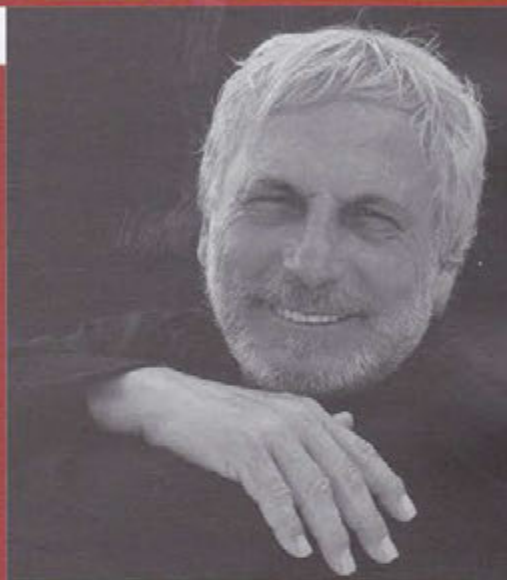
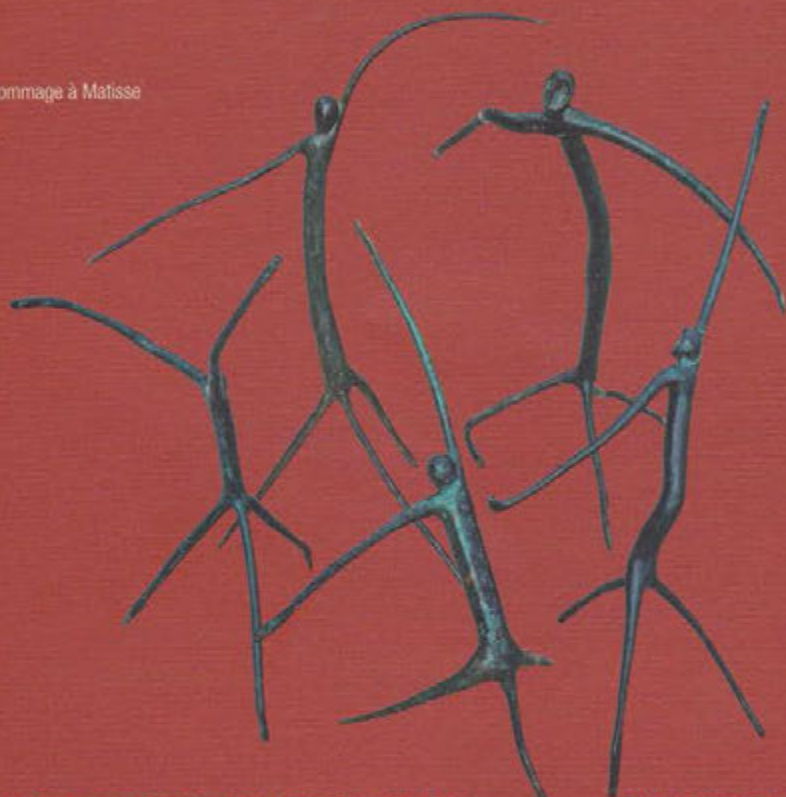

EXPRESSION LIBRE SELF-EXPRESSION

PASCAL MORABITO

■ Hommage à Matisse

DE L'ART D'EMBALLER SELON PASCAL

Ne cherchez ni dans les pensées, ni dans l'art de persuader, c'est à Pascal Morabito, génial créateur de renommée mondiale, que nous avons confié le soin de traiter cette approche thématique, laissant libre cours à son imagination féconde.

POURQUOI CETTE ANALOGIE AVEC LE SCIENTIFIQUE PHILOSOPHE BLAISE PASCAL ?

Sans doute parce que l'œuvre esthétique du designer, sa créativité même répondent en un écho aux deux désirs décrits par le philosophe : le *capiendi* définissant l'appréhension des objets pour soi ou pour les autres et le *sentiendi*, celui des sens.

