

LE PLUS GRAND
SITE EN EUROPE

CORBUSIER

FIRMINY / SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

LE DESIGN

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

www.sitelecorbusier.com

SOMMAIRE

Projecteur Le Corbusier, Nemo Lighting © Charly Jurine

Design Pierre Guariche, rue intérieure de la Maison de la Culture, 1967 - photo: SLC © FLC / ADAGP.

1. Introduction

Le mot «design»
C'est quoi le design ?
Le métier de designer

2. Une histoire du design

Le design avant les années 1950
Les évolutions
Un design fait pour l'utilisateur

3. Quelques grands noms du design

Charles et Ray Eames
Pierre Guariche
Philippe Starck
Ora-ïto

4. Le design chez Charlotte Perriand et Le Corbusier

Charlotte Perriand
Le Corbusier

5. Design et luminaire

Le luminaire dans le design
Un point sur l'exposition "La Luce"

6. Bibliographie / Webographie

INTRODUCTION

Aujourd'hui, le design est de plus en plus novateur, mais aussi plus accessible au grand public. Présent dans les biennales, les expositions ou tout simplement dans les grandes enseignes, il s'adapte à nos évolutions et à nos modes de vie. Plus que la fabrication d'un beau produit à placer dans une vitrine, c'est avant tout un processus de création qui tend vers une finalité précise.

Ce document est une base de travail et de réflexion élaboré à partir des questions suivantes : à quoi sert le design, quelle est son histoire et comment s'est-il intégré dans notre quotidien ?

LE MOT « DESIGN »

Le mot design provient du latin « designare » qui se traduit par « dessain » et « dessiner ». En anglais, ce mot est souvent utilisé et il garde sa double signification. En France, le mot s'est répandu dans les années 1960 pour désigner ce que l'on appelait auparavant « l'esthétique industrielle ».

C'EST QUOI LE DESIGN ?

Il peut être facile de confondre design et création artistique. Comme elle, le design évolue en fonction de la société, des cultures et des avancées technologiques. Mais, contrairement à l'art, le design répond toujours à des besoins et à des fonctions précises ; il a un « dessein », un but, un objectif. Cela s'applique aussi bien à la conception de mobilier de luxe, de simples ustensiles ménagers, ou encore de l'urbanisme d'une ville.

Le design permet de donner une forme et une définition à un objet, de traduire une idée ou un projet en plaçant l'homme au cœur de la démarche de création.

LE MÉTIER DE DESIGNER

Jusqu'au XIXe siècle, les objets sont conçus par des artisans ou « artistes-décorateurs ». Le métier de designer, tel que nous le connaissons aujourd'hui, apparaît dans les années 1920.

Le designer est un créateur, un innovateur et un lanceur de mode. Il est sans cesse en questionnement sur les évolutions de notre quotidien. Il tente de réunir en un produit la réponse à ces nouveaux besoins, mais aussi la qualité et une esthétique inédite.

AVANT LES ANNÉES 1950

Le design est lié à notre manière de vivre au quotidien. Les designers veulent apporter une nouvelle façon de vivre et d'habiter les espaces du quotidien.

À partir des années 1920, un tournant va s'opérer dans la conception des objets. Les recherches dans la technique, la matière, les couleurs et l'usage vont définir l'essence de la forme. Cela est dû au croisement des disciplines notamment avec le Bauhaus (École d'art allemande fondée par Walter Gropius en 1919), qui réunit architectes et artistes. Le mouvement Art & Craft au Royaume-Uni et De Stijl en Hollande vont aussi participer à l'émergence du design. L'ornementation est abandonnée au profit de formes dépouillées et fonctionnelles.

LE DESIGN FAIT POUR L'USAGER

Le design des années 1950 est avant tout une vision sociale et humaine, tout comme l'architecture de cette période. On voit apparaître une nouvelle esthétique, déchargée de l'histoire et du passé, qui met en lumière des grands noms du design comme Charles et Ray Eames, Le Corbusier, Charlotte Perriand, Jean Prouvé, Arne Jacobsen...

