SÉMINAIRE

DESIGN WITH CARE

COURS #2: HISTORIOGRAPHIE (1ER VOLET)

Cynthia Fleury – Conservatoire National des Arts et Métiers Antoine Fenoglio – Les Sismo

OBJECTIFS DES 3 COURS SUR L'HISTORIOGRAPHIE DU DESIGN WITH CARE

La recherche d'une filiation

On ne cherche pas à faire l'histoire du design, mais à identifier dans cette histoire (au sens large)
des indices et des fils conducteurs de pratiques dont peut se réclamer la notion de « Design with
care ». Sur quels héritage et continuité historiographique pouvons-nous nous appuyer?

Apprendre du passé

- Comprendre les facteurs de succès et d'échec des initiatives passées pour tirer les enseignements pour nous aujourd'hui
- Comprendre l'influence du contexte politico-socio-économique sur les initiatives passées pour mieux tirer parti de notre contexte particulier

Rappel des 3 rendez-vous:

- 1er volet: de l'Antiquité à 1939 28 nov 2018
- 2ème volet: 1939 à aujourd'hui 19 déc 2018
- 3ème volet: l'œuvre et les engagements de Charlotte Perriand (1903-1999) 16 janv 2019

SOMMAIRE

Partie 1 : Historiographie de la notion de care depuis l'Antiquité jusqu'au

XVIIIème siècle

Partie 2 : Généalogie du design à l'ère pré-industrielle

Partie 3: Les débuts du design jusqu'à la fin de la 1ère guerre mondiale

(début 19ème siècle -1918)

Partie 4: Période de l'entre-deux-guerres, 1ère partie (1918-1929)

Partie 5: Période de l'entre-deux-guerres, 2ème partie (1929-1939)

Partie 6: Conclusion

PARTIE 1:

HISTORIOGRAPHIE DE LA NOTION DE CARE

DEPUIS L'ANTIQUITÉ JUSQU'AU XVIIIème s.

LA QUESTION DU SOUCI DE SOI : CONCEPTION ANTIQUE

- Individu/citoyen : Investissement dans les affaires publiques
- Meden agan gnothi seauton
- Vesperini, Droiture et mélancolie (Verdier, 2016), avoir le souci de soi, c'est prendre soin d'un soi qui n'échappe jamais au regard social, en un mot, qui se conforme.
- Fréquenter un philosophe, cela ne signifie pas embrasser un mode de vie particulier, mais recevoir une éducation à l'éloquence, aux bonnes mœurs
- les règles de « l'orthopraxie »: « maîtriser les affects dégradants, comme le chagrin, le désir, la colère ou encore le deuil ».
- donner son temps libre aux « logoi » (pensées, écrits). il s'agit de s'adresser à soi-même des pensées, non pour rentrer en soi-même, et ne pas assumer sa charge politique, mais pour précisément faire l'inverse, être-au-monde, et le plus efficace possible, entendez le plus exemplaire : « Tenir son cap », « rester droit »
- Hadot, Foucault : vers un souci moderne du souci de soi antique
- Confessions augustiniennes (fin IVe ap JC): découverte du moi, intimité, récit de soi, autobiographie, soi/salut/imago dei, introspection, profession de foi

Bas-relief comportant la fameuse inscription du temple d'Apollon à Delphes: « Connais toi toi-même »

LA QUESTION DU SOUCI DE SOI : CONCEPTION RENAISSANTE

- Dans la suite de Pic de la Mirandole (XVe) / plasticité de l'homme. Création divine et regard sur Dieu. Qui pour m'admirer ? L'homme, celui qui définit sa propre forme. Créateur/designer
- Figuration moderne du moi Les Essais. Autobiographie philosophique
- « C'est moi que je peins »
- « Il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme, et dûment »
- Notre glorieux chef-d'œuvre: vivre à propos
- « Parce que c'était lui, parce que c'était moi » L'ethos de l'amitié.
- Le discours de la servitude volontaire, la non illusion de la liberté de l'homme / l'aliénation sociale

Giovanni Pico della Mirandola

De la dignité de l'homme

De hominis dignitate

Traduit du latin et présenté par Yves Hersani

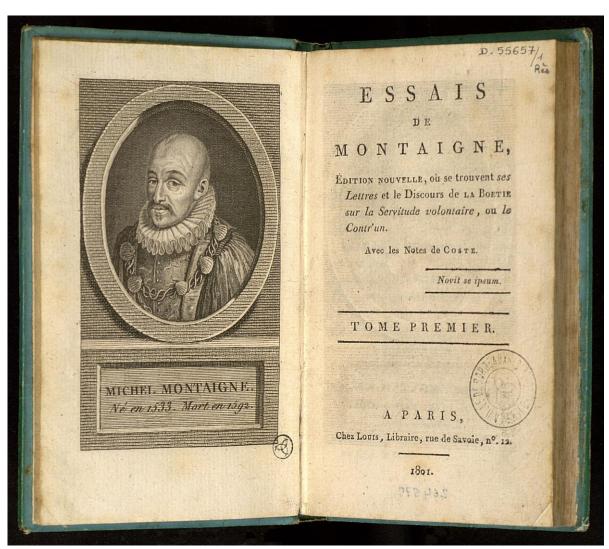
éditions de l'éclat philosophie imaginaire

Plafond de la Chapelle Sixtine

COLLECTION

DES

CHEFS-D'ŒUVRE MÉCONNUS

Etienne de LA BOÉTIE

DISCOURS

DE LA

SERVITUDE VOLONTAIRE

SUIVI DU

MÉMOIRE

TOUCHANT L'ÉDIT DE JANVIER 1562

[inédit]

et d'une LETTRE de M. LE CONSEILLER DE MONTAIGNE

INTRODUCTION ET NOTES

DE PAUL BONNEFON

CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL

Orné d'un portrait gravé sur bois par OUVRE

26.10.23

EDITIONS BOSSARD
43, RUE MADAME, 43
PARIS
1922

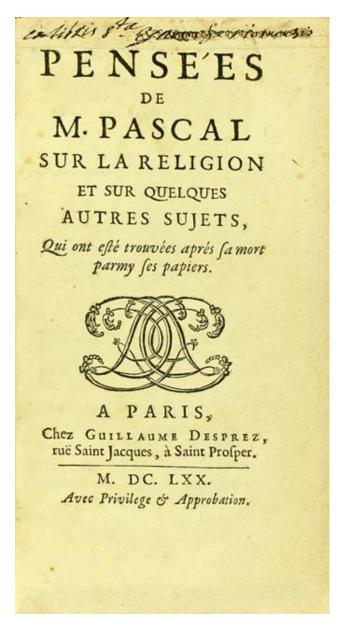
BLAISE PASCAL, 1670

- Première figuration du « Je » post-moderne
- « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie »
- Le pari de Pascal
- La critique du divertissement
- « Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ? [...] Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leur principe sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré, et l'infini où il est englouti. »

XVIIIÈ S.: PENSER PAR SOI-MÊME / LA SORTIE DE L'ÉTAT DE MINORITÉ. DEVENIR HOMME: LA FACULTÉ DE JUGER

- Qu'est-ce que les Lumières ? La sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable.
- Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement (pouvoir de penser) sans la direction d'autrui, minorité dont il est lui-même responsable (faute) puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui.
- Sapere aude! (Ose penser) Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières.