Hier à Venise, aujourd'hui au bord de l'étang de la Galliotte, demain dans sa propriété de Bali, l'artiste se livre inlassablement et passionnément à sa quête de trésors hétéroclites qui enrichiront non seulement ses collections mais également son inventivité sans borne.

THE ART OF PACKAGING AS SEEN BY PASCAL

Don't bother looking through the thoughts or the art of persuasion because we entrusted the task of writing this thematic approach to someone else, Pascal Morabito, the brilliant creator of world renown, giving free rein to his fertile imagination..

SO WHY THIS ANALOGY WITH SCIENTIST-PHILOSOPHER BLAISE PASCAL ?

*Probably because the aesthetic work of the designer, his very creativity, echoes the two desires as described by the philosopher: *capiendi* defining an apprehension of objects to oneself or to others, and *sentiendi*, that of the senses.*

Yesterday in Venice, today on the banks of the Galliotte pond, tomorrow on his property in Bali, the artist devotes himself tirelessly and passionately to a quest for assorted treasures, not only to enrich his collections but also to feed his boundless inventiveness

With an open mind, a gift for observation exclusive to the great travelers of the world, whose senses respond to the

Doté d'une ouverture d'esprit, d'un don d'observation propres aux grands voyageurs dont les sens répondent aux moindres stimuli et d'une nature aussi enthousiaste que généreuse, Pascal Morabito à qui nous devons tant de créations artistiques, fait le point de l'art du packaging lors d'une belle échappée en bord de Seine.

Il ne lui faut pas une minute pour appréhender le sujet depuis les origines de cet art à ses déclinaisons, entamant une conversation des plus instructives.

ET SI NOUS ABRDIIONS LE THÈME QUE VOUS MESOUMETTEZ EN PRENANT POUR BASES LES ORIGINES DU PACKAGING DANS SA PLUS PURE ET SYMBOLIQUE EXPRESSION ?

Au Japon, le furoshiki, technique de pliage et nouage du tissu assurant la préciosité d'un emballage, et l'origami dont je me suis souvent inspiré répondent à des critères esthétiques d'une part mais également à une tradition. Moins subtils sans doute mais peut-être plus esthétiques, en Indonésie, les produits de la nature offrent de purs conditionnements façonnés artisanalement. Les feuilles de bananier, pliées délicatement en forme de berlingot, servent ici d'emballage aussi bien aux aliments qu'aux présents. Biodégradables, aux fibres faisant office de liens, d'un vert intense qui éveille la curiosité, elles deviennent enveloppes protectrices comme les feuilles de palme que l'on peut tresser à des fins de production de contenant. En Grèce, c'est la feuille de vigne qui se fera réceptacle. Ici, l'art d'emballer prend tout son sens et le packaging toute sa dimension environnementale.

slightest stimuli, always as enthusiastic as they are generous, Pascal Morabito to whom we owe so many artistic creations, takes stock of the art of packaging during a beautiful walk on the banks of the Seine.

It took him less than a minute to get to the heart of subject, from its origins to its latest versions, in a particularly instructive conversation.

