25 ans de création en France

Originaire de Toscane, Marco Mencacci arrive à Paris en 1978 pour y étudier l'architecture. Il y suit jusqu'en 1985 l'enseignement d'Henri Ciriani, dont la pensée de l'espace, de la lumière et des rythmes constructifs marque profondément sa formation. Après son diplôme, il retourne en Italie tout en continuant de travailler entre Paris, Rome, Florence et Venise, dans un mouvement d'allers-retours qui nourrit son regard, son rapport à la matière et l'évolution de son imaginaire. En 2000, il s'installe définitivement à Paris, ville depuis laquelle il développera l'essentiel de son œuvre et célébrera vingt-cinq années de création.

La reconnaissance arrive très tôt. En 1988, il conçoit la chaise Tatlim, pièce-manifeste dont l'audace formelle attire immédiatement l'attention de la presse internationale, de *Casa Vogue* à *The New York Times*. En 1989, *Vogue* France souligne la force visuelle de son univers à travers un portrait réalisé par Jean-Baptiste Mondino, confirmant la singularité de son langage.

Un moment fondateur survient lorsqu'il est accueilli à Murano par Barovier & Toso, la plus ancienne maison verrière du monde. Dans cet environnement où les savoir-faire du verre soufflé se transmettent depuis plus de six siècles, Marco Mencacci découvre une matière en perpétuelle transformation. Le verre devient un partenaire vivant, imprévisible, dont il faut accompagner le souffle autant que maîtriser l'instabilité. Ce rapport intime avec cette matière incandescente marque durablement son œuvre.

À partir de 2002, il réalise ses premières collections de formes libres avec le maître verrier Silvano Signoretto : *MASETTO* revisite les couleurs et étoffes de la Renaissance italienne, tandis que *VETRO*, en 2003, interroge la relation entre formes simples et synthèse additive des couleurs. Dès 2004, une nouvelle collaboration s'ouvre avec Andrea Zilio chez Anfora, donnant naissance à des ensembles emblématiques : *TECHNICOLOR* en 2004, *SUPERSONIK* en 2006, EXTRA en 2007, *A-BYS* en 2008, puis *BARBIE'S* en 2010 et *LOVER'S* en 2011. Entre 2015 et 2018, il imagine et conçoit *COSMOLIGHT*, un voyage interstellaire de

vingt et une pièces où la lumière devient une matière cosmique — une collection qui sera présentée pour la première fois en 2023, à la Maison des Métiers d'Art et du Design de Moulins, dont il est le parrain, puis à la galerie Cyril Guernieri la même année. C'est en 2021 avec l'exposition BLOW CUT, s'attachant aux forces naturelles — glace, tempête, flamme... — et proposant une écriture sculptée où le souffle se met au service de la forme taillée, que Marco Mencacci débute sa collaboration avec Cyril Guernieri. En 2022, FLOW CUT réunit vingt-six pièces en verre sommerso soufflé, recouvertes de « robes » transparentes façonnées à la main, chacune évoquant une émotion, un passage, une rencontre. Avec cette collection, l'artiste continue à approfondir cette écriture de verre sculpté.

Installé durablement en France, Marco Mencacci développe des liens profonds avec les métiers d'art français. En 1999, le CRAFT de Limoges lui donne carte blanche pour ses recherches autour de la porcelaine. Après trois années, ce travail sera exposé au Centre Georges Pompidou avec l'exposition *L'ALEATOIRE DE LA CUISSON*. Delà, débute la collaboration pérenne avec la Maison Bernardaud qui donnera naissance notamment en 2023 au vase *VOLARE*, présenté au Musée national Adrien Dubouché à Limoges à l'occasion des cent soixante ans de cette maison internationalement reconnu.

Sa visibilité auprès du grand public s'accroît en 2008, lorsqu'un long reportage de France Télévisions *Des Racines et des Ailes* met en lumière son œuvre. En 2012, Hermès fait appel à lui pour créer son sablier en verre de Murano, emblématique de son approche du temps et de la matière. En 2013, il est invité au Corning Museum of Glass – États Unis dans le cadre du programme GlassLab, en collaboration avec le Musée des Arts Décoratifs ; une de ses œuvres rejoint alors les collections permanentes du musée.

Son engagement intellectuel se traduit aussi par la publication, en 2018, de l'ouvrage Le Guide des Styles, Les meubles à toutes les époques - collection Hachette, dont il est co-auteur, réflexion de fond sur les filiations historiques du design et la transmission des savoirs.

Sa relation à l'espace trouve une expression aboutie dans ses scénographies pour le Centre National du Costume et de la Scène. En 2019, il conçoit *Couturiers de la danse*, une mise en espace où costume et mouvement se répondent. En 2024, *Planète(s) Decouflé* propose une immersion dans l'univers foisonnant de Philippe Decouflé. Et en 2025, *Trésors des collections* révèle la richesse patrimoniale du CNCS à travers un parcours sensible et rigoureux.

Parallèlement à son travail artistique et à sa carrière d'architecte, Marco Mencacci a profondément influencé la formation du design et de l'architecture intérieure en France. Depuis plus de vingt ans, il enseigne et accompagne pour le diplôme de l'École Camondo formant plusieurs générations de créateurs.

