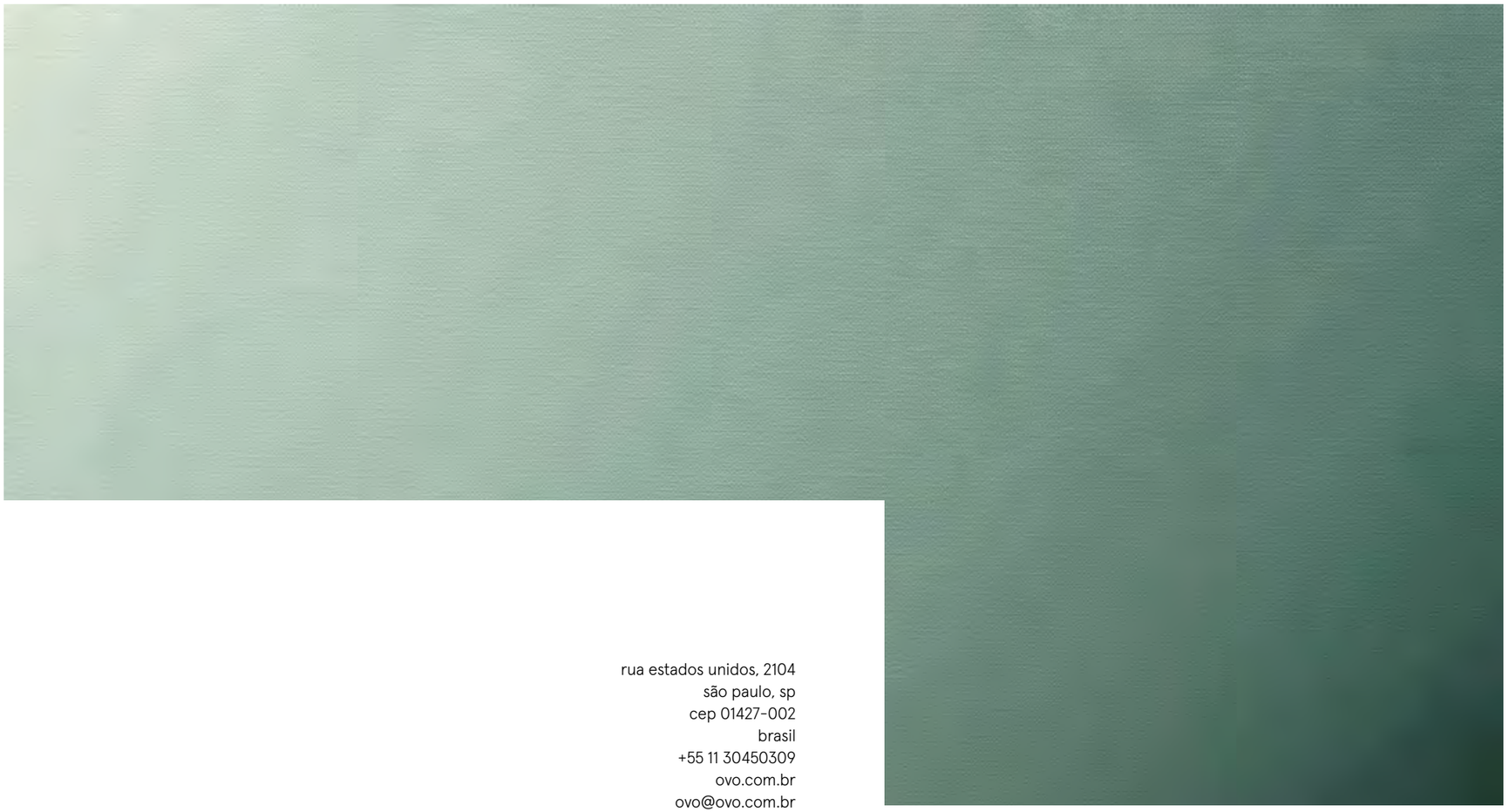
,ovo

LUCIANA MARTINS
GERSON DE OLIVEIRA

,ovo



LUCIANA MARTINS
GERSON DE OLIVEIRA

2021

rua estados unidos, 2104
são paulo, sp
cep 01427-002
brasil
+55 11 30450309
ovo.com.br
ovo@ovo.com.br

fotos / photos
ruy teixeira

texto / text
regina galvão

Capa [cover]: cadeira [chair] Paralelas, vaso [vase] Espelhado e série [and series] Grafia