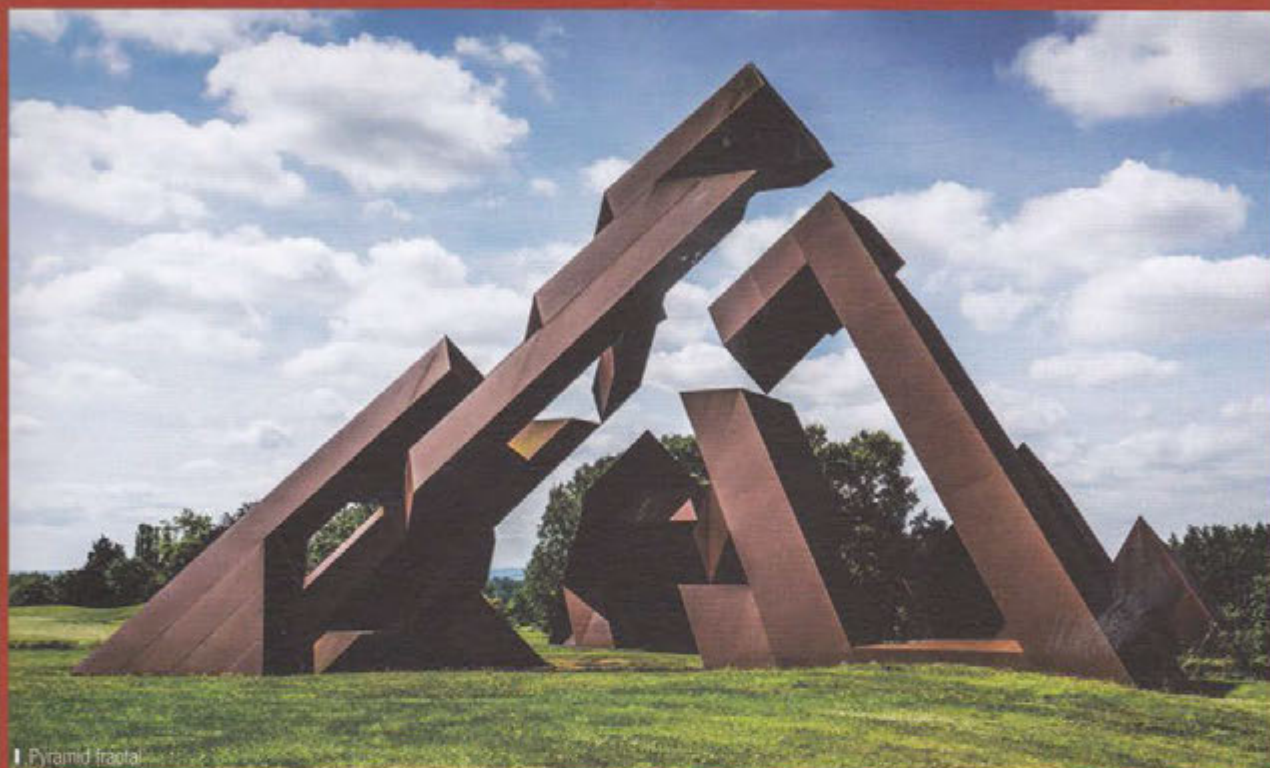
WHAT IF WE LOOK AT THE THEME YOU SUBMIT ON THE BASIS OF THE ORIGINS OF PACKAGING IN ITS PUREST AND MOST SYMBOLIC EXPRESSION?

In Japan, furoshiki, the technique of folding and knotting fabric to ensure the precious nature of a package, and origami, a frequent source of inspiration for me, address these aesthetic criteria on the one hand, while holding on firmly to tradition. Probably less nuanced, but equally aesthetic, in Indonesia nature's products are used for the purest of packaging, made by artisans. Banana leaves carefully folded into recipients, are used for packing food and gifts. They are biodegradable and the fibers used in bindings, in an intense green that automatically attracts the eye, forming protective envelopes like palm leaves which are braided into containers. In Greece, vine leaves are used as receptacles. This gives its entire meaning a full environmental dimension to packaging.

The art of packaging could also be described by the use of tissue paper made of paper Mulberry leaves, a Chinese invention in the second century, known in Japan as washi. It is light, refined, and delicate, corresponding to the item it encloses.

1 Mentawai tsunami

Pyramid fractal

L'art d'emballer peut se traduire également par l'utilisation du papier de soie composé de feuilles de murier à papier, inventé par les Chinois au IIe siècle et baptisé au Japon du nom de washi. C'est à la fois léger, raffiné et délicat à l'image de ce qu'il couvre.