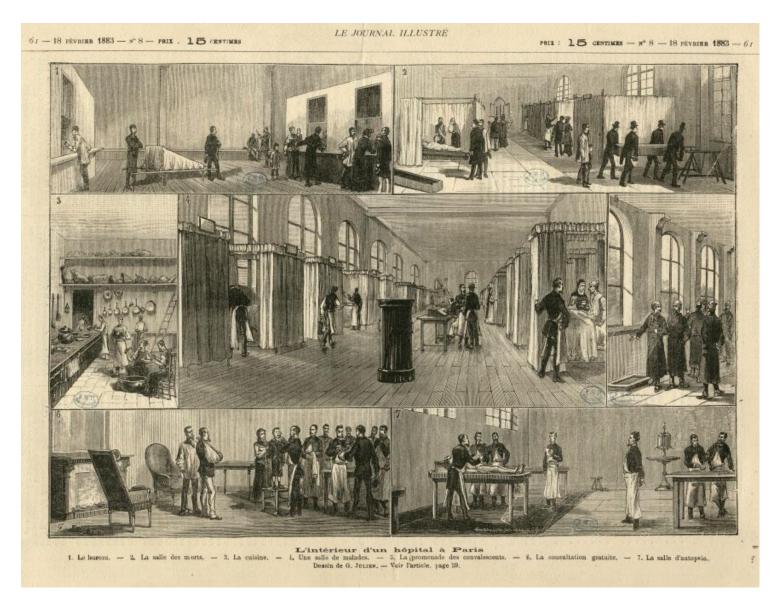

PROGRÈS DE L'HYGIÈNE À L'HÔPITAL AU XVIIIÈME SIÈCLE

- Cf. Foucault: L'incorporation de l'hôpital dans la technologie moderne (Hermès,1988)
- « A quel moment a-t-on commencé à considérer l'hôpital comme un instrument thérapeutique, c'est-a-dire comme un instrument d'intervention dans la maladie, comme un instrument capable, par lui-même et par chacun de ses effets, de soigner un malade? »
- « [Tenon et Howard] cherchaient également à déterminer les relations qui pouvaient exister entre les phénomènes pathologiques et les conditions propres à chaque établissement. »
- « Tenon étudiait de la même manière les trajets, les déplacements, les mouvements à l'intérieur de l'hôpital, en particulier le parcours qui suivait le linge propre, les draps, le linge sale, les serviettes utilisées pour soigner les blessés, etc. Il cherchait à déterminer qui transportait ce matériel, où l'apportait-on, où le lavait-on, à qui le distribuait-on. Selon lui, ce parcours expliquait différents faits pathologiques propres aux hôpitaux. »

L'intérieur d'un hôpital à Paris, 1883

PARTIE 2: GÉNÉALOGIE DU DESIGN À L'ÈRE PRÉ-INDUSTRIELLE

AVANT-PROPOS: LIEN ENTRE FONCTION ET CULTURE, CONCEPTION ET RÉALISATION

- Rapport holistique de l'homme avec les objets. Exemple de la vannerie.
 - Cf. Claude Lévi-Strauss, dans Regarder Ecouter Lire.
 - « Le panier représente un état d'équilibre instable entre la nature et la culture » (les motifs du tressage sont le "village" des esprits des paniers.)
 - Cf. Tim Ingold, dans Faire: Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture

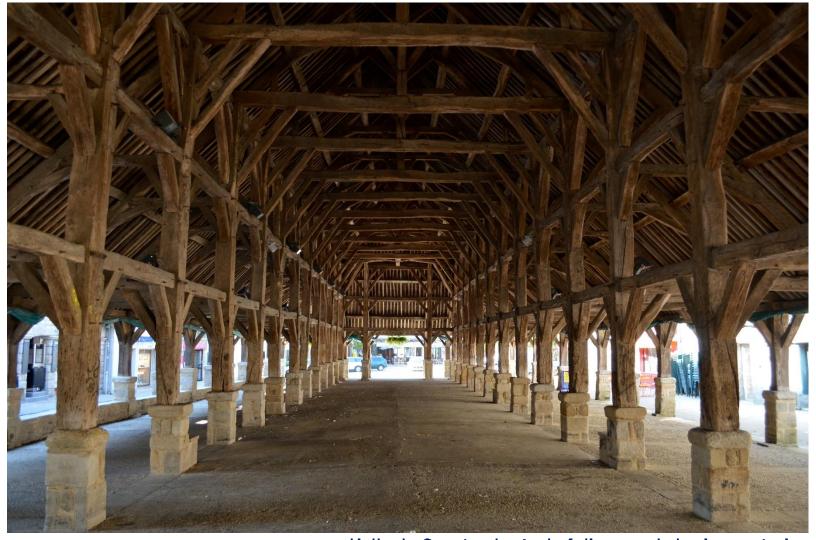

AVANT-PROPOS: LIEN ENTRE FONCTION ET CULTURE, CONCEPTION ET RÉALISATION

- Conception et réalisation au Moyen-Âge
 - L'âge gothique : diversification poussée des métiers techniques du bâtiment. Des compétences nouvelles et rares sont requises (contrôle dimensionnel et géométrique rigoureux des éléments de la construction, autrefois cantonné aux métiers de la charpente et du bois)- Focus sur l'usage de la symétrie.
 - Emergence de l'« architecture à la française » (Pérouse de Montclos), que légitime l'unité qu'elle établit entre art et technique, et qui sera prisée jusqu'au 18ème siècle
 - Dans l'architecture gothique, maîtrise d'œuvre le plus souvent assurée par un maître-maçon.
 L'architecte médiéval est un constructeur, formé sur le chantier, où il forme à son tour d'autres architectes: conception, réalisation et formation vont ensemble. Cela va évoluer à la Renaissance

Halle de Questembert, chef d'œuvre de la charpenterie médiévale (XVIème s. Morbihan)

QUERELLE SUR LA NAISSANCE DU DESIGN

- Enjeux de la controverse
 - Au-delà la « date de naissance » du design, la réponse à cette question détermine le regard qu'on porte sur la discipline jusqu'à aujourd'hui
 - Le design est une discipline du projet apparue au XIXème siècle, sous une forme industrielle (Expo universelle de Londres) et une forme plus artisanale (William Morris)
 - Mais la notion est plus ancienne et remonte à la Renaissance. Historiquement, le sens premier du terme design n'est pas celui de design industriel, mais celui de projet architectural.
- On peut donc distinguer trois acceptions du terme design, qui correspondent à trois moments historiques charnière:
 - Florence, Quattrocento (XVè s.): design comme projet ou méthodologie de conception lorsqu'en architecture on scinde la conception de la réalisation.
 - Londres, 1851 (Expo universelle): design comme création industrielle lorsque l'artisanat et le travail manuel laissent la place à un mode de production industriel
 - Royaume-Uni, fin 19è. s. (Arts and Crafts): design comme dessein d'une société équitable et force de résistance à la production et consommation de masse

