYAL ACTUAL!

Cette nouvelle écriture faite de codes issus de l'ADN propre à la manufacture est un hommage généreux du designer Sam baron au savoir faire de Vista Alegre qui compte aujourd'hui comme l'un des derniers représentants de la porcelaine en Europe.

Grace à ROYAL ACTUAL Vista Alegre qui produit prêt de 15 Millions de pièces par an distribuées dans plus de 20 pays autour du monde poursuit ainsi dans une réinterprétation très contemporaine et avant-gardiste son savoir-faire la beauté traditionnel sans mode et sans âge, ROYAL ACTUAL

Royal Actual

MARLENE CARINCOTTE

The Vista Alegre Royal Porcelain factory has passed through all periods and styles.

Six years after his "L" Collection, Sam Baron, the well known young French designer, was seeking inspiration from the treasures in the museum of this timeless institution. During this search he came across, here and there, among some of the emblematic antique items, some pieces that were meticulously chosen to create Royal Actual, a new collection that records in its unconventional way the history of this timeless factory.

On the base of a simple and modern cylindrical form in immaculate white porcelain, Sam Baron superimposed existing handles of vases and jugs, knobs of teapots and sugar bowls, in an original construction, thereby creating new motifs and a new history. At the same time, using decorative elements from the repertoire of 18th century porcelain from China, Sam Baron interpreted a new decoration composed of hybrid flowers and completely imaginary "elements of selected decorations" also taken from some of the antique pieces of this timeless institution.

Coffee cups, fruit bowls, centerpieces, vases; all of these new pieces for the home constitute a new language of forms and decorations that represent both the present and future history of Vista Alegre: Royal Actual!

This new work, made on the basis of the historic DNA code of the factory, is a generous homage by the designer Sam Baron to the knowledge and experience of Vista Alegre, that today is one of the last representatives of porcelain in Europe.

With Royal Actual, Vista Alegre, that produces around 15 million pieces a year and has distribution in more than 20 countries around the world, has been able to create a thoroughly contemporary and avant garde reinterpretation of its traditional values.

Beauty that transcends fashion and time, Royal Actual...

—
Candeeiro com Abat Jour
Lampe avec Abat-jour
Lamp with Lampshade

—
Vaso XL
Vase XL
Vase XL

—
Ø 200 mm x 503 mm
—

—
18
—

—
Vaso Pequeno
Vase Petit
Vase Small

—
Vaso Médio
Vaso Moyen
Medium Vase

—
Ø 132 mm x 283mm
—

—
22
—

—
Vaso Grande
Vase Grand
Big Vase

—
25
—

—
Ø 153 mm x 384 mm
—

Forma di Alnorha

Fruteiro Baixo

Sau Baron

Art. 1015

2008/09/24

—
Fruteiro Redondo Baixo
Coupe à fruits
Fruit Bowl

—
Fruteiro Redondo Baixo
Coupe à fruits
Fruit Bowl

—
Ø 401 mm x 80 mm
—

—
28
—

—
Fruteiro Redondo Alto
Grand Coupe à fruits
Big Fruit Bowl

—
Fruteiro Redondo Alto
Grand Coupe à fruits
Big Fruit Bowl

—
Ø 303 mm x 225 mm
—

—
32
—

—
Conjunto de Pratos
Service d'assiettes
Plate Set
—

—
Conjunto de Pratos
Service d'assiettes
Plate Set

—
Conjunto de Chávenas
Duo à café
Coffe cup set
—

Royal Actual

COLLECTION BY STUDIO BARON

Art Direction and Design by Sam Baron
Graphic Design: Marta Teixeira da Silva

Créditos Catalogo / Crédits Catalogue/ Catalogue Credits

Fotografia Estúdio/ Photo Studio/ Studio Photos:

Ivo Guimarães

Textos/ Textes/ Texts:

Marlene Carincotte, Bernardo Vasconcellos e Souza, Sam Baron

Fotografias/ Photographies/ Photos:

Sam Baron

Catálogo/ Catalogue/ Catalogue:

Marta Teixeira da Silva and Luisa Ribas

Agradecimentos/ Remerciements/ Thanks to

Bernardo Vasconcellos e Souza

Lázaro de Sousa

João Pinto Basto

Susana Arrais

Filipa Quatorze

Manuel Sineiro

Dona Isabelinha

Inês Sousa

Paulo Soares

Nick Holland

Elisabeth Oliveira

Isabelle Valembras

Philippe Chomat

Luisa Ribas

Carine Damon

Sophie Albert

Jade Folawi

Mariana Fernandes

Vista Alegre Atlantis, S.A.

Vista Alegre
3830-292 lhavo

Tel.: 00351 234 320 600
Fax.: 00351 234 320 783

e-mail: geral@vaa.pt
ines.sousa@vaa.pt

www.vistaalegre.pt