VOYANT DES DÉTRITUS SUR LE CHEMIN :

Je m'emballer ou je m'emporte si vous préférez [sourire] contre tous ces déchets non dégradables charriés par les rivières, disséminés, plus ou moins disloqués par les vents et marées, qui polluent notre terre. Regardez, ici un emballage en plastique triangulaire de sandwichs, là une canette métallique, un sac plastique non dégradable. Horreur, un paquet de cigarettes. Ah ! Je vois en revanche ici une pierre fascinante semblable à un silex pour ma collection ! [Le trésor rejoint ni une, ni deux les découvertes de la journée dans sa poche]. Pire que tout, ces packagings en plastique d'iPhone, téléphones portables qui sont jetés à tout va, y compris dans les rivières. Pourquoi n'ont-ils pas encore pensé une forme plus respectueuse d'emballage alors que l'on compte en 2014 près de 7 milliards d'abonnés possédant cet équipement dans le monde, dont plus de la moitié sont localisés dans la région de l'Asie et du Pacifique ? Je peux vous dire que les plages de Bali sont victimes de ce succès technologique planétaire, ces emballages hideux côtoyant tongs égarées, couches culottes,... et maculant tristement ce qui s'apparente au paradis.

COMING ACROSS LITTER ON OUR PATH:

I am enraged by all the non-degradable waste carried by the rivers, scattered and shredded by the winds and tides, polluting the planet. Look, a triangular plastic sandwich package, a metal drink can, a non-degradable plastic bag. Even worse, a cigarette packet. But look what I've found here! A fascinating stone which looks like a piece of flint, ideal for my collection! [His find is tucked away in his pocket with the several other discoveries of the day]. Worst of all is the plastic packaging from iPhones, mobile phones that are discarded every which way, even in the rivers. Couldn't they have imagined a more respectable form of packaging now, in 2014, a time at which 7 billion subscribers use this type of equipment across the world, half of them in Asia and the Pacific area? I know for a fact that the beaches of Bali suffer from this planet-wide technological success with hideous packaging lying next to discarded flip-flops, soiled nappies and what else, besmirching so sadly something that should look like a piece of paradise.

BUT CAN TODAY'S PACKAGING BE CONSIDERED A WORK OF ART, MR. MORABITO?

Of course! Packaging can be a work of art in its own right. Boxes, sleeves, cases, ... luxury packaging is not just a way of promoting a product but can sublimate it. When it is made of paper or cardboard, it can be recycled and have an aesthetic value, unlike most of the general consumer products, although many of the more aware industries are making substantial efforts. It is nevertheless unique, designed as an original work and clearly perceived by the keen eye of the public, or finds its way onto the shelves of the aesthete collector. The noble materials used for the production are of capital importance,

MAIS L'EMBALLAGE ACTUEL PEUT-IL ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN ART, MONSIEUR MORABITO ?

Bien sûr ! L'emballage peut être une œuvre d'art même. Ecrin, fourreau, coffret, l'emballage de luxe ne sert pas uniquement la promotion du produit mais possède la faculté de le sublimer. En papier, carton, il est recyclable et esthétique contrairement à la majorité de produits de consommation courante bien que des efforts soient fournis par nombre d'industriels sensibilisés. Il demeure cependant unique en son genre étant pensé comme une œuvre originale qui s'expose à la vue d'un public averti ou sur l'étagère de l'esthète collectionneur. Les matériaux nobles utilisés pour leur réalisation sont capitaux, comme les essences rares employées pour les jus capiteux qu'ils illustrent. Nous pourrions parler ici du grand art d'emballer demandant imagination de conception et rigueur d'exécution.

TANDIS QUE CES YEUX BLEUS SCRUTENT CHAQUE DÉTAIL DU PAYSAGE QUI NOUS ENTOURE, PASCAL MORABITO SUIT LE FIL CONDUCTEUR DE SES PENSÉES :