DISEGNO, SIGNIFICATION ET CONTEXTE

- D'après le psychosociologue Jean-Pierre Boutinet, le design est fondamentalement lié au projet architectural, à la Renaissance italienne.
 - Le projet architectural a été inventé à Florence, vers 1420, par l'architecte Brunelleschi « pour séparer et unir simultanément deux temps essentiels dans l'acte de création appliqué à l'édification d'un bâtiment : le temps du travail en atelier, ordonné à la conception de la maquette, et le temps du travail sur le chantier, concrétisé dans la réalisation de l'œuvre à partir de la maquette conçue » (Boutinet). Avant cela, l'élaboration et la réalisation étaient confondues, avec la part d'essais et d'erreurs que cela impliquait (cf. âge gothique).
- Pourquoi les architectes du Quattrocento inventent-ils le projet, ce dualisme de la conception et de la réalisation ?
 - Face à la «la complexité liée à la diversité des matériaux utilisés, liée aussi au nombre croissant de corporations professionnelles de plus en plus spécialisées, aux modes nouveaux de construction » (Boutinet), nécessité d'opérer une rationalisation systématique du monde.

Source: Stéphane Vial, Que sais-je?, Le Design

Filippo Brunelleschi

Duomo de Florence, dessinée par Brunelleschi

DISEGNO, SIGNIFICATION ET CONTEXTE

Apparition du terme disegno:

- Italien: progettazione (activité d'élaboration intellectuelle ou la pensée du projet) et progetto (activité de fabrication ou le projet qui se réalise)
- Français: dessein (intention, but, visée) et dessin (image, figure, croquis).
- « Ces deux sens voisins de dessein intériorisé et de dessin extériorisé se retrouvent confondus dans l'italien disegno comme dans l'anglais design » (Boutinet). Design est originairement le terme qui unit les deux dimensions fondamentales de tout projet

Source: Jean-Pierre Boutinet, Anthropologie du projet, PUF

PARTIE 3:

LES DÉBUTS DU DESIGN MODERNE JUSQU'À

LA FIN DE LA 1ère Guerre Mondiale

(19ÈME SIÈCLE -1918)

L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1851 A LONDRES ET LE CRYSTAL PALACE

- La toute 1ère Exposition Universelle
 - Célébration de la société industrielle naissante
 - Foi dans l'association des arts, des sciences et de l'industrie:

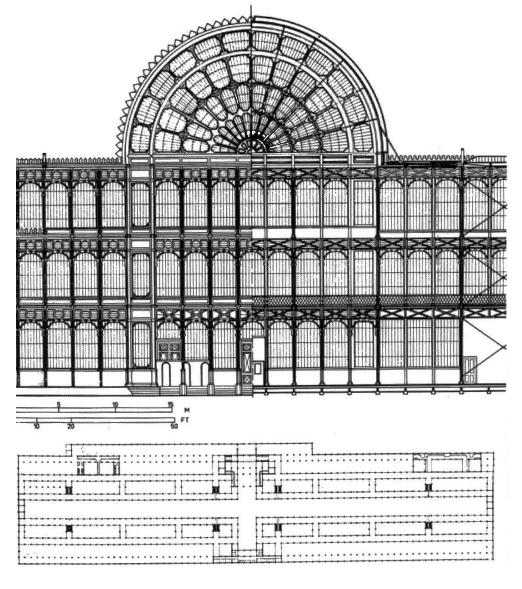
« L'Exposition universelle de Londres a remué le monde [...] si ce contact des intérêts généraux a soulevé toutes les questions, un résultat a dominé ce mouvement : évident pour tous, il est devenu comme le programme universel. Chacun s'est dit : « L'avenir des arts, des sciences et de l'industrie est dans leur association. » » Comte de Laborde (rapporteur de l'exposition pour la France), De l'union des arts et de l'industrie.

- Attraction phare de l'exposition: le Crystal Palace à Hyde Park
 - Standardisation et mise en série de pièces similaires, une première pour une construction de cette taille
 - Bâtiment formé d'éléments préfabriqués, assemblés sur place
 - Explosion de la confiance dans le verre.
 - Biomimétisme (forme inspirée des nénuphars géants d'Amazonie). Son architecte, Joseph Paxton, était un jardinier de formation.

Source: Les Sismo, Design/invention: regards croisés

Le Crystal Palace à Hyde Park (Londres, 1851)

Nervures du nénuphar Victoria Amazonica dont s'est inspiré J. Paxton

LES PHALANSTÈRES DE FOURIER (MILIEU 19èME SIÈCLE EN FRANCE ET AUX ETATS-UNIS)

- Méthodes innovantes d'organisation du travail et d'hébergement des salariés
 - Les phalanstères ont fait l'objet de tentatives d'application nombreuses en France et aux États-Unis au XIXe siècle. Le plus célèbre fut le familistère de Guise, créé par l'industriel Jean-Baptiste André Godin, sur des plans qu'il avait établis lui-même, et qui conserva sa fonction à l'identique jusqu'en 1968.
 - Des lieux pour vivre et tester des idées utopiques: Réflexion sur une nouvelle organisation du travail et des loisirs. Souci du bien-être des travailleurs, considérés comme des sociétaires et non des salariés. Avant-gardiste pour l'époque.
- Résultat d'une association originale entre philosophes, homme politiques, industriels
 - Charles Fourrier (1772 1837), considéré par Marx et Engels comme une des figures éminentes du « socialisme critico-utopique », aux côtés de l'industriel britannique Robert Owen (1771-1858)
 - Les disciples de Fourier se sont groupés à la fin des années 1820 dans « l'école sociétaire » dont les membres les plus connus sont le philosophe Victor Considérant et l'industriel Jean-Baptiste André Godin. Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, en fut aussi un temps membre.
- Postérité mitigée

les Sismo

- Aucun phalanstère n'a été réalisé du vivant de Fourier (une tentative avortée, faute de capitaux)
- Aux Etats-Unis, floraison de communautés fouriéristes, mais toutes éphémères. C'est plutôt par le syndicalisme et le mouvement coopératif que le fouriérisme eut une influence aux EU.

