

Développements

01 Architecture, décor, objet

Année	2	Heures CM	19,5	Caractère	obligatoire	Code	B
Semestre	3	Heures TD	19,5	Compensable	non	Mode	-
E.C.T.S.	3	Coefficient	3	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Vasileiou

Objectifs pédagogiques

Proposer une réflexion à travers les échelles, de l'architecture vers le décor, d'une scène intérieure vers l'objet.

Dépasser une approche décorative superficielle pour comprendre de l'intérieur les spécificités d'un véritable processus fondé sur une démarche critique et inventive.

Aborder des échelles spatiales différentes de celles a priori liées à l'univers architectural.

La petite échelle étant souvent négligée ou même méprisée par l'enseignement dans les écoles d'architecture, le but serait de faire voir aux étudiants le travail dans une autre échelle avec un autre niveau de définition dans le dessin et le détail de construction.

L'histoire montre que grand nombre d'architectes importants ont poussé leurs recherches et leur production jusqu'à la très petite échelle. Il faudrait mentionner les collaborations de Le Corbusier avec Charlotte Perriand ou Mies van der Rohe avec Lilly Reich ; les rapports étroits entre mode et architecture dans les collaborations entre Gio Ponti et Pierro Fornasetti ou Jeanne Lanvin et Armand-Albert Rateau ; étudier autrement les projets d'Eileen Gray ou les intérieurs détaillés de Carlo Scarpa.

Enfin, découvrir : d'un côté l'école italienne des « progettisti », des grands designers issus d'une formation d'architecte comme Joe Colombo, Vico Magistretti, Mario Bellini ou Achille Castiglioni ; et de l'autre côté, l'école française des décorateurs-ensembliers comme Jean-Michel Frank, Jean Royère ou Pierre Chareau.

Contenu

Ce studio de développement se déroulera en trois phases :

Histoire : cette première phase sera consacrée au survol d'exemples historiques de projets d'intérieurs pris à différentes époques des arts décoratifs. Afin de redécouvrir les spécificités des différents styles, l'enjeu sera de comprendre en quoi ces projets ont servi un discours pour un projet d'intérieur autonome et complet.

Théorie : découvrir le fondement théorique parmi une sélection de projets d'intérieur afin de cultiver l'idée chez les étudiants qu'il ne s'agit pas d'un geste intuitif mais d'un processus de développement qui se soumet à des contraintes physiques, sémantiques et contextuelles, entrelacé avec des désirs et nécessités plastiques. Pour cette étape, chaque étudiant choisira un projet qui devra analyser et présenter en cours.

Projet : pour cette dernière phase, chaque étudiant devra proposer un projet d'objet qui s'inscrira dans l'un des intérieurs analysés auparavant. Ce sera un travail de conception dans un contexte donné, représenté idéalement dans une image existante (produite par le créateur de l'intérieur en question) ; une tentative d'inscrire l'objet dans un contexte spatial, constructif et programmatique mais également dans un contexte graphique subjectif. Cet exercice sera d'ailleurs l'occasion d'aborder la question des différentes techniques de représentation comme l'axonométrie ou la perspective, la gravure ou l'image de synthèse.

Mode d'évaluation

Le rendu du projet final sera libre mais les étudiants seront invités à explorer plusieurs moyens de représentation comme la maquette, le photomontage, la vidéo ou le dessin.

Travaux requis

Le développement sera évalué suivant trois critères : une note de contrôle continu, une note pour les présentations d'analyse suivant les exemples choisis par les étudiants et une note pour le projet final. Suivant le nombre d'étudiants inscrits, les présentations d'analyse et le projet final seront individuels ou menés par des groupes de deux.

Bibliographie

- Raymond Guidot, Histoire du Design 1940-2000, Editions Hazan, Paris 2000
- Musée national d'art moderne – Centre de création industrielle, La collection de design du Centre Georges Pompidou, Editions du Centre Pompidou, Paris 2001
- Jacques Rouaud, 60 ans d'arts ménagers, Tome 1 et Tome 2, Editions Syros-Alternatives, Paris 1993
- Beatriz Colomina, La Publicité du privé : De Loos à Le Corbusier, Editions HYG, Paris 1998
- Caroline Constant, Eileen Gray, Phaidon Press Limited, Londres 2000
- Pierre Gencey, Marcel Gascoïn, design utile, Editions Piqupoq, Paris 2011
- Jacques Barsac, Charlotte Perriand et le Japon, Editions Norma, Paris 2008

- Sophie Lovell, Dieter Rams : As little design as possible, Phaidon Press Limited, Londres 2011
 - Marco Romanelli, Gio Ponti: a world, Editions Abitare Segesta, Milan 2002
 - Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Jean-Michel Frank : L'étrange luxe du rien, Editions Norma, Paris 2006
 - Catalogue d'exposition, Joe Colombo, Inventing the future, Vitra Design Museum, Weil am Rhein 2005
 - Catalogue d'exposition, Pierre Paulin designer, Archibooks + Sautereau Editeur, Grand-Hornu Images 2008
 - Catalogue d'exposition, Jean Royère, décorateur à Paris, Editions Norma et le Musée des Arts décoratifs, Paris 2000
-