

Note d'opportunité sur les industries culturelles et créatives en Corée du Sud

Secteur design et architecture

Historique du secteur

L'architecture traditionnelle coréenne se caractérise par une combinaison du bois et de la pierre aboutissant à des structures élégantes et spacieuses. Entre 1910 et 1945, l'Empire du Japon détruit une large partie des constructions coréennes en les remplaçant par de l'architecture japonaise. Des hôtels, des écoles et des réseaux de transports sont construits dans le style nippon. Néanmoins, à des fins de résistance au colonialisme, beaucoup de maisons traditionnelles coréennes sont construites (*les hanoks*). Le village de Jeonju en est un exemple notable.

Quelques architectes modernes comme Kim Swoo-geun, Moon Hoon ou encore Min Hyeon Sik sont désormais reconnus comme ayant contribué significativement à l'histoire de l'architecture sud-coréenne. Kim Chung-up, ancien élève du Corbusier, a par ailleurs conceptualisé la Résidence de France à Séoul. La Corée offre de belles opportunités pour des architectes étrangers souhaitant réaliser des projets de grande ampleur, à l'image de Dominique Perrault qui a pu réaliser l'extension de l'université féminine d'Ewha à Séoul. Il est toutefois nécessaire de s'associer à un cabinet coréen.

Le design coréen est quant à lui connu pour son style minimaliste, sa simplicité et son élégance.

Village hanok de Jeonju

Le Musée national de Corée

L'université féminine d'Ewha

Chiffres clés

Population
51,69 millions d'habitants
soit 21,7 millions de foyers

Effectifs dans l'industrie du design en 2021
346.000 employés

CA du secteur de l'architecture en 2022
329 milliards d'€ (+12.4 % vs 2021)

CA du secteur du design en 2021
15,4 milliards d'€ (+6 % vs. 2019)

Effectifs dans la construction en 2022
1,74 millions d'employés
(+5.3 % vs 2021)

Formation dans le design en 2021
2.237 salariés dans l'enseignement du design

Commandes de constructions en 2022
164 milliards d'€ de commandes

Export dans l'industrie du design en 2021
57 millions d'€

Poids des commanditaires privés en 2022
123 milliards d'€ de commandes
(+10.8 % vs 2021)

Import dans l'industrie du design en 2021
9,9 millions d'€

Le marché de l'architecture est dominé par les commandes locales privées, souvent pour des constructions de grands complexes de tours résidentielles, de bureaux ou encore de bâtiments commerciaux. La part des grands travaux publics est toutefois importante elle aussi (46 % du CA du secteur) et est majoritairement réalisée par des grands cabinets d'architectes. Si la majorité des commanditaires provient du milieu local, le marché coréen reste ouvert aux projets internationaux. Ainsi, l'aménagement urbain et les bâtiments prestigieux peuvent représenter des opportunités pour les architectes français.

En ce qui concerne le secteur du design, celui-ci présente un équilibre plus marqué, avec, par ordre croissant d'importance, le design de produits, d'infrastructures, de services, et enfin, le design intérieur.

Sources :

- 2022 Design Industry Statistics Summary Report, KIDP
- 2022 Construction Industry Survey Results, KOSTAT
- 2023 Design and Cultural Content Industry Workforce Status Report, KIDP
- Various Newspaper

Tendances (1/3)

Un marché du design coréen fortement soutenu par les pouvoirs publics

Le KIDP (Korean Institute of Design Promotion) est très impliqué dans la promotion du design coréen à l'international. À cet effet, il organise des événements tels que des expositions ou des remises de prix. Le *Korea International Design Award*, établi en 1966, récompense les concepts de design nationaux les plus prestigieux. De même, le *Good Design Selection* créé en 1985, en coopération avec *Good Design Australia*, permet de certifier les produits de design de grande qualité.

Un goût prononcé pour le design étranger malgré une balance commerciale excédentaire

La balance commerciale pour le marché du design coréen est largement excédentaire. En effet, les exportations atteignent en 2021 57 millions d'euros, alors que les importations ne représentent que 9,9 millions d'euros. Cela reflète une stratégie de promotion du design coréen à l'étranger ainsi que des structures de formation efficaces dans le pays.