Familistère de Guise (dans l'Aisne), fondé par Jean-Baptiste André Godin en 1846

FORCES ET LIMITES DU PHALANSTÈRE DE FOURIER

- La question du plaisir, de l'économie collaborative
- L'organisation sociale à partir des passions humaines. Rêve d'une rationalisation (la phalange) de l'harmonisation des relations humaines
- De l'utopie à la dystopie : le péril de l'injonction au bonheur
- Le respect de l'individu/actionnariat ouvrier/quid dérive vers collectivisme
- Le rapport au soin : l'invention et la production de formes/se conformer

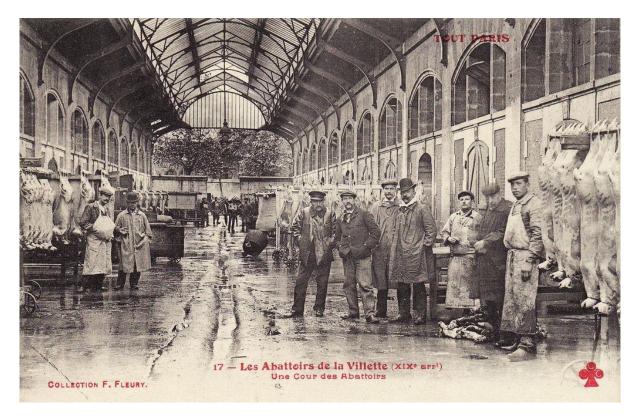

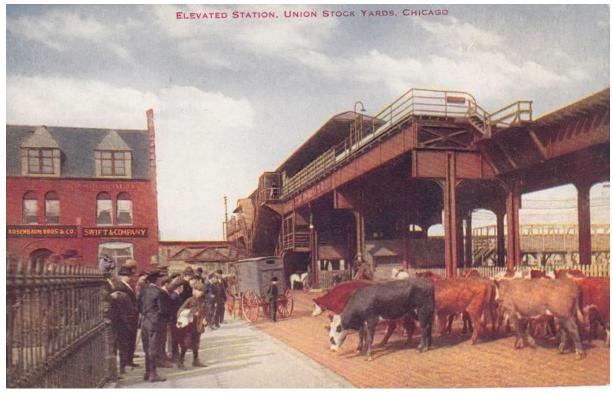
LES DÉBUTS DE LA MECANISATION ET LE DESIGN (EXEMPLE DE L'INDUSTRIE DE LA VIANDE AU 19ÈME SIÈCLE)

- Industrie de l'abattage à Chicago fin 19ème siècle: prototype de la production à la chaîne
 - Pour Pierre-Damien Huyghe, le modèle américain de l'abattage à la chaîne, qui s'est imposée globalement, préfigure les modes de production et les principes du design industriel (mécaniser la production de masse, et créer des besoins nouveaux pour écouler la production, ou ce qu'il appelle le « management du surcroît »)
- Or il existait des modes de productions alternatifs, notamment en France.
 - L'historien Siegfried Giedion a étudié dans La mécanisation au pouvoir le devenir industriel du secteur de production de la viande aux Etats-Unis à la fin du XIXème, en la comparant au modèle français (à Chicago et à Paris).
 - « [Giedion] affirme que la façon américaine de faire industrie n'est pas la seule capable d'alimenter les grandes concentrations urbaines alors en constitution.[...] Rapportant [les savoirs et les manières de traiter le bétail] aux fermes paysannes et aux pratiques d'un espace la France, l'Europe à « pays », S Giedion ne les tient pas comme extérieurs à toute histoire possible de l'industrie, mais seulement comme étranger au devenir « américain » d'une ingéniosité dont la productivité et non plus le soin est le maître mot » (P-D Huyghe)

Abattoirs à Paris et à Chicago, fin XIXè-début XXè siècles.

WILLIAM MORRIS ET LE MOUVEMENT ARTS AND CRAFTS

- William Morris (1834-1896), une figure archétypale du design moderne
 - une incarnation de la synthèse des arts et des techniques (arts décoratifs, impression, reliures, écriture de fictions...) et en même temps un chef d'entreprise
 - Valorisation du savoir-faire artisanal face à la montée de la mécanisation (idée force du mouvement Arts and Crafts, dont les principaux représentants sont l'écrivain John Ruskin et Morris)
 - Style intemporel inspiré de l'art gothique (mouvement parallèle dans la peinture avec les préraphaélites)
- Le dessein d'un modèle d'entreprise et de société, aussi important que le dessin d'objets
 - Atelier Morris&Co
 - Imprimerie Kelmscott Press
 - valorisation de savoir-faire spécialisés, salaires décents, matières nobles...
 - Paradoxe: Du fait de ses prix de ventes élevés, il ne produit pas vraiment pour les classes populaires, qu'il défend pourtant dans ses écrits et ses engagement politiques
- Un précurseur du design fiction: l'utopie comme horizon d'action
 - Romans utopiques publiés par la Kelmscott Press
 - Focus sur les « News from Nowhere » (société sans privation ni gaspillage, ni propriété privée)

WILLIAM MORRIS - SOCIALIST LEAGUE, 1885 / ENGELS ET MARX

- Socialisme libertarien (anarchiste) et marxiste : conflit
- L'éducation populaire / « Une "éducation du peuple par l'Etat" est chose absolument condamnable. Déterminer par une loi générale les ressources des écoles primaires, les aptitudes exigées du personnel enseignant, les disciplines enseignées [...] surveiller, à l'aide d'inspecteurs d'Etat, l'exécution de ces prescriptions légales, c'est absolument autre chose que de faire de l'Etat l'éducateur du peuple ! [...] c'est au contraire l'Etat qui a besoin d'être éduqué d'une rude manière par le peuple. » Les enquêtes ouvrières
- Le concept d'aliénation
- La division sociale du travail
- Le rapport au monde : transformation par le travail
- Le matérialisme historique
- La lutte des classes / "L'émancipation de la classe ouvrière sera l'œuvre de la classe ouvrière ellemême".

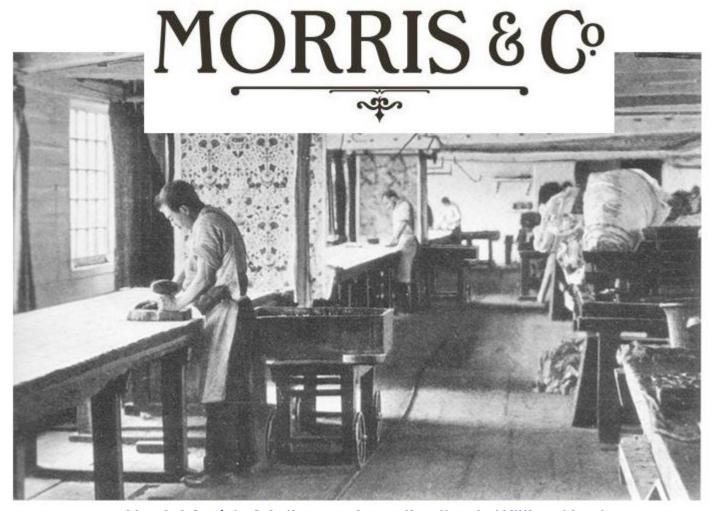

WILLIAM MORRIS — LIGNE DE CRÊTE

- La beauté de l'artisanat : s'extraire de la hiérarchie arts majeurs/mineurs/beaux arts. Valorisation du temps pour l'unique. Refus du standard
- La main, le lien social. La beauté/le bien-être
- Droits et rémunérations des ouvriers/droits des femmes. Forme et fond
- Quelle négociation avec le Capital ? Kelmscott Press (1891) versus standardisation industrielle
- « L'esprit whig sans élitisme » ? Morris by Edward Palmer Thompson The Making of the English Working Class, Londres : Victor Gollancz, 1963.

