

Commune Design

Espírito de partilha *The sharing spirit*

www.communedesign.com

Roman Alonso - com quem falamos nesta entrevista - e Steven Johanknecht são as duas metades do estúdio Commune Design, sediado em Los Angeles. Ambos partilham da mesma visão holística no trabalho que desenvolvem há mais de uma década e, juntos, lideram uma equipa multidisciplinar que opera nos campos da arquitectura, design de interiores, design gráfico, design de produto e identidade de marca. Valorizando a importância de trabalhar em equipa, do espírito colectivo e crítico - que acreditam determinar a verdadeira criatividade e diferenciação - não dispensam as colaborações regulares com outros membros da grande e poderosa comunidade de design que hoje são.

Roman Alonso - whom we spoke to in this interview - and Steven Johanknecht are the two halves of the Commune Design studio, based in Los Angeles. Both share the same holistic vision in the oeuvre they have developed over more than a decade and, together, they lead a multidisciplinary team that operates in the fields of architecture, interior design, graphic design, product design and brand identity. Appreciating the importance of team work, the collective mind and critical approach - which they believe determines real creativity and differentiation - they regularly work collaboratively with other members of the large and powerful design community they now belong to.

Ace Chicago \
©Spencer Lowell

ATT: Como define o trabalho que têm vindo a realizar até hoje? RA: Sempre nos focámos no cliente e nas suas necessidades, e por isso o nosso trabalho é, acima de tudo, muito pessoal. É desenvolvido em camadas, enraizado na história, colorido e diversificado, tal como são as personalidades mais interessantes. **De que forma é que o percurso de ambos contribuiu para a filosofia de design do vosso estúdio?** Os nossos percursos são relativamente paralelos, embora o do Steven seja mais orientado para o design e o meu seja mais focado na comunicação. Somos amigos e trabalhamos juntos há quase 30 anos. Sempre fizemos parte de uma equipa diversificada de profissionais que partilha responsabilidades e *inputs* criativos. Interpretamos e damos vida a sonhos, acreditando que o trabalho deverá sempre reflectir a personalidade de uma pessoa ou de uma marca, e não necessariamente a nossa. E sempre através de um processo colaborativo - é nesta filosofia que assenta o nosso trabalho. **Como é a feita a abordagem a cada projecto?** O processo é altamente colaborativo com o cliente, já que ele faz, verdadeiramente, parte da equipa. Começamos por uma fase de conceito, que é imersivo na sua marca ou na sua personalidade, e fazemos muitas, muitas perguntas que exigem aos clientes fazer alguma pesquisa sobre quem são e o que querem comunicar, um pouco como um processo de terapia. Depois disso, editamos e reunimos os interiores que, efectivamente, falam a sua linguagem e eles acabam por trabalhar de forma muito próxima connosco para serem tomadas as decisões acertadas, com vista ao que se pretende. À medida que vamos avançando no projecto de execução, vamos colaborando mais intimamente com os empreiteiros, fabricantes e vendedores, sendo a comunicação muito importante. Uma grande parte daquilo que colocamos num projecto é feito à medida, daí necessitarmos de uma equipa capaz de projectar e construir, de forma bem sucedida, os espaços e acabamentos. Não consegues fazê-lo sozinho.

ATT: How do you define the work you have been developed so far? RA: We have always focused on the client and their needs so our work is more than anything else personal. It's also layered, and rooted in history, and colorful, and varied like most interesting personalities. **How did both of your paths contribute to the design philosophy of your studio?** Our paths are fairly parallel although Steven's is more design based and mine is more communications based. We've been friends and worked together for close to 30 years. We have always worked as part of a diverse team of professionals that truly shared responsibility and creative input. We always worked with a variety of people in a variety of styles mostly interpreting and bringing to life others dreams through an understanding that the work should always reflect the personality of a person or brand, not necessarily ours, and through a truly collaborative process. This is what Commune's philosophy is rooted in. **How do you approach every single project?** The process is highly collaborative with the client. They are truly part of the team. We start with a concept phase which is immersive in their brand or their personality and we ask many, many questions that require them to do some soul-searching about who they are and what they want to communicate, a bit like therapy. After that, we edit and assemble interiors that truly speak their language and they work closely with us to make the right decisions in order to achieve that. As we move into the execution of the work we, of course, collaborate very closely with contractors, makers and vendors, and communication is most important. A great portion of what we put in a project is custom, we require a team in order to successfully design and build spaces and furnishings. You can't do it alone.