Il ne faut toutefois pas négliger l'attrait coréen pour le design étranger. Les *chaebols* (grands groupes coréens) sont en recherche constante d'innovation dans un marché parfois saturé et de taille modeste. Le recours au design étranger est une pratique récurrente pour les coréens, en particulier pour les secteurs de l'électronique, la restauration, la médecine ou encore les biens de consommation.

Flagship de l'architecture mondiale et fierté des séoulites, la Lotte Tower et ses 555 mètres, 6e plus grande tour au monde a par exemple été conçue par James Von Klemperer, architecte américain. Le design urbain est un marché qui recèle également de nombreuses opportunités, la ville de Séoul ayant été désignée en 2010 capitale mondiale du design par l'*International Council of Societies of Industrial Design*. Des lieux hautement symboliques tels que le DDP (Dongdaemun Design Plaza, lieu d'expositions et de salons conçu par Zaha Hadid) font état du dynamisme de ce secteur en Corée.

La Lotte Tower (architecte : James Von Klemperer)

Le Dongdaemun Design Plaza (architecte : Zaha Hadid)

Sources :

- 2022 Design Industry Statistics Summary Report, KIDP
- 2022 Construction Industry Survey Results, KOSTAT
- 2023 Design and Cultural Content Industry Workforce Status Report, KIDP
- Various Newspaper

Tendances (2/3)

Un marché de l'architecture ouvert aux conceptions étrangères

Si la part des commanditaires étrangers sur le marché de l'architecture reste largement minoritaire au profit d'une commande privée locale importante, il est toutefois essentiel de noter une nette progression des projets de conception étrangère en 2022. On remarque en effet qu'en 2022 les commanditaires étrangers parviennent à atteindre les 22,5 milliards d'euros de commandes (vs. 19,8 milliards d'euros en 2021). Malgré des problématiques de compétitivité – certains cabinets n'atteignant pas la taille critique pour s'exporter à l'international et particulièrement en Corée – l'architecture française n'est pas en reste et la Corée du Sud représente un marché au fort potentiel à l'exportation.

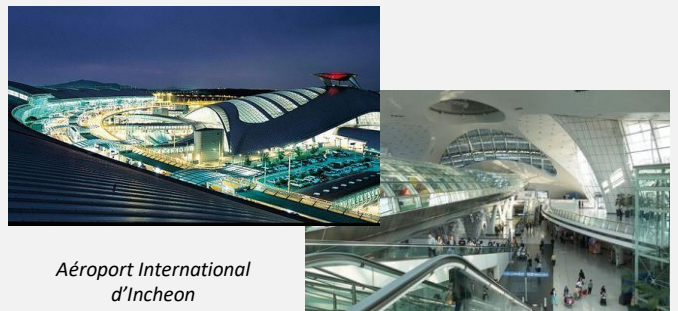
Les réalisations françaises se multiplient depuis les années 2000. Exemple notable : la conception d'un terminal de l'aéroport international de Incheon par Jean-Michel Wilmotte en 2018. D'après l'AFEX, la zone Chine/Corée/Inde/Japon est la première aire géographique pour l'export de l'architecture française (22 % des projets réalisés).

Tableau 2 – Nombre de projets réalisés par zone géographique depuis 1995

Zone d'exportation	Chine, Corée, Inde, Japon	Afrique subsaharienne	Europe	Moyen-Orient	Maghreb, Egypte	Asie du Sud-Est	Amérique du Nord	Amérique latine, Caraïbes	Russie, Asie centrale	Total
Nombre de projets réalisés	50	42	37	31	25	17	10	9	9	230
Pourcentage	22 %	18 %	16 %	13 %	11 %	7 %	4 %	4 %	4 %	100 %

Source : AFEX.

Projets réalisés par des architectes français à l'étranger par zones géographiques depuis 1995 (AFEX).