Morris&Co, à la fois l'entreprise et l'atelier de William Morris

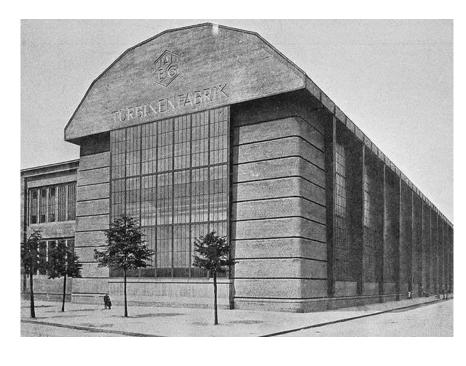
LE DEUTSCHER WERKBUND ET L'ÉQUIPE ARTISTIQUE D'AEG (1907)

- L'Allemagne au début du XXème siècle
 - Exode rural massif, industrialisation et urbanisation galopantes : début de la production et consommation de masse
 - Avènement d'une jeune nation dont l'unité est fragile (unifiée sous le 2nd Reich en 1871)
 - Contexte culturel et artistique : débuts de la photographie, l'expressionisme qui bat sont plein
- Deutscher Werkbund : plateforme de débat sur les vertus de l'artisanat versus production industrielle
 - association d'artistes créée en 1907 à Munich pour la promotion de l'innovation dans les arts appliqués et l'architecture au travers d'une meilleure conception et de l'artisanat
 - Parmi les membres fondateurs/actifs : Hermann Muthesius, Peter Behrens, Walter Gropius...
- · L'équipe artistique d'AEG: début du design industriel
 - En 1907 Peter Behrens devient conseiller artistique d'AEG (équipements électriques) et inaugure le design global (contribue au logo hexagonal d'AEG, à ses catalogues, au plan du nouveau complexe industriel)
 - Les principaux savoir-faire artistiques représentés dans son atelier à AEG, qui accueille d'illustres disciples: Walter Gropius sera son chef de bureau (1907-1910), Ludwig Mies van der Rohe (1908-1911) et Le Corbusier (1910-1911) y feront un apprentissage.

Objet, logo et bâtiment dessinés par Peter Behrens pour l'AEG

PARTIE 4:

PÉRIODE DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES

1ère Partie (1918-1929)

TRAUMA POST-WWI: WALTER BENJAMIN, GEORGIO AGAMBEN

- WWI et psychiatrie militaire de l'avant : le syndrome de stress post-traumatique
- Dès 1933, Walter Benjamin était revenu sur ce phénomène d'appauvrissement de l'expérience qui frappait les combattants de 14-18, ceux qui en avaient réchappés. Mais, dès lors, ils revenaient « frappés de mutisme », « non pas enrichis d'expériences susceptibles d'être partagées, mais appauvris ».
 - Cf. Expérience et pauvreté, publication posthume
 - Cf. L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, 1936 (Reproductibilité de l'art / aura de l'art)

Verdun (Meuse) pendant la 1ère guerre mondiale

TRAUMA POST-WWI: GEORGIO AGAMBEN

Avec Agamben, un pas supplémentaire est franchi. Car il ne s'agit plus d'au-delà du traumatisme. Il s'agit d'une capacité résiliente définitivement atteinte par le fatras des événements quotidiens. Pour détruire l'expérience, et donc l'autorité de l'expérience, la catastrophe seule n'est pas nécessaire :

« dans une journée d'homme contemporain, il n'est presque plus rien qui puisse se traduire en expérience : ni la lecture du journal, si riche en nouvelles irrémédiablement étrangères au lecteur même qu'elles concernent, ni le temps passé dans les embouteillages au volant d'une voiture, ni la traversée des enfers où s'engouffrent les rames du métro, ni le cortège des manifestants, barrant soudain toute la rue, ni la nappe de gaz lacrymogènes, qui s'effiloche lentement entre les immeubles du centre-ville ; pas davantage les rafales d'armes automatiques qui éclatent où ne sait où, ni la file d'attente qui s'allonge devant les guichets d'une administration [...] ni les instants passés avec des inconnus [...] dans une muette promiscuité [...] L'homme moderne rentre chez lui le soir épuisé par un fatras d'événements – divertissants ou ennuyeux, insolites ou ordinaires, agréables ou atroces – sans qu'aucun d'eux se soit mué en expérience ». In *Enfance et Histoire*, Giorgio Agamben.

les Sismo

TABULA RASA DANS LES DOMAINES ARTISTIQUE ET ARCHITECTURAL

À la fin de la WWI, 3 ruptures radicales qui font que rien ne sera comme avant :

- 1) L'accélération des avant-gardes plasticiennes entre 1905 et 1917 : émergence des 1ères œuvres non figuratives (expressionisme, cubisme), les 1er ready-made de Marcel Duchamps (1914) ou Dada dont l'influence sur la pensée de l'après-guerre sera majeure.
- 2) Les révolutions soviétique de 1917 et allemande de 1918-19
- 3) La guerre elle-même et les bouleversements socio-économico-politiques qui s'en suivent

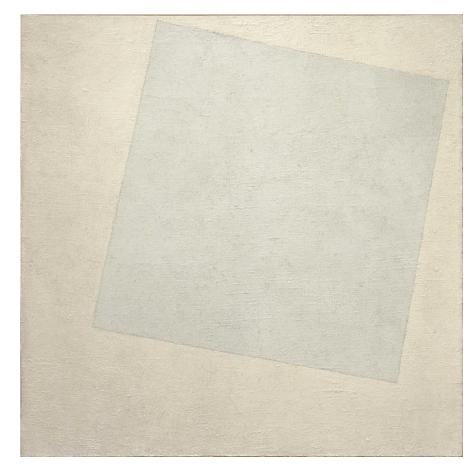
C'est dans ce contexte que se manifestent la plupart des discours de nature utopique, à la fois à la suite d'un héritage conceptuel issu du 19ème siècle et dans le cadre d'une extrême radicalisation des changements formels et esthétiques produits par les avant-gardes.

Ivo Pannaggi, Speeding Train (1922), tableau représentatif du mouvement futuriste

Carré blanc sur fond blanc de Malevitch (1918)

TABULA RASA DANS LES DOMAINES ARTISTIQUE ET ARCHITECTURAL

3 idées forces dominent ces discours, dit modernes ou modernistes:

- Une certaine proximité avec l'éthique puritaine (façonner l'environnement pour une vie meilleure, supprimer le superflu et le « décoratif »)
- Le thème de la table rase comme leitmotiv, surtout dans les écrits des années 10
- La recherche utopique d'une synthèse des arts, notamment sous la houlette de l'architecture.