Je me souviens avec émotion de ces boîtes d'emballage de parfum qui recevaient, chez mes parents, bobines de fil, dés, ... toutes sortes de petits objets utiles minutieusement classés dans un habillage Guerlain. Ces magnifiques boîtes de chocolat Godiva dont le contenu vite consommé laissait place aux petits trésors. Les boîtes à chapeau, emballages de bibis, canotiers, feutres et autres couvre-chefs, deviennent également réceptacles de souvenirs, papiers, de dentelles, coquillages, ... tout ce qui se collectionne et s'ordonne. Les boîtes à chaussure font de seyants rangements pour la quincaillerie, par exemple. L'empilement de boîtes orange d'un célèbre maroquinier offre un confort visuel dans une bibliothèque. Le problème de l'emballage a toujours été le recyclage. Personnellement, j'ai toujours cherché à concevoir des packagings dont la durée de vie ne s'arrêterait pas à la date de consommation du produit. Je concevais mes emballages en imaginant leurs usages ultérieurs : coffrets à bijoux pour les emballages de parfum, sacs à linge ou chaussures en feutrine pour mes collections de bagages, ... Je fus le premier à proposer commercialement un flacon de parfum rechargeable afin de faire perdurer le flacon. Vingt ans plus tard, mes clients continuent à remplir leur fiole ! Prenez cette palette sur votre droite, entremêlée d'herbes folles et patinée par les intempéries, certes elle nous éloigne de notre sujet initial mais elle est l'exemple même d'un maillon de la chaîne de distribution qui peut être valorisé en table basse par exemple.

like the rare species used for producing the heady liquids that they contain. In a case like this, we could refer to the high art of packaging which demands design imagination and rigorous production.

AS HIS BLUE EYES SWEEP TO TAKE IN EVERY DETAIL OF THE LANDSCAPE AROUND US, PASCAL MORABITO CONTINUES WITH HIS TRAIN OF THOUGHT:

With some emotion, I remember the perfume boxes that my parents would use for spools of thread, thimbles ... all sorts of small useful objects carefully arranged in a package by Guerlain. Magnificent chocolate boxes by Godiva the contents of which were soon gobbled up to leave space for tiny treasures. Hat boxes, packaging from caps and boaters, hats of felt and other materials, transformed into receptacles for memories, paper, lace, shells ... anything collectible and which requires to be put in order. Shoeboxes are the ideal containers for hardware, for instance. The stacked orange colored boxes of a famous fine leather craftsman add a point of visual relief on a bookshelf. The problem facing packaging has always been recycling. Personally, I have always attempted to design packaging whose life did not end with the best-before-date of the product it contained. I designed my packaging while thinking about what it could be used for afterwards: perfume packaging used as jewel boxes, linen bags or felt shoes for my luggage collections ... I pioneered the idea of selling refillable perfume bottles in order to lengthen the life of the bottle itself.

Les caisses en bois qui renferment des œuvres prêtes à être exhibées peuvent également servir de socles naturels aux pièces qu'elles protègent et de nombreux artistes conviennent de la pertinence de cette valorisation. J'ai pris ce parti de créer des emballages protecteurs, supportant le transport délicat de mes pièces, aussi esthétiques que possible afin de leur délivrer une fonction de socle. Prenez, les meubles en carton recyclés, voici une brillante et belle idée d'envisager l'art à partir d'emballages. L'art d'emballer est aussi, par conséquent, l'art de préserver.

DE POURSUIVRE, CHEMIN FAISANT :

Vous l'aurez compris, je déteste le gâchis (et les étuis plastique de téléphones portables !) et me consacre à exprimer, par mes sculptures, la résilience de l'art. Ce n'est pas un hasard si mon travail artistique actuel s'attache à extraire et mettre en lumière la beauté des éléments qui ont subis des traumatismes et portent les stigmates des catastrophes naturelles ou accidentelles. Les Tsunamis qui dévastent tout de manière effrayante dévoileront après leurs passages des épaves chargées de porcelaines à reconstituer, les cicatrices de brûlure donneront au bois reliefs et dégradés de couleurs chaudes. L'érosion, les inondations, les coulées de lave en dépit de leurs terribles effets dévastateurs donneront toujours naissance à de nouvelles formes que l'on peut envisager sous un angle artistique intemporel.

NOUS VOICI ARRIVÉS AU BOUT DU CHEMIN. C'EST ICI PRÉCISÉMENT QUE LE DESIGNER-ARCHITECTE DE FORMATION- SOUHAITAIT DÉCOUVRIR LES FAMEUSES CABANES CONCENTRÉES AU BORD DE L'ÉTANG DE GALIOTTE SERVANT, POUR CERTAINS, DE RÉSIDENCES SECONDAIRES.