Aéroport International d'Incheon

Séoul, une ville en recherche de solutions architecturales pour répondre aux enjeux de saturation

Comme de nombreuses grandes villes, Séoul se caractérise par une rareté des terrains (avec destruction et construction d'immeubles à un rythme effréné et optimisation des surfaces), une forte densité urbaine (50 % de la population coréenne habite à Séoul et sa banlieue), et un niveau de prix des logements très élevé. Tous ces éléments conduisent à une certaine saturation du marché de l'immobilier et par conséquent de l'architecture.

Mais cette tendance permet également de renouveler les standards architecturaux et laisser place à une réflexion sur de nouveaux modèles. La *Five-Story House* construite à Gangseo-Gu (quartier résidentiel de Séoul) en est un exemple et explore les relations entre le logement familial et un contexte urbain dense. Elle propose une solution de logements à mi-chemin entre les complexes d'appartements de grande hauteur et les résidences individuelles. Autre exemple de l'évolution de l'architecture à Séoul, le développement de nombreux appartements de taille très réduite, proposant tout le confort nécessaire à la vie moderne grâce à un design innovant. Ces petites surfaces sont de plus en plus recherchées. Le marché de l'architecture sud-coréenne, particulièrement séoulite, est ainsi en renouvellement constant et offre de belles opportunités pour les architectes et designers étrangers.

La Five-story House à Séoul

Life, un projet de micro-appartements minimalistes pensé par l'architecte d'intérieur Ian Lee

Sources :

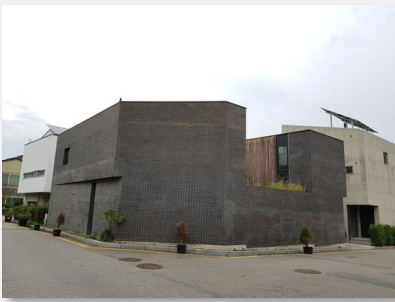
- 2022 Design Industry Statistics Summary Report, KIDP
- 2022 Construction Industry Survey Results, KOSTAT
- 2023 Design and Cultural Content Industry Workforce Status Report, KIDP
- Various Newspaper

Tendances (3/3)

Tendances architecturales dans le nouveau quartier de Pangyo

L'architecture résidentielle de Pangyo 2 à Seongnam, Gyeonggi, incarne l'évolution des normes et tendances architecturales en Corée du Sud. Inspirées à l'origine par des modèles américains encourageant un esprit de communauté, les réglementations exigent des clôtures et des portails n'excédant pas 1,2 mètres de haut, dans le but de promouvoir l'ouverture et les interactions voisins. Ces normes se sont toutefois adaptées aux impératifs culturels coréens, qui valorisent l'intimité et la confidentialité. Ces constructions modernes privilégient une disposition centrée sur une cour intérieure, réduisant les clôtures, et concentrant les jardins et les fenêtres vers l'intérieur. Cette convergence entre architecture et culture illustre la nécessité d'intégrer les spécificités culturelles locales dans les projets architecturaux.

Résidence individuelle à Pangyo

Intérieur

Extérieur

L'effondrement de Taeyoung E&C et les défis persistants

Le secteur de la construction est à un tournant crucial, confronté à l'effondrement financier de la société de construction Taeyoung Engineering & Construction, résultant d'un endettement en hausse et d'un marché immobilier en déclin. La société, dépendante des prêts de financement de projets immobiliers (PF) pour son développement, et fragilisée par un marché en contraction, s'est retrouvée incapable de tenir ses engagements financiers en dépit des négociations avec ses créanciers. Cette crise qui a éclaté en mai 2024 a été interprétée comme un miroir des défis structurels de l'industrie. Les emprunts accordés pour le financement de projets immobiliers, basés sur des anticipations de valeur, exacerbent le risque de non-paiement face à l'incertitude du marché. L'ère actuelle, caractérisée par un accroissement des taux d'intérêt, des bouleversements dus à la crise sanitaire et une demande en baisse, renforce les contraintes financières sur les acteurs de la construction. L'éventualité d'une propagation de la crise à d'autres entreprises plus fragiles commande la mise en place de stratégies proactives afin de consolider la stabilité de ce secteur.