Le Corbusier : « Un concept neuf nous est venu. Il n'y a plus de décor possible. Nos effusions, notre compréhension vive de la nature, de ses beautés, de ses forces, tout s'est intégré dans un système d'organisation architecturale. »

Source: Ibid

LE BAUHAUS: UTOPIE ET DÉSILLUSION

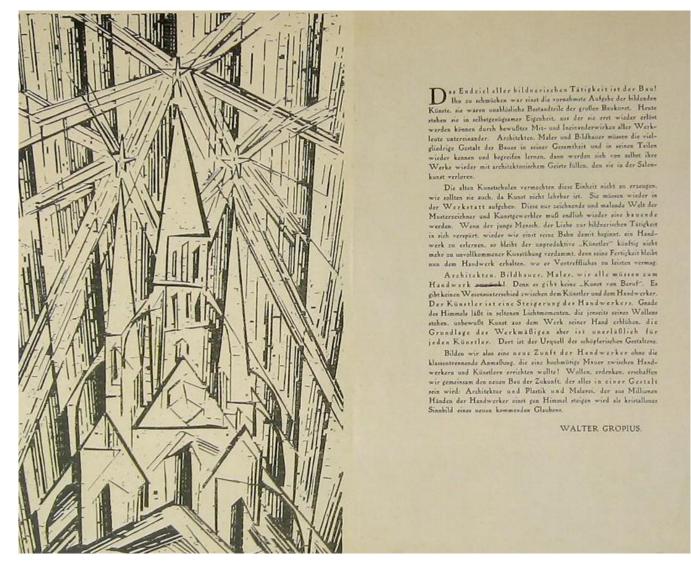
 Ecole d'arts plastiques et appliqués fondée par l'architecte Walter Gropius en 1919 (à Weimar, en Allemagne)

L'impossible cathédrale

- L'image de la cathédrale médiévale, allégorie de la synthèse de tous les arts, orne le premier manifeste du Bauhaus (« La réunion de toutes les formes de création artistique en une unité, la réunification de toutes les disciplines artistiques – sculpture, peinture, métier d'art et d'artisanat – dans une nouvelle architecture, et en tant que parties intégrantes de celle-ci. »). Klee et Kandinsky en sont des membres actifs.
- Cette cathédrale des arts se conçoit comme apolitique: « Je veux fonder ici une communauté apolitique » (Gropius, 1920)
- Cette vision utopique ne résistera pas à l'irrésistible montée de la production industrielle:
 « Gropius dut reconnaître que la maîtrise de la production avait depuis longtemps échappé au
 travail manuel pour passer à l'industrie, que par conséquent une organisation moderne n'était
 possible que par l'industrie ». (Adolf Behne, 1923)

Walter Gropius

LE BAUHAUS: UTOPIE ET DÉSILLUSION

- Retour au principe de réalité, puis le nécessaire exil :
 - Gropius en 1922, est redescendu de sa montagne : « Le Bauhaus deviendrait une île de Robinson s'il perdait le contact avec le reste du monde et avec son mode de travail [...] Beaucoup de bauhausiens cultivent le retour à la nature emprunté sans discernement à Rousseau. [...] Celui qui nie le monde ne peut être cohérent qu'en se retirant sur une île »
 - Leur style international sera fustigé par les nazis. Et l'école sera relocalisée de Dessau à Berlin en 1932 après la victoire du parti nazi aux élection régionales, puis finalement dissoute peu de temps après.

LE BAUHAUS: PRÉCURSEUR DU DESIGN DURABLE

- En avril 1919, quand le Bauhaus ouvrit ses portes à Weimar, l'école a dû « faire avec » les contraintes de l'époque
 - les fonds limités dont disposait l'institution couplés à la situation de pénurie qui sévissait dans le pays, ont rendu nécessaire la recherche de solutions économiques et parcimonieuses en ressources premières
 - Cette posture s'est couplée à une aspiration utopique de retour à la terre nourricière, notamment chez l'architecte Bruno Taut (construire des bâtiments « non pas dans la ville mais à la campagne, car le futur réside dans les terres nouvellement développées qui se nourriront elles-mêmes », Programme d'architecture, 1918)
- Comme le note l'historien Rainer Wick, l'usage économique de matières mène à des formes « propres et lumineuses », incarné par exemple par les emblématiques chaises tubulaires de Marcel Breuer.

La cité Britz, entourée de verdure, dans la banlieue de Berlin Résidence pour classes ouvrières conçue par Bruno Taut en 1925

Série des chaises tubulaires de Marcel Breuer

VKHUTEMAS

- Ecole de beaux arts et d'arts appliqués, créée à Moscou en 1920 par décret du Commissariat du Peuple.
- Le corps professoral de Vkhutemas comprend des représentants de divers mouvements russes d'avant-garde, dont le constructivisme.
- Parmi les fondamentaux du constructivisme russe :
 - Parti pris anti-esthétique
 - Constructions en 3 dimensions, plutôt que sous forme de dessins
 - Impératif d' « utilité »

Bref, le minimum de matière et de travail pour le maximum de résultats, et des constructions qui n'ont « aucun excès de matière ou d'éléments ».

Assez proche même si indépendant des enseignements de Joseph Albers (Bauhaus) sur l'économie de matière dans la construction.

- Principes par exemple mis en œuvre par l'artiste Vladimir Tatlin, professeur à VKhutemas de 1927 à 31.
 - Outre son vêtement de l'ouvrier dont le patron était dessiné pour gaspiller le moins de tissu possible, il avait également conçu une poêle à chauffer dans les années 18-19 qui consommera le moins de fioul avec le plus de chaleur produite possible.

Vêtement de l'ouvrier de V Tatlin, n°2

L'intérieur du « club des travailleurs de Rodchenko » exposé à l'Exposition internationale des arts décoratifs de 1925

COMPARAISON BAUHAUS/VKHUTEMAS

Convergences:

- Les biens matériels étaient rares dans l'Allemagne d'après-guerre comme dans la Russie post-soviétique. Le design, comme pré-requis à la conception industrielle, était très tôt reconnu comme une discipline d'importance pouvant impacter fortement à la fois l'économie et la vie quotidienne des gens.
- On retrouve dans le Vkhutemas et le Bauhaus des tendances qui ont cours dans d'autres courants du design contemporain, comme les objets assemblables et démontables, ou des objets multifonctionnels. Mais ce qui distingue ces 2 écoles, c'est la dimension éthique explicite dans les prises de parole des designers. Pour le Bauhaus il s'agit d'œuvrer pour la démocratie (surtout pour Joseph Albers), pour le Vkhutemas il s'agit de faire plus avec moins pour servir la société et le nouvel Etat soviétique.