En 2025, il présente GLASS BRUSH, réalisée en collaboration avec le maître verrier Andrea Salvagno et le tailleur de verre Matteo Senigaglia une nouvelle série de pièces en verre soufflé de Murano où son écriture atteint une maturité lumineuse. Le geste y devient ligne de force, la couleur vibration, et la matière un espace où se conjuguent maîtrise, spontanéité et poésie. Cette exposition incarne l'essence de son œuvre : une quête d'émotion, de liberté et d'intensité, nourrie par une attention toujours renouvelée à la matière et à ses métamorphoses.

25 Years of Creation in France

Originally from Tuscany, Marco Mencacci arrived in Paris in 1978 to study architecture. From 1978 to 1985, he trained under Henri Ciriani, whose approach to space, light, and constructive rhythms profoundly shaped his education. After obtaining his degree, he returned to Italy while continuing to work between Paris, Rome, Florence, and Venice—an ongoing back-and-forth that nourished his eye, his relationship to materials, and the evolution of his imagination. In 2000, he settled permanently in Paris, the city from which he would develop the core of his work and celebrate twenty-five years of creation.

Recognition came early. In 1988, he designed the *Tatlim* chair, a manifesto piece whose bold form immediately captured the attention of the international press, from *Casa Vogue* to *The New York Times*. In 1989, *Vogue France* highlighted the visual strength of his universe through a portrait shot by Jean-Baptiste Mondino, confirming the singularity of his language.

A foundational moment occurred when he was welcomed in Murano by Barovier & Toso, the oldest glassmaking house in the world. In this environment where blown-glass know-how has been passed down for over six centuries, Marco Mencacci discovered a material in perpetual transformation. Glass became a living, unpredictable partner—one whose breath must be accompanied as much as its instability must be mastered. This intimate relationship with incandescent matter left a lasting mark on his work.

Starting in 2002, he created his first collections of free forms with master glassmaker Silvano Signoretto: *MASETTO* revisited the colors and fabrics of the Italian Renaissance, while *VETRO* (2003) explored the dialogue between simple forms and additive color synthesis. From 2004 onward, a new collaboration began with Andrea Zilio at Anfora, giving rise to several emblematic

series: TECHNICOLOR (2004), SUPERSONIK (2006), *EXTRA* (2007), A-BYS (2008), followed by BARBIE'S (2010) and LOVER'S (2011). Between 2015 and 2018, he conceived COSMOLIGHT, an interstellar journey of twenty-one pieces in which light becomes a cosmic material. The collection was first shown in 2023 at the Maison des Métiers d'Art et du Design in Moulins—of which he is patron—and later that year at Cyril Guernieri

In 2021, with BLOW CUT, an exhibition exploring natural forces—ice, storm, flame—and proposing a sculpted vocabulary in which breath serves carved form, Mencacci began his collaboration with Cyril Guernieri. In 2022, FLOW CUT brought together twenty-six sommerso blown-glass pieces covered with hand-shaped transparent "robes," each evoking an emotion, a passage, or an encounter. With this series, the artist continued to deepen his language of sculpted glass.

Firmly established in France, Marco Mencacci has developed strong ties with French craft traditions. In 1999, CRAFT Limoges gave him carte blanche for his research on porcelain. After three years, this work was exhibited at the Centre Georges Pompidou in the exhibition *L'ALEATOIRE DE LA CUISSON*. This marked the beginning of a lasting collaboration with Maison Bernardaud, which notably resulted in 2023 in the vase *VOLARE*, presented at the Musée national Adrien Dubouché in Limoges to celebrate the 160th anniversary of this internationally renowned institution.

His visibility among the general public grew in 2008, when a long feature on France Télévisions' *Des Racines et des Ailes*brought his work into the spotlight. In 2012, Hermès commissioned him to create its Murano-glass hourglass, an object emblematic of his approach to time and material. In 2013, he was invited to the Corning Museum of Glass (USA) as part of the GlassLab program, in collaboration with the Musée des Arts Décoratifs; one of his pieces then entered the museum's permanent collection.

His intellectual engagement also took form in the publication, in 2018, of Le Guide des Styles, Les meubles à toutes les époques (Hachette), of which he is co-author—a thoughtful exploration of historical lineages in design and the transmission of knowledge.

His relationship to space finds full expression in his scenographies for the Centre National du Costume et de la Scène. In 2019, he designed *Couturiers de la danse*, an installation where costume and movement respond to one another. In 2024, *Planète(s) Decouflé* offered an immersion into the rich universe of Philippe Decouflé. And in 2025, *Trésors des collections* will reveal the patrimonial wealth of the CNCS through a sensitive and rigorous exhibition layout.

Alongside his artistic work and his architectural career, Marco Mencacci has had a significant influence on the education of design and interior architecture in France. For more than twenty years, he has taught and supervised diploma candidates at the École Camondo, training several generations of creators.

In 2025, he presents *GLASS BRUSH*, created in collaboration with master glassmaker Andrea Salvagno and glass-cutter Matteo Senigaglia —a new series of Murano blown-glass pieces in which his visual language reaches a luminous maturity. Gesture becomes a line of force, color becomes vibration, and matter becomes a space where mastery, spontaneity, and poetry converge. This exhibition embodies the essence of his work: a quest for emotion, freedom, and intensity, nourished by a constantly renewed attention to matter and its metamorphoses.