Cadeira [chair] Paralelas
Página ao lado [opposite] Cadeira [chair] Paralelas, mesa [table] Filhote, série [series] Deslize e tecido tradicional japonês [and japanese traditional fabric]
Página anterior [previous page] pintura de [painting by] Luciana Martins

Cadeira [chair] Equador

Série [series] Deslize, colaboração com a ceramista [in collaboration with ceramist] Nydia Rocha

PLURALIDADE

Regina Galvão

Essa é a palavra que Luciana Martins e Gerson de Oliveira elegem para definir a ,Ovo, marca expoente do design brasileiro, fundada por eles há 30 anos. Cineastas de formação, os dois transitam entre a arte e a produção industrial com a mesma tenacidade, sem fazer restrições a materiais, tipologias, conceitos e escalas. Pelo contrário, na visão de ambos: uma cadeira pode ganhar contornos esculturais, assim como uma escultura pode virar uma mesa. No portentoso portfólio, somam-se 136 peças, entre móveis, objetos e luminárias – fabricados em série ou em pequenas edições.

Sempre atentos às mudanças de comportamento, eles se detiveram, nos últimos dois anos, a lançar o selo ,Ovo Public, destinado aos espaços de uso coletivo. Em 2021, porém, os designers retornam o olhar para o residencial, trazendo a madeira, o artesanal e o toque afetuoso à cena, na intenção de sugerir proximidade e aconchego.

As ideias deles nascem e tomam forma no galpão em Santa Cecília, sede do estúdio no bairro paulistano. Croquis, protótipos e silhuetas de móveis recortados em papel Paraná povoam o lugar. Gerson rabisca os projetos em folhas de papel manteiga, para depois pendurá-los nas paredes de sua sala. Já Luciana prefere fazer o mesmo exercício em cadernos, que vão sendo empilhados sobre sua mesa. Em três tardes por semana, os dois se reúnem, com a equipe, para discutir e detalhar os itens a serem lançados.

As novidades deste ano são as cadeiras Paralelas e Equador, o sofá Diagonal e a mesa Quilha, desenhos amadurecidos ao longo de meses. "Não pretendemos inventar a roda, mas desejamos que determinadas tipologias sejam 'contadas' com nossas próprias palavras. Nosso processo consiste em experimentar incansavelmente proporções, pesos, matérias e a relação entre as formas", afirma Gerson.

Nessa busca constante, despontam as matérias-primas ainda não exploradas pela dupla. "Gosto de projetos que se dão no fazer", diz Luciana ao apresentar outras boas novas: os modelos de almofadas, tricotadas por ela com lã pura do Peru, e as linhas de copos, pratos e bowls de porcelana de cores especiais, desenvolvidas em colaboração com a ceramista Nydia Rocha e batizadas Sílaba e Deslize.

Série [series] Deslize, colaboração com [collaboration with] Nydia Rocha

São nomenclaturas pensadas para revelar uma certa poesia. "A literatura faz parte do nosso dia a dia e nos provoca a pensar sobre os nomes das peças. Essa é mais uma camada do nosso trabalho", diz a designer. O repertório cultural deles, aliás, é imenso e se alimenta também do cinema, do teatro, da pintura e da fotografia. Para essa dupla de criativos, a inspiração não vem de seguir tendências, mas, sim, o espírito do tempo.

Cadeira [chair] 3D, aparador [credenza] Ara, série [series] Fios e [and] Boiling

PLURALITY

Regina Galvão

This is the word elected by Luciana Martins and Gerson de Oliveira to define ,Ovo, the renowned brand in Brazilian design cofounded by the both of them three decades ago. Both of them having degrees in film, they go back and forth between art and industrial production with the same sharpness, without any restriction to materials, typologies, concepts, and scales. Quite the contrary, according to their shared view, a chair can have sculptural shapes and at the same time a sculpture can become a table. In prodigious portfolio, we count 136 different pieces among furniture, objects, and lamps—both produced in series or in small, limited batches.

Always mindful of lifestyle changes, they spent the past two years devoted to launching their ,Ovo Public division for collective use spaces. In 2021, however the designers once again cast their eyes to the home, bringing wood, handmade techniques and a warm loving touch to the scene, aiming at suggesting proximity and coziness.