Divergences:

 Alors que le Bauhaus prône une posture plutôt apolitique voire anti-politique, le Vkhutemas est dans l'adhésion totale au Parti

« La chose la plus importante est de rester dans l'opposition. De cette manière on reste frais » (Gropius, lettre à A. Behne, 1919)

Source: Marjanne van Helvert (dir.), *The responsible object. A history of design ideology for the future*, Valiz

MARGARETHE SCHÜTTE LIHOTZSKY (1897-2000)

« J'ai fait partie d'un groupe qui défendit certains principes et idées architecturales, et lutta pour eux sans faire de concession » (dans *Adolf Loos : Leben und Werk*, Rukschcio et Schachel)

- Designer autrichienne, dont la carrière fut marquée par sa longévité exceptionnelle et son fort engagement politique (anti-nazisme, féminisme)
- Surtout connue pour la réalisation de la « cuisine de Francfort » (1927). Cuisine d'une modernité inédite, équipée d'électricité ou de gaz, d'un chauffe-eau, de lampes...qu'elle a rendue accessible aux logements modestes de Francfort.
- Autres designs: petits appartements fonctionnels pour femmes célibataires après la WWI, logements meublés conçus pour la population en exil/séjour transitoire dans l'entre-deuxguerres...
- Engagée dans la résistance anti-nazie en Autriche, condamnée à 4,5 ans de prison
- Après la WWII, refusant de rentrer dans les rangs du socialisme, elle s'éloigne de l'Autriche et travaille dans différentes continents (surtout pays du bloc communiste)
- Exemple typique (avec Ernst May, Hans Schmidt...) d'un designer qui a fait passer ses engagements sociaux pour l'amélioration du quotidien avant le « design comme art » et le carriérisme.

Source: Marjanne van Helvert (dir.), *The responsible object. A history of design ideology for the future*, Valiz

Cuisine de Francfort

Margarethe Schütte-Lihotzsky

FORCES ET LIMITES DE LA CUISINE DE FRANCFORT

Rationalisation de l'effort:

 Schütte Lihotzsky commence à y travailler dès 1922 pour un article sur la cuisine où elle déclare que les nouveaux designs doivent être basés sur des principes scientifiques et l'idéal d'une intendance rationnelle. Le 1er objectif de la cuisine de Francfort : économiser le temps de travail de la ménagère. Pour cela elle s'appuie sur les principes de l'organisation scientifique de travail de Taylor.

Modernité technique:

• Elle y intégra aussi des nouveautés technologiques : Cuisine raccordée à l'électricité ou de gaz, équipée d'un chauffe-eau, de lampes électriques et d'une planche à repasser encastrée...

Accessibilité aux foyers modestes:

 Elle insista pour que ces cuisines soient installées dans les logements publics modestes, en arguant que les bénéfices apportés par les économies réalisées en ressources, espace et temps de travail compenseront l'investissement initial.

Nouvel enfermement de la femme dans son rôle de ménagère?

 Un des travers inattendus de la cuisine de Francfort, est qu'elle « isole » la femme dans un espace réduit où elle doit gérer seule toutes les activités de la cuisine suivant des gestes machinaux, l'enfermant ainsi dans un nouveau type de carcan.

PARTIE 5:

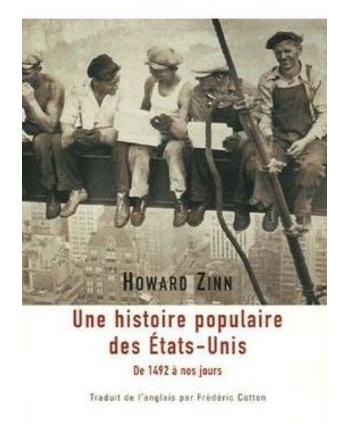
PÉRIODE DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES

2^{èME} PARTIE (1929-1939)

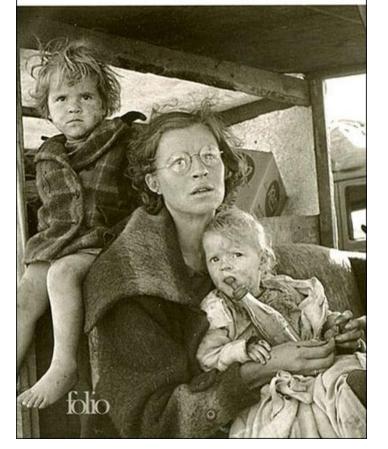

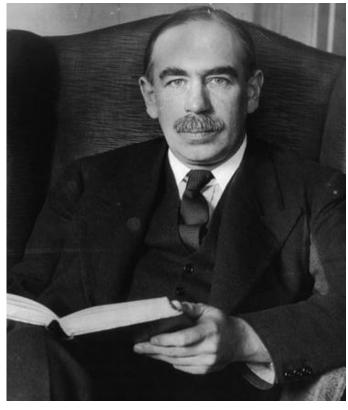

LA GRANDE DÉPRESSION

John Steinbeck Les raisins de la colère

John Maynard Keynes

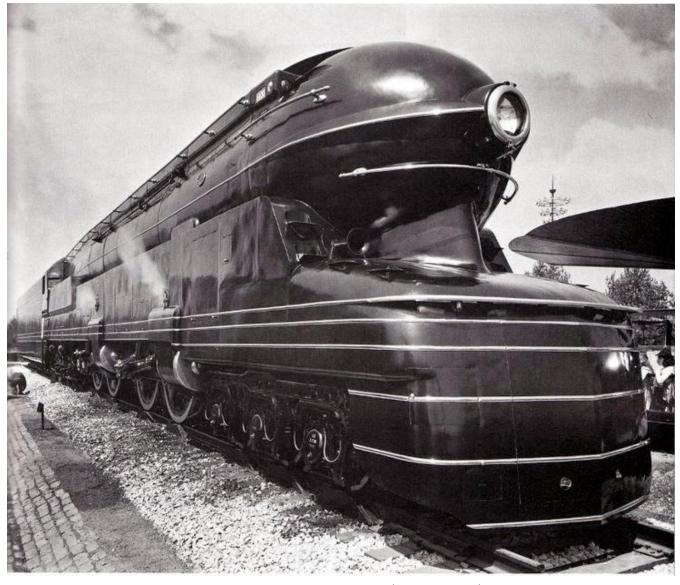

LE NEW DEAL ET STREAMLINE AUX ETATS-UNIS

- Le streamline, un nouveau style d'architecture et de design visant à tourner la page de la crise de 1929
 - « Historiquement, aux Etats-Unis, qui furent son berceau, le streamline correspond à la Grande Dépression de 1929, au développement de l'esthétique industrielle et à l'apparition d'une nouvelle profession, celle de designer. Par sa politique du New deal, le président Franklin Roosevelt avait cherché à relancer la consommation. Les nouvelles formes épurées vont alors symboliser le progrès et la reprise économique. Leurs lignes d'avant-garde permettent d'envisager l'avenir avec optimisme » (Emmanuel Bréon, commissaire de l'exposition Streamline à l'Espace Landowski)
 - Emprunté à l'aéronautique, *le streamline* met à l'honneur de nouveaux matériaux comme l'aluminium, métal brillant, la bakélite et les premiers plastiques.
- Le streamline, entré dans les foyers américains par la cuisine et la salle de bain, investit tout le reste de l'univers familier, s'identifiant à un nouvel art de vivre.
 - « Au début des années 30, les activités de loisir connaissent un essor considérable, sans doute en réaction aux incertitudes de la conjoncture économique et politique. La danse, le patin à roulettes, le patinage artistique, le golf, le tennis, le bowling et le cyclisme ont leurs adeptes fervents, prêts à investir dans les équipements de sport les plus aérodynamiques. » (catalogue de l'exposition Streamline)