Vous voyez ici sur les bords de cet étang cette centaine de cabanons insolites, ne représentent-ils pas au même titre que les palais vénitiens, mais dans un tout autre registre, une forme d'emballage ? J'entends notre propre emballage, celui de nos corps et de notre intimité familiale. Ecrins lorsqu'ils sont pensés comme des œuvres d'art par de grands architectes et conçus dans les plus beaux matériaux choisis par des artisans talentueux, délicat coffret lorsqu'ils s'appliquent à nous protéger, à conserver nos souvenirs. Mon épouse Marie-Eve et moi-même avons une grande affection pour les cabanons. Lorsque nous avons transformé et décoré trois maisons de pêcheurs à Marseille, nous avons cherché à en exploiter en bonne intelligence la faible superficie afin de la rendre fonctionnelle mais néanmoins ouverte pour répondre à notre état d'esprit. N'est-ce pas les fonctions que l'on attribue à un emballage au final comme nous l'avons vu ? Il protège, on peut en tirer parti pour un usage en adéquation avec un sens de l'organisation personnel, il peut être rendu esthétique aisément pour peu que l'on lui attribue une valeur spirituelle ou pratique.

Now, 20 years later, my customers continue to come in for refills!

Look at this palette on your right, an intermingling of weeds patinaed by the weather, perhaps not exactly our initial subject but a typical example of a link in the distribution chain, which could be transformed into a coffee table for instance. What about the wooden cases used for transporting works of art for exhibition, which could also be used as natural supports for the works that they protect, and many artists agree on the relevance of this type of re-utilization process. I took the step of creating protective packages, designed to support the delicate transport of my works, making them as handsome as possible in order to allow their use as a base. One great idea is that of furniture made of recycled cardboard, a wonderful way of thinking in terms of art based on packaging. The art of packaging also goes hand-in-hand with the art of preserving.

AND AS WE CONTINUE ON OUR WAY:

You will have understood by now that I hate waste (and the plastic shells containing mobile phones!), and through my sculptures, I have endeavored to express the resilience of art. It is not a matter of simple chance if my current artistic work attempts to extract and highlight items that have been subjected to, and bear the marks of natural or accidental catastrophes. The tsunamis which have unfurled with devastating effects, after their passage, uncover wreckage of porcelain to be put back together in new ways, scars from burns which will add new relief and degraded warm color effects to items of wood. Erosion, floods, flows of lava, despite their pitiless devastating effects, always lead to new forms which we have to learn to look at from timeless artistic standpoint.

AS WE REACH THE END OF OUR WALK, THE DESIGNER, ORIGINALLY A TRAINED ARCHITECT, WANTS TO LOOK AT THE RENOWNED CABINS GROUPED TOGETHER ON THE BANKS OF THE GALIOTTE, SOME USED AS WEEKEND HOMES.

On the banks of this pond we see a hundred or so cabins, standing on their own, perhaps representing in the same way as Venetian stately homes, but in a very different register, a form of packaging? I mean our own packaging, the packaging of our bodies and family intimacy. They suggest boxes, as imagined in the works of art of the greatest architects, made of the most beautiful materials worked by gifted craftsmen, delicate boxes when they are used for protecting us, for guarding safe our memories. My wife, Marie-Eve, and myself, are particularly fond of these cabins. When we converted and decorated three fisherman's houses in Marseille, we attempted to make the most intelligent use of the small area, making it functional, but nevertheless keeping an open-mind

Nous pouvons en conclure que l'architecture peut être assimilée à l'art d'emballer.

Si nous étions déjà convaincus de son immense talent, à l'issue de cet échange nous en conviendrons : Pascal Morabito maîtrise bel et bien l'art de nous emballer !

■ Plaque de muselet

in allowing free rein for our imagination. Aren't these the functions that we finally expect of a package, as discussed here? It protects, it can be used for a purpose suiting the requirements of personal organization, and it can easily be made aesthetic as long as it is given a spiritual or practical value. The conclusion is that architecture could be assimilated to the art of packaging.

Already convinced of his immeasurable talent, this exchange was an opportunity to confirm that Pascal Morabito definitely has the art of keeping us wrapped up in enthrallment!