Les PF, une bombe à retardement ?

Opportunités

De Paris à Séoul, l'universalité du langage architectural français

La France se classe juste derrière le Royaume-Uni en tant que deuxième exportateur européen dans le domaine de l'architecture, avec 4,2 % de son chiffre d'affaires à l'international, représentant 230 millions d'euros en 2018. Son succès à l'étranger s'explique non seulement par l'intérêt porté à la culture française mais aussi par la réputation internationale des architectes français. La conception de l'aménagement urbain « à la française » jouit d'une popularité croissante, notamment à Séoul, où ce secteur connaît un essor significatif.

La créativité et la capacité des architectes français à créer des œuvres significatives sont reconnues mondialement, contribuant à l'élaboration de projets culturels d'envergure, comme le musée d'art contemporain Leeum, dont un bâtiment fut conçu par Jean Nouvel en 2004.

Le design français, réputé mondialement, profite surtout au secteur du design d'intérieur (35 %), valorisant les savoir-faire français.

Les entreprises étrangères souhaitant opérer en Corée doivent impérativement répondre à appels à projets, souvent disponibles uniquement en coréen, et s'associer à un partenaire local (entreprise coréenne). Cette approche souligne l'importance de l'adaptation aux pratiques commerciales et réglementaires locales pour réussir.

*Dior Seongsu
(D.P.J & Partners,
2022)*

*Leeum
Musée d'Art
Contemporain
(Jean Nouvel,
2004)*

*Musée Daelim
(Vincent Cornu, 2002)*

L'architecture et le design pour s'adapter aux enjeux contemporains

Le développement des villes intelligentes, les problématiques liées au développement durable (notamment les normes environnementales) et au design d'espace urbain adapté aux enjeux climatiques et écologiques sont des enjeux forts pour la Corée du Sud, et représentent des opportunités à saisir. Exemple notable, la mise en place d'abribus intelligents à Séoul, capables d'aider à lutter contre la propagation d'épidémies ou de purifier l'air grâce à leur végétalisation. On note aussi une appétence naissante pour l'éco-conception, allant du design d'objet de consommation jusqu'aux éco-quartiers.

*Projet
« Smart City »*

*Projet d'abribus
« Smart Shelter »*

Une offre française appréciée dans le secteur du luxe

L'offre française en ce qui concerne le design d'intérieur, l'architecture des *flagship stores* des marques de luxe des secteurs de l'habillement, des cosmétiques ou de la maroquinerie, est très reconnue et appréciée en Corée du Sud. Des opportunités sont également à saisir dans ces secteurs où le savoir-faire à la française résonne particulièrement.

Sources :

- 2022 Design Industry Statistics Summary Report, KIDP
- 2022 Construction Industry Survey Results, KOSTAT
- 2023 Design and Cultural Content Industry Workforce Status Report, KIDP
- Various Newspaper

Principaux acteurs

Les principaux acteurs publics

Institution	Description
Korean Institute of Registered Architects (KIRA)	Organisation d'experts de premier plan représentant la communauté architecturale coréenne, le KIRA vise à renforcer la compétitivité de l'industrie architecturale coréenne et à améliorer la réputation des architectes.
Korean Institute of Architects (KIA)	Institut de promotion des architectes coréens, de protection de leurs droits et intérêts et de représentation du pays en tant qu'organisation membre de l'Union internationale des architectes (UIA).
Architectural Institute of Korea (AIK)	Institut créé en 1945 visant à la promotion de l'architecture et des innovations architecturales. Regroupant environ dix-mille membres, il représente des architectes, des ingénieurs du bâtiment, des chercheurs, des étudiants, des enseignants en architecture et des fonctionnaires.
Korean Institute for Design Promotion (KIDP)	Créé en 1970, seul organisme de design en Corée chargé de planifier et de mettre en œuvre les politiques et stratégies nationales en matière de design. Affilié au ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie (MOTIE), le KIDP a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des gens grâce au design et de diriger l'innovation de l'industrie coréenne du design.
Seoul Design Foundation (SDF)	La Seoul Design Foundation a été créée pour promouvoir l'industrie du design de Séoul et diffuser sa culture du design. Envisageant l'innovation sous le prisme du design, elle vise à résoudre divers problèmes auxquels la ville est confrontée et réalise une variété de projets pour faire de Séoul une ville sûre, accueillante et vivante.