Their ideas are incepted and formatted at their shed in Santa Cecília, their studio's headquarters located in that district of São Paulo City. Sketches, prototypes, and silhouettes of furniture pieces cut out from thick cardboard sheets are spread all over the place. Gerson sketches his design on tracing paper and later hangs them on the walls of his office. Luciana, on the other hand prefers to do the same using notebooks that pile high on her desk. The two of them get together three afternoons a week with their team to discuss and detail future items.

This year, the new pieces include the Paralelas and Equador chairs, the Diagonal sofa, and the Quilha table—all designs that have taken months to mature. "We don't want to invent the wheel, but we do want to 'narrate' certain typologies in our own words," says Gerson. "Our process consists in experimenting, tirelessly, with proportions, weights, materials, and the relationship between shapes."

In their constant experimentation process, raw materials that had not been employed by the duo before emerge. "I like projects that give us things to do," says Luciana while introducing more good news: cushion styles knitted by her with pure wool from Peru as well as the lines of porcelain glasses, plates, and bowls with special colors developed in a collaboration with ceramic artist Nydia Rocha, called Sílaba e Deslize.

These names were thought aiming at revealing certain poetics. "Literature is part of our daily lives, and it stimulates us when conceiving the names for each one of the pieces," says Luciana. "This is another layer of our work. The duo's cultural repertoire is actually quite wide, also influenced by film, drama, painting, and photography. For this creative pair, inspiration does not come from trends, but from the Zeitgeist.

Cadeira [chair] Alça, mesa [table] Quilha, vasos [vases] Sílaba; aquarelas de [watercolors by] Mariana Palma

Sofá [sofa] Diagonal com almofadas de tricô [with knitted cushions], banco [stool] Cavalinho, mesa lateral [side table] Praça e série [and series] Fundo

Módulos [system] Campo na [at] Pinacoteca do Estado de São Paulo
Pintura de [painting by] Coletivo Makhu

LEVEZA

Regina Galvão

O traço leve, que chamou a atenção da imprensa especializada desde o início da trajetória, continua presente nos esboços da ,Ovo. "Percebo essa característica como um desejo de clareza. É algo que reconforta e dá paz", avalia Gerson. Sentimentos também refletidos no showroom localizado na rua Estados Unidos, na capital paulista, onde eles expõem a coleção de móveis em um espaço arquitetônico aberto com grande vão e generoso pé-direito.

As concepções das peças ocorrem no dia a dia, sendo que quem traz a ideia fica responsável pelo desenrolar do projeto. E, nesse detalhamento, a ergonomia é determinante. Chega-se ao modelo ideal depois de fazer diversos estudos e comparações com outros exemplares bem-sucedidos comercialmente. "Estamos sempre pensando no tipo de sentar que queremos. É um desenvolvimento exaustivo até se conquistar o conforto perfeito", afirma Luciana.

Expert em combinar cores e com habilidade para o artesanal, a designer se dedica agora a criar uma paleta para as estampas de tecidos. "Pesquisar cores é uma paixão de infância, passo horas fazendo escala de tons em tinta óleo", diz ela.

A sintonia estética e conceitual da dupla é grande, pautada em um diálogo constante para imprimir a identidade da marca. "Há produtos que têm mais a minha mão, outros, a da Luciana, mas, ao final, tudo entra na poética da ,Ovo. A gente se complementa muito bem", afirma Gerson.

A liberdade criativa é garantida pelos próprios designers. "Uma peça só vai ao mundo com o aval dos dois. Precisamos estar felizes igualmente", diz ele. Nas casas das pessoas ou em espaços públicos, a mobília de Luciana e Gerson sobressai. É o caso do sofá Campo, de 2004, que ocupa o vão livre da Fundação Bienal, no Parque do Ibirapuera, e uma das salas da Pinacoteca de São Paulo. O mobiliário da dupla também estará no Teatro Cultura Artística, previsto para reabrir no próximo ano.

foto gui gomes

Croquis e maquetes no ateliê [sketches and scale models at the studio]

Mas não é só no Brasil que a ,Ovo conquista espaço nobre. Na Expo Dubai 2020, inaugurada em outubro de 2021, os móveis da dupla e da Linha 22 – editada pela ,Ovo Public e assinada por Paulo Mendes da Rocha e MMBB – prometem atrair os olhares de quem circular pelo Pavilhão do Brasil, um projeto dos escritórios JPG.ARQ + Ben-Avid + MMBB Arquitetos. "Consideramos o design como uma expressão dos desejos humanos, ele fala de tempos ancestrais, assim como do nosso tempo", afirmam. Por meio de suas peças, a ,Ovo pretende contar nossas histórias do outro lado do planeta. Mais um capítulo do design brasileiro que merece ser documentado.