La locomotive style Art Déco dessinée par Raymond Loewy pour la Pennsylvania Railroad, fin années 30

Robert Davol Budlong, ventilateur Zephyr (modèle D22-TL), vers 1936

Frederick H. Rhead, deux carafes Fiesta, vers 1936

Van Doren et Rideout, Trottinette Skippy-Racer, vers 1933

UAM (UNION DES ARTISTES MODERNES) EN FRANCE (1929)

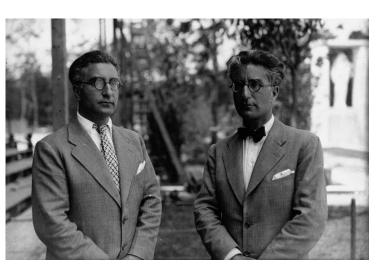
- UAM : une déclinaison française du thème de la table rase qui marque l'entre-deux-guerres.
 - Fondée en 1929 par le designer et architecte Robert Mallet-Stevens, ainsi que les frères Jean et Joël Martel, Charlotte Perriand et Gustave Miklos
 - Initiative visant à s'émanciper de la société des artistes décorateurs, créée en 1901 en plein développement de l'Art Nouveau, pour se rapprocher de l'architecture et du design industriel.
 - Les membres de ce mouvement s'émancipent des notions décoratives pour se concentrer sur la fonction, la structure et exploiter les nouveaux matériaux et les nouvelles techniques

Charlotte Perriand

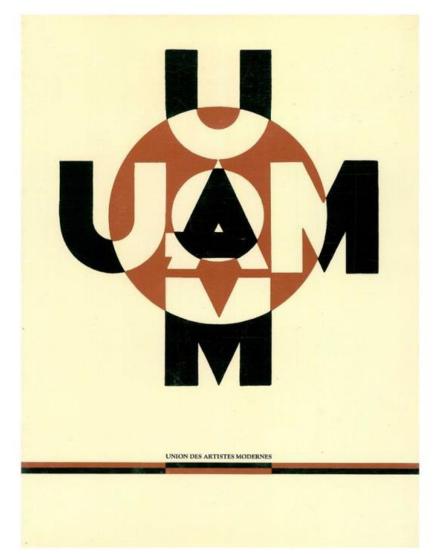
Les frères Martel

Gustave Miklos

Le manifeste de l'UAM "Pour l'art moderne cadre de la vie contemporaine" (1934) par Louis Chéronnet, critique d'art:

- l'art doit évoluer avec la société: « cette crise qui sévit sur l'artisanat et le commerce d'art n'est qu'une conséquence de la crise générale qui, dans le monde entier, atteint toutes les classes de la société et toutes les activités productrices ».
- « l'art moderne est un art véritablement social. Un art pur, accessible à tous et non une imitation faite pour la vanité de quelques-uns »
- Pas de hiérarchie dans les disciplines artistiques :
 « confondre les arts mineurs et les arts majeurs, telle
 est, à notre sens, la première tâche de l'esthétique
 nouvelle »
- Valoriser les relations avec l'industrie et l'utilisation des techniques modernes: « à côté de l'ancien duo : bois et pierre, que nous n'avons jamais négligé, nous avons essayé de constituer le quatuor : ciment, verre, métal, électricité »

CHARTE D'ATHÈNES (1933), TEAM 10 (1953) MARS 1976, CHARTE D'AALBORG (1994)

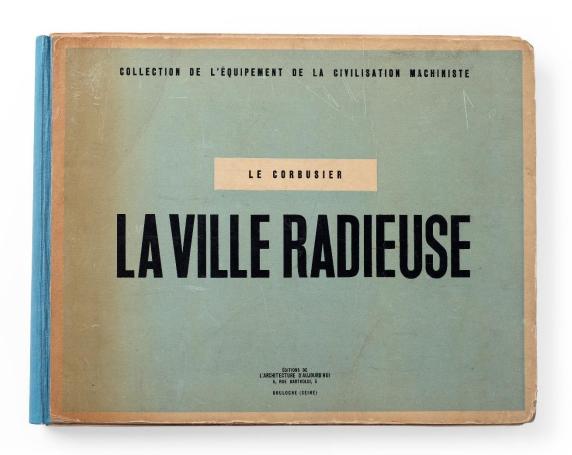
- La ville radieuse (1930), publiée en 1935, Décongestionner le centre des villes, densifier, développer, hiérarchiser les voies de circulation, augmenter les surfaces plantées
- Les planches illustrent les différentes composantes d'une ville dense, concentrée, régie notamment par des principes de circulation, la séparation des fonctions et l'application de règles hygiénistes pour l'habitat – la trilogie « air-son-lumière ».
- La fonctionnalité de l'espace : vie, travail, loisirs, transports (la ville fonctionnelle Le Corbusier)
 Dynamique de reconstruction, de modélisation. Le linéaire/potentiel d'extension
- Cluster, Stem, Web: atomisation et cohésion?
- Mars 1976 ? Ou l'absence de théorisation ?
- Aalborg : résilience, biosphère, vivant, soutenabilité, cohérence justice sociale/environnementale, autogestion des quartiers, commons, vers la multifonctionnalité des espaces

Maquette de la Ville Radieuse, Le Corbusier, 1924

SUITE DE L'HISTORIOGRAPHIE...

TENTATIVE D'HISTORIOGRAPHIE DU « DESIGN WITH CARE » (VOLETS 2 ET 3)

Cours du 19 décembre : de 1939 à aujourd'hui

- Design et care, que faire après la catastrophe des Lumières? (post-trauma WWII)
- Design radical
 - Archigram, Impermanence et adaptation des structures au changement
 - Superstudio et Archizoom : Se moquer des prétentions du « good design »
 - Victor Papanek, design et anthropologie, Design for the Real World, Human Ecology and Social Change
 - Enzo Mari , Do it yourself.
- French Theory / French Design
- Designers critiques contemporains
 - Design fiction, critical design, speculative design...
 - Design durable / Anthropocène

Cours du 16 janvier : focus sur la carrière de Charlotte Perriand (1903-1999)

Intervention de Jacques Barsac, spécialiste de Charlotte Perriand.