DESIGNOGRAPHIE DE PASCAL MORABITO

« Le temps est rare mais le temps peut être agréable : la vie doit être une œuvre d'art » P. Morabito

Né le 3 mai 1945 à Nice, Pascal Morabito est issu d'une famille d'orfèvres d'origine italienne. Après des études d'architecture, il investit une partie des ateliers de sa famille pour ouvrir en 1968 un espace dédié aux bijoux d'artistes "Le Centre de Création et d'Etude du Bijou Contemporain ou Microarchitecture".

Travaillant pour une exigeante clientèle internationale, il conçoit des bijoux de haute joaillerie. De son amitié avec des artistes réputés tels César, Dalí, Vasarely, Arman, Agem et Yvaral, naîtra des œuvres dont la plus célèbre brille toujours entre les mains des nominés victorieux à la remise des « César » et des micro-sculptures s'apparentant à des bijoux.

Pascal Morabito marque de son empreinte l'univers du luxe, en se livrant avec un enthousiasme manifeste et un plaisir palpable à la création de parfums, ligne de spa, meubles, accessoires, mode, bagages, chaussures, packaging, ... "Le diamant libre", son premier bijou créé en 1972 le consacre artistiquement et lui offre le privilège de figurer en place au Musée d'Art Moderne de New York. Citons entre autres succès ses parfums "Or Noir" et "Or Black" créé en 1980, Grey Sapphire, Purple Ruby, ..., sa sculpture monumentale "Fractale Pyramide 1" en 1990, la création de Morabito Art Resort à Bali en 2007.

Le designer se consacre aujourd'hui pleinement à son art, ses sculptures, ses collections, sa famille et cultive avec élégance, décontraction, humour, sans omettre son talent inimitable, l'art de transmettre des émotions visuelles et sensorielles.

Donnez-lui de la matière, il l'a façonnera ; donnez-lui une notion abstraite, il la conceptualisera. Un objet transparent à facettes ? Il vous traduira les mille reflets qu'y dessinent les rayons du soleil. Donnez-lui un thème, il vous livrera sa vision vous entraînant dans son sillage qui vous conduira avec un peu de chance sur une plage de Bali.

DESIGNOGRAPHY: PASCAL MORABITO

« Le temps est rare mais le temps peut être agréable : la vie doit être une œuvre d'art » P. Morabito

Born on 3 May 1945 in Nice, Pascal Morabito comes from a family of Italian origin goldsmiths. He studied architecture then took over part of his family workshops where he opened, in 1968, an area dedicated to artistic jewelry "Le Centre de Création et d'Etude du Bijou Contemporain ou Microarchitecture".

Working for demanding international private clientele, he designed jewelry of the highest artistic standard. His friendship with famous artists like César, Dalí, Vasarely, Arman, Agem and Yvaral, resulted in works the most famous of which still glitter in the hands of the winning nominees at the "César" French cinema awards ceremony, and his micro-sculptures which are comparable to jewels.

Pascal Morabito has left his mark on the world of luxury, working with evident enthusiasm and palpable pleasure in the production of perfumes, spa bath lines, furniture, accessories, fashion, luggage, shoes, packaging etc. "Le diamant libre", the free diamond, was his first jewel created in 1972 which artistically confirmed his status and led to him bring privileged with a place in the New York Museum of Modern Art. Other successful creations are his perfumes, "Or Noir" and "Or Black" created in 1980, Grey Sapphire, Purple Ruby, ..., his monumental sculpture "Fractale Pyramide 1" in 1990, the founding of the Morabito Art Resort in Bali in 2007.

Today, the designer spends all his time on his art, sculptures, collections and his family, and on cultivating in an elegant and laid-back style, combined with his humor and his inimitable talent, his art of passing on his visual and sensory emotions.

Give him material and he will make something of it. Give him an abstract idea and he will turn it into a concept. Give him a transparent faceted object and he will translate it into a thousand reflections redolent of beams of sunlight. Give him a theme and he will return a vision, drawing you into his wake and, if you are lucky, to a beach in Bali.