LIGHTNESS

Regina Galvão

The subtle lines that caught the attention from the specialized media from inception is still present in ,Ovo's designs. "I see this character as a desire for clarity," says Gerson. "It is soothing and peaceful." These feelings are reflected, as well, in their showroom located at rua Estados Unidos in São Paulo, where their furniture collection is displayed in a wide-open architectonic space with a large footprint and very high ceilings.

Their pieces are conceived as part of their daily activities; whoever comes up with an idea is responsible for seeing the project to the end. And, in this detailed process, ergonomics is crucial. The ideal design comes only after many different studies and comparisons with other pieces that enjoy commercial success. "We always have in mind the kind of seating we're looking for," says Luciana. "It's an exhaustive development process until we attain perfect comfort."

An expert in combining colors and artisanal abilities, the designer is now devoted to creating a palette for prints on fabrics. "Researching colors is a childhood passion of mine," she says. "I spend hours creating color charts with oil paint."

The duo has great aesthetic and conceptual tuning, as the brand's identity is constantly discussed and evaluated. "Some products are heavier on my imprint, others are Luciana's but, in the end, everything fits into the ,Ovo's poetics," says Gerson. "We complement each other quite well."

Creative freedom is granted by the designers themselves. "A specific piece only comes into the world if the two of us vouch for it," says Gerson. "We have to be equally happy with it." Both in private homes and public spaces, Luciana and Gerson's furniture pieces are highlights. Such a piece is the Campo sofa, launched in 2004, which can be seen in the open pavilion at Fundação Bienal at Ibirapuera Park and in one of the rooms at Pinacoteca de São Paulo. The duo's pieces will also be featured in the Cultura Artística Theater, which is slated to reopen next year.

Maquetes [scale models]

However, it's not only in Brazil that ,Ovo's pieces are prominently featured. On the Expo Dubai 2020, opening in October 2021, furniture pieces by the duo and from the 22 Line—edited by ,Ovo Public and signed by Paulo Mendes da Rocha and the MMBB studio—promise to catch the eye of those visiting the Brazil Pavilion, a joint project by JPG. ARQ + Ben-Avid + MMBB Arquitetos studios. "We believe design is an expression of human desires, it speaks of ancestral times, as well as of our times," both Luciana and Gerson say. Through their pieces, ,Ovo intends to tell our stories on the other side of the planet. This is another chapter in Brazilian design that deserves to be in the records.

Cadeira [chair] Equador, mesa lateral [side table] Praça; obra de arte [artwork] Intervalo Luciana Martins

Cadeira [chair] Trapézio, mesa [table] Carretel e [and] série [series] Grafia

Poltronas [lounge chairs] Paralelas, mesas de centro [coffee tables] Margem, banco [bench] Tiras, vaso [vase] Grau, série [series] Grafia, carrinho de chá [tea trolley] Odessa e obra de arte [artwork] Empena Cega I, Ainda Loos, Ana Maria Tavares

Mesa [table] Quilha, Série [series] Sílaba, colaboração com a ceramista [in collaboration with ceramist] Nydia Rocha