Les principaux cabinets d'architectes

Cabinets	Création	CA (2022)	Créations notables
Hyundai Architects & Engineers	2001	8.568 M€	UNIST Advanced Biomaterial Research Center
SAMOO	1976	237 M€	Seoul National University Museum of Art
Heerim Architects & Planners	1970	157 M€	Incheon International Airport, Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Haeahn Architecture	1990	137 M€	Best Western Plus Hotel Sejong, Daejeon Baseball Dream Park
POSCO A&C	1970	132 M€	PyeongChang Olympics Media Residence Hotel
JUNGLIM Architecture	1967	99 M€	2018 PyeongChang Olympic Plaza, Gangnam Intermodal Transit Center
ANU Design Group	2006	69 M€	Chungnam Sports Center
SUNJIN Engineering & Architecture	1975	66 M€	Ministry of Justice, National Defence and Science Institute
Kunwon	1984	51 M€	Nest Hotel Incheon, Sejong City First Town
HAENGLIM	1992	55 M€	City Main Library Gwangju

Sources :

- 2022 Design Industry Statistics Summary Report, KIDP
- 2022 Construction Industry Survey Results, KOSTAT
- 2023 Design and Cultural Content Industry Workforce Status Report, KIDP
- Various Newspaper

Principaux acteurs

Les principaux projets construits par des architectes français en Corée du Sud

Architecte	Nom du projet
Dominique Perrault	Ewha Woman's University – La Vallée du Campus (2008) Tower B2-2, Yongsan International Business District (2013) Lightwalk, Gangnam, Séoul (réalisation prévue en 2028)
Jean Nouvel	Leeum (2004) Galleria Fôret, Séoul (2011) Hyundai Card Design Lab (2014) Boutique Dolce&Gabbana à Gangnam, Séoul (2021)
Jean-Michel Wilmotte	Gana Art Center (1998) Insa Art Center (2000) Centre culturel de Daejeon (2015) Aéroport International d'Incheon T2 (2018)
Laurent Beaudouin	Musée Ungno Lee, Daejeon (2007)
Vincent Cornu	Musée Daelim, Séoul (2002)
Xtu Architects	Musée de la Préhistoire de Jeongok, Jeongok (2015)
Laurent Salomon	Maisons de Yang-Ji, Yongin (2007) Tours de Yongho Bay, Busan (2018)
David-Pierre Jalicon	Lycée français de Séoul (1999) Louis Vuitton Building Extension Seoul (2003) Cartier Maison Cheongdam, Seoul (2008) New Oman Embassy, Seoul (2011) Dior Seongsu Seoul (2022)

Principaux événements

	Description
Biennale de Design de Gwangju (GDB)	La Biennale de design de Gwangju est une exposition internationale de design organisée par la ville métropolitaine de Gwangju et se tient tous les deux ans, les années impaires. Initiée en 2004, elle est devenue une plateforme importante pour discuter du rôle du design dans la société et explorer comment le design peut contribuer au développement durable et améliorer la qualité de vie. La 10e Biennale de Design de Gwangju en 2023 s'est tenue sous le thème de <i>MEET DESIGN</i> .
Biennale d'Architecture et d'Urbanisme de Séoul (SBAU)	Le SBAU est un événement architectural international organisé par le gouvernement métropolitain de Séoul, qui se tient tous les deux ans. L'édition de 2021 a été dirigée par Dominique Perrault et a présenté des projets de plus de 130 villes du monde entier, avec la participation de 190 artistes issus de 40 universités, et s'est déroulée sous cinq sous-thèmes. La dernière édition a eu lieu en 2023, sous le thème « Land City, Land Architecture ».
Seoul Design Festival	Événement annuel ayant lieu en décembre et dont l'objectif est de soutenir le développement à l'international des designers coréens et l'intégration des designers internationaux sur le marché coréen.
Seoul Design Week	Organisée par la Seoul Design Foundation (SDF), la Seoul Design Week est l'un des festivals de design les plus importants de Corée, réunissant designers, citoyens, entreprises, institutions, et écoles. Ce festival vise à améliorer la compétitivité des marques nationales et étrangères en matière de design.
World Smart City Expo	Salon des technologies sur le thème des villes intelligentes se déroulant à Goyang et rassemblant plus de 20.000 participants.