Quão grande é a vossa equipa? Temos 25 colaboradores, dos quais 20 designers têm formação enquanto arquitectos, designers de interiores ou gráficos. Não existem equipas definidas. As equipas são criadas por projecto, e os seus membros e respectivos papéis são decididos com base na dimensão e especificidades do trabalho. É um estúdio aberto, todos os designers se sentam juntos numa área comum e o projecto em curso é colocado nas paredes juntamente, com o seu conceito e desenvolvimento, de forma a incentivar a participação e a crítica. **Trabalham frequentemente com outros designers, artistas e artesãos. O que mais valorizam nestas colaborações?** Não há nada como o artesanato para transmitir alma a um projecto. Também valorizamos as relações que se estabelecem ao longo do processo. A maioria dos artesãos colabora connosco desde que empresa foi fundada, há cerca de 15 anos, e, alguns deles, já tinham trabalhado com o Steven e comigo nas nossas vidas passadas, pertencendo à nossa família de design há 20... 25 anos. **Os vossos interiores têm, precisamente, essa alma, e transmitem também uma sensação de frescura...** O artesanato injecta uma grande quantidade de alma e nós adoramos os têxteis e acabamentos que transmitem calor e aconchego, algo que se traduz na alma de um lugar. Gostamos muito de pesquisar, de misturar e sobrepor eras e estilos (...). Gostamos que o nosso trabalho seja capaz de criar uma sensação familiar, mas que não tenha um aspecto necessariamente familiar. Há uma diferença. Acima de tudo, trata-se de sentir o espaço, muito mais do que prestar atenção à sua aparência. No final, estamos sempre a criar experiências.

How big is your team? We have 25 employees, of those, 20 are designers trained as architects, interior or graphic designers. There are no set teams. Teams are created per project and the members of the team and their role is based on the size and requirements of the job. It's an open studio, with all the designers sitting together in an open area and the work in progress is up on walls through concept and development to encourage participation and critique. **You constantly work with other designers, artists and craftsmen. What do you most value in these collaborations?** There is nothing like the handcrafted to bring soul into a project. We also value the relationships created through the process. Most of the artisans we work with have been collaborating with us since the beginning of the firm, close to 15 years, and there are a few that worked with Steven and I in our past lives and have been in our design family for 20...25 years. **Your interiors are filled precisely with that soul and evoke a sense of freshness...** The handcrafted injects a great deal of soul and we love textiles and finishes that make a room feel warm and inviting which translates into soul. We really enjoy the research and like to mix and layer eras and styles (...). We like our work to feel familiar but, not necessarily look familiar. There is a difference. It's always about how the room feels more than how it looks. In the end, we are creating experiences.