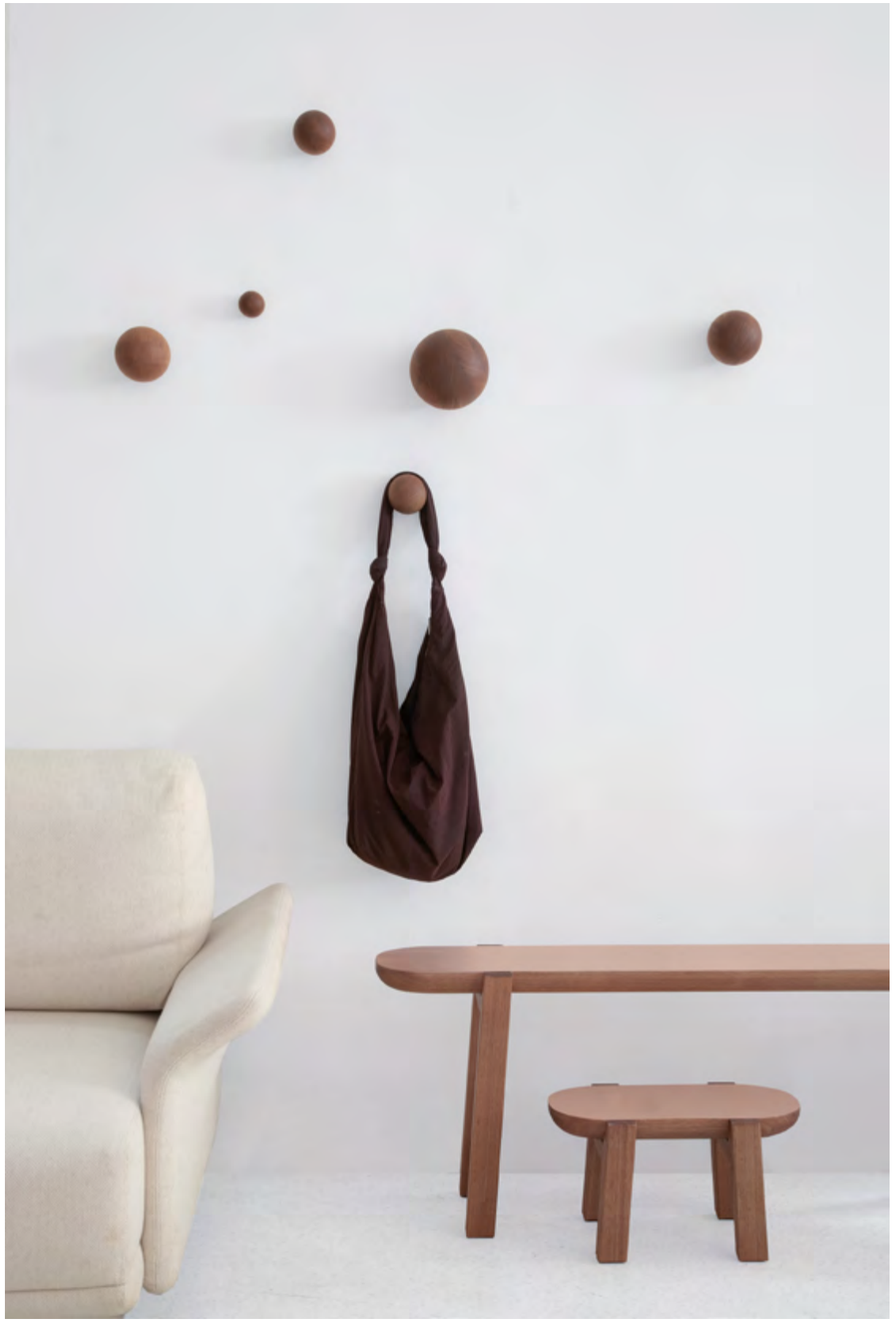
Poltronas [lounge chairs] Paralelas, sofá [sofa] Aspas com almofada de tricô [with knitted cushion], série [series] Grafia, banco do Xingu de [stool from Xingu by] Uruhu Mehinako,

Cadeira [chair] Alça
Página ao lado [opposite]: poltrona [lounge chair] Bandeira, estante [container] Sustenido; escultura [sculpture] Chicote XV, Ana Maria Tavares

O traço leve, que chamou a atenção da imprensa especializada desde o início da trajetória, continua presente nos esboços da ,Ovo. "Percebo essa característica como um desejo de clareza. É algo que reconforta e dá paz"

The subtle lines that caught the attention from the specialized media from inception is still present in ,Ovo's designs. "I see this character as a desire for clarity," says Gerson. "It is soothing and peaceful."