Sources :

- 2022 Design Industry Statistics Summary Report, KIDP
- 2022 Construction Industry Survey Results, KOSTAT
- 2023 Design and Cultural Content Industry Workforce Status Report, KIDP
- Various Newspaper

Secteur design et architecture

Les essentiels

Un secteur de l'aménagement urbain en pleine croissance

Face aux enjeux démographiques, de nécessaire rationalisation des espaces, d'aménagement et de révolution numérique appliquée aux villes, la Corée est particulièrement attentive aux solutions que peuvent offrir l'architecture et le design.

Une forte concurrence face aux agences et cabinets français

Des pays européens au marché et aux acteurs très structurés comme le Royaume-Uni semblent pouvoir plus facilement proposer des solutions clefs en main très complètes (conseil, conception, ingénierie, construction, aménagement, promotion immobilière, etc.).

Un savoir-faire français qui a déjà fait ses preuves

Les potentielles opportunités pour les entreprises françaises résident principalement dans le design d'intérieur et les concours d'architecture pour de grands bâtiments publics. La collaboration avec un partenaire local est essentielle pour réussir sur ce marché dynamique.

Éléments culturels clés

Une filiale ou des partenaires locaux nécessaires pour construire un réseau et développer ses opportunités

Malgré une dimension *business* très forte, l'économie coréenne privilégie le relationnel au transactionnel. La présence sur le territoire est un atout indispensable pour développer son réseau et construire des relations de confiance dans le secteur visé avant de pouvoir s'y développer économiquement.

Une bonne compréhension de la culture coréenne fortement recommandée

La bonne compréhension des codes et de la culture coréenne est indispensable pour fluidifier la relation partenariale. Bien que se développant, l'usage de l'anglais est encore modéré en Corée du Sud. L'apprentissage de quelques mots de coréen est un plus.

Un territoire et des secteurs fortement financiarisés

Les secteurs des Industries culturelles et créatives sont fortement financiarisés et les acteurs en présence ont les moyens de débloquer de larges plans d'investissement et des financements forts pour un développement à long termes, parfois sur plusieurs dizaines d'années.

Un système hiérarchique vertical et soumis à de nombreuses strates de validation

L'organisation du travail en Corée du Sud réside encore largement sur la verticalité (observation néanmoins à nuancer chez les nouveaux acteurs du numérique par exemple). La culture du *Pali Pali* (vite-vite en français) et ses arbitrages très rapides et verticaux existe également néanmoins et peut entraîner des accélérations brutales dans la prise de décision.

Une puissance du soft power européen à relativiser, des ajustements culturels à consentir

Sensible à l'histoire et à la culture occidentale, la Corée est en capacité d'adhérer à des créations et contenus inspirés de l'héritage européen, même s'il convient de ne pas surestimer leur attrait inné pour un public par ailleurs très friand de productions locales et asiatiques. Les contenus doivent impérativement être adaptés aux codes et à l'esthétique coréenne, et apporter une plus-value vis-à-vis des productions coréennes.

Liens utiles

[Fiche secteur Architecture](#)

[AFEX – Architectes Français à l'Export](#)

Sources :

- 2022 Design Industry Statistics Summary Report, KIDP
- 2022 Construction Industry Survey Results, KOSTAT
- 2023 Design and Cultural Content Industry Workforce Status Report, KIDP
- Various Newspaper