Moreno Drive \
©Lisa Romerein

Nichols Canyon \
©Richard Powers

Aberdeen Ave \\
©Richard Powers

Normalmente onde encontram inspiração? Em viagens, nos livros, na natureza, na música ... Também temos a sorte de viver e trabalhar num bonito open space. A Califórnia e o estilo de vida que lhe está associado é fundamental. É o nosso filtro. **A qualidade mais importante de um designer de interiores?** Boa comunicação. Podes ter uma óptima ideia, mas será apenas uma ideia a menos que a consigas vender. Deve ser comunicada verbal ou visualmente. E não existe nenhuma fórmula de conceber eficazmente um ambiente para alguém sem uma boa comunicação. O mesmo se aplica a qualquer processo de criação, é importante haver um diálogo verdadeiramente aberto com quem cria para se fazer algo bem sucedido. **Falando da loja online, o que vos levou a criá-la?** A loja é uma oportunidade para fazermos coisas em conjunto com artistas, artesãos e fabricantes que gostamos. É uma conversa contínua com eles, uma forma de fortalecermos a nossa relação e de nos divertirmos. Algumas das peças resultam da parceria com marcas como a Christopher Farr e George Smith, outras são fruto colaborações com artistas e artesãos individuais. **Algum projecto ainda por concretizar?** Seria óptimo ter mais projectos na Europa ou na América Latina. Um barco, um avião ou um carro seria interessante. E mais produtos: actualmente desenhamos pisos, móveis, tapetes, iluminação decorativa e roupa de cama, mas gostaríamos de projectar mais têxteis e artigos para mesa. O nosso sonho é desenhar e fazer tudo aquilo que precisas para a tua casa. **Quando não estão a trabalhar, onde podem encontrá-los e a fazer o quê?** Na maioria das vezes poderão encontrar-nos na natureza, temos a sorte de morar em Los Angeles, que está rodeada de montanhas, oceano, deserto e uma imensa beleza a toda a volta. Passamos muito do nosso tempo livre a desfrutar disso. Além disso, Los Angeles mudou bastante nos últimos anos, devido a um grande influxo de artistas e um maior enfoque na arte, e por isso há sempre algo incrível para ver, assistir ou ouvir nos museus, galerias e teatros. **Qual é o vosso melhor refúgio nos dias de hoje?** Mais uma vez, teria que ser na natureza ... e com a luz dourada da Califórnia.

Where do you normally seek inspiration? Travel, books, nature, music... We are also lucky to live and work in a beautiful open place. California and the lifestyle that comes with it are key. It is our filter. **The most important quality for an interior designer?** Good communication. You can have a great idea but, it stays just an idea unless you can sell it. It must be communicated well, whether verbally or visually. And there is no way to successfully create an environment for someone without great communication. Same goes for the process of making something, there needs to be a truly open dialogue with a maker to successfully make something. **About your online shop, what led to its creation?** The shop is an opportunity to make things together with artists, craftsmen, and manufacturers we love. It's an on-going conversation with them, a way to keep the relationships going strong and have some fun. The online shop is stocked with handcrafted items we collaborate on and most of the items are exclusive to us and to the site. Some are partnerships with heritage brands like Christopher Farr and George Smith, some are collaborations with individual artists and craftsmen. **Any particular project still to achieve?** It would be great to do more hospitality or residential work in Europe or Latin America. A boat, a plane or a car would be nice. And more products. We currently design flooring, furniture, rugs, decorative lighting, and bedding. We'd love to design more textiles and tabletop. Our dream is to design and make everything you need in your home. **When you're not working, where can we find you and doing what?** Mostly you can find us in nature; we are lucky to live in Los Angeles, which is surrounded by mountains, ocean, desert and beauty. We spend most of our free time enjoying that. Also, Los Angeles has really changed in the last few years with a great influx of artists and a greater focus on art, so there's always something great to see or watch or listen to in the museums, galleries and theatres. **What would be your best refuge these days?** Again, that would be in nature... and in the golden glow of the California light.

“Adoramos as relações que se estabelecem ao longo do processo. O processo é a coisa mais importante a ser feita; no final, é aquilo que levas contigo, a experiência de fazer algo incrível com alguém.”
Roman Alonso

'We love the relationships created through the process. The process is the most important thing to us; in the end, that's what you take with you, the experience of making something great with someone'.
Roman Alonso

The Durham \
©Spencer Lowell

DESIGNER WITH ATTITUDE

76

Ace Chicago \
©Spencer Lowell

77