Cadeira [chair] Barca, mesas lateral [side table] Praça, sofá [sofa] Jardim, vaso [vase] Grau, série [series] Grafia



Penduradores [coat hangers] Esferas, sofá [sofa] Aspas e série [and series] Cavalinho

Módulos [system] Boiling, sofá [sofa] Pedras, poltrona [lounge chair] 22 / PMR + MMBB e série de fotos (and photo series) Fresta, Luciana Martins

Módulos [system] Campo, aparador [credenza] Cruz, vasos [vases] Sílaba e gravura de [print by] Iran do Espírito Santo

Sofá [sofa] Paisagem; obra de arte [artwork] Intervalo Luciana Martins

Detalhe da sala de leitura na [detail of reading room at] Pinacoteca do Estado de São Paulo
Página ao lado [opposite]: estante [shelves] Tijuana, módulos [system] Campo Concreto e banco [stool] Cavalinho

Poltrona [lounge chair] Bandeira, sofá [sofa] Algodão com almofada de tricô [with knitted cushion], banco [bench] Semibreve, vasos [vases] Sílaba; obras de arte [artwork] Sinfonia Tropical para Loos I e IV, Ana Maria Tavares

concepção e direção de arte [concept and art direction]
Luciana Martins e [and] Gerson de Oliveira

projeto gráfico [graphic design]
Gerson de Oliveira

fotos [photos]
Ruy Teixeira

textos [texts]
Regina Galvão
Winnie Bastian

tradução [english version]
Ana Ban

tratamento de imagens [retouch]
Julia Vaz

impressão [print]
Ipsis

equipe [team] ,Ovo
Alana Ragusa
André Gomes
André Grippi
Arnaldo Miranda
Bruno Bellusci
Carlos Augusto Pereira
Demétria Carvalho
Diva Coelho
Edilson Caetano
Edivonaldo Silva
Gleuber Abraão
José Fernando
Juliana Borges
Julia Vaz
Paulo Damascena
Rogério Oliveira
Roni Gomes

agradecimentos [akcnowledgements]

Ana Maria Tavares / Galeria Vermelho
Coletivo Makhu
Iran do Espírito Santo / Galeria Fortes D'Aloia & Gabriel
Mariana Palma / Casa Triângulo
Miguel e Elisa Perosa Martins
Pinacoteca do Estado de São Paulo

Poltrona [lounge chair] Cadê, mesas laterais [side tables] Pontas, banco [bench] Semibreve e luminária [and lamp] Ampulheta

A ,Ovo é formada pelos designers Luciana Martins (São Paulo, 1967) e Gerson de Oliveira (Volta Redonda, 1970). A dupla vive e trabalha em São Paulo.
Premiados quatro vezes pelo Museu da Casa Brasileira, mostraram trabalhos em exposições como Experimenta, em Amsterdam, e no Projeto Parede do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP). Assinam o projeto do Café Bienal, entre outros espaços institucionais, e são os responsáveis pelo mobiliário do Pavilhão do Brasil na Expo Dubai 2020.
A presença da ,Ovo em publicações especializadas tem sido constante. Em seu texto sobre a dupla no livro & Fork, da editora Phaidon Press, a curadora portuguesa Guta Moura Guedes afirma: "A expressiva capacidade de comunicação e uma sutil contaminação com universos mais artísticos conferem ao trabalho da ,Ovo dimensões mais simbólicas. A consistência do seu trabalho faz deste ateliê de design brasileiro um dos mais interessantes do momento".
Em 2018 e 2020 foram eleitos os Designers do Ano no Prêmio Casa Vogue Design.

.

,Ovo was founded by designers Luciana Martins and Gerson de Oliveira. The design duo lives and works in São Paulo.
Four times awarded in Museu da Casa Brasileira, they have shown their work in exhibitions such as Experimenta, in Amsterdam and Projeto Parede (Wall Project) of the Museum of Modern Art of São Paulo (MAM-SP). The duo has designed Café Bienal, among other institutional spaces. and is responsible for the furniture of the Brazil Pavillion at Expo Dubai 2020.
,Ovo has been featured in publications that map power lines in global new design, such as Phaidon's &Fork. According to Portuguese curator Guta Moura Guedes, founder of ExperimentaDesign – Lisbon Biennial, "expressive communication ability, together with a subtle contamination of more artistic universes, give ,Ovo's works rather symbolic dimensions. This Brazilian design studio is one of the most exciting at the moment."
They have twice been elected Designers of the Year at the Casa Vogue Design Award, in 2018 and 2020.

foto gui gmes

LUCIANA MARTINS
+
GERSON DE OLIVEIRA

rua estados unidos, 2104
são paulo, sp
cep 01427-002
brasil
+55 11 30450309
ovo.com.br
ovo@ovo.com.br