Leur design est marqué par des formes et des lignes simples pour des objets avant tout fonctionnels et modulables. Le mobilier s'adapte aux espaces et épouse l'architecture et son environnement, dans le but de créer un espace de vie idéal pour l'homme. Le mobilier design se veut adaptable, manipulable, léger et facile à entretenir.

LES ÉVOLUTIONS

Les mouvements des années 1920 vont largement influencer le mouvement moderne et ses architectes comme Le Corbusier, Alvar Aalto, Mies van der Rohe...

La Seconde Guerre Mondiale est une véritable prise de conscience par rapport aux conditions de vie et à la nécessité d'évoluer. On recherche des formes nouvelles pour créer une société neuve et répondre aux besoins de l'homme nouveau.

C'est aussi une période où les voyages et les échanges sont nombreux entre les artistes, les architectes et les designers. Les idées se confrontent et se rassemblent. Un projet commun va émerger de ce mouvement : concevoir pour l'homme.

L'acier, le plastique, le verre et le béton, déjà utilisés en architecture, vont devenir des matériaux à usage domestique.

L'univers de la machine inspire les artistes et les architectes. Ils prennent part au processus industriel et l'intègrent dans leur création, car l'industrie est présentée comme une réponse aux problèmes de logements et d'équipements. Ce sont aussi des meubles modernes et simples qui vont permettre la production en série et des prix accessibles au plus grand nombre.

Table ronde Saarinen, 1955.

Chaise longue LC4, Le Corbusier et Charlotte Perriand, 1928.

QUELQUES GRANDS NOMS DU DESIGN

CHARLES AND RAY EAMES

Charles Eames (1907-1978) a d'abord étudié l'architecture avant de se tourner vers le design. Il rencontre sa future femme et collaboratrice Ray Kaiser (1912-1988) à l'Académie des Arts de Cranbrook dans le Michigan. Devenus rapidement très célèbres, ils s'installent en Californie et commencent à travailler pour plusieurs entreprises comme la MGM (société de production cinématographique) ou la Marine américaine (réalisations d'ateliers, de civières, de fuselages, etc.). En 1943, ils fondent leur propre agence de design : Eames Office.

C'est à cette époque qu'ils vont s'intéresser à un matériau en particulier : le contreplaqué. Par la suite, ils intègrent dans leurs meubles la fibre de verre, la résine plastique et l'aluminium.

Charles et Ray Eames sont également connus pour leurs travaux architecturaux comme leur maison à Pacific Palisades en Californie et leurs projets cinématographiques (courts métrages, documentaires, récits de voyage...).

Ayant compris les enjeux du XXe siècle, les deux designers ont cherché à développer un mobilier fonctionnel, simple, solide, léger et s'adaptant à la production en série. Certains de leurs produits iconiques sont encore distribués aujourd'hui.

ŒUVRE INCONTOURNABLE

La *Rocking Chair* est sans doute l'une de leurs créations les plus connues. Ce modèle est présenté pour la première fois dans le cadre du concours « low cost furniture design » organisé par le Musée d'Art Moderne de New York.

Le couple souhaite créer un design confortable, utile et accessible. Ici, une simple coque en plastique aux formes pures est montée sur des patins en bois.

Le design de la chaise épouse parfaitement les formes du corps, rendant l'objet moderne et fonctionnel. Plusieurs chaises seront réalisées sur le même modèle.

Rocking Chair en plastique moulé et fibre de verre ou DAR (1948-1950) Charles & Ray Eames et son personnel.

Chaise Eames, années 1950.

QUELQUES GRANDS NOMS DU DESIGN

PIERRE GUARICHE (1926 - 1995)

Designer, décorateur d'intérieur et architecte français, Pierre Guariche est né en 1926 et meurt en 1995. Fils d'un orfèvre parisien, il fait ses études à l'école nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Il travaille ensuite chez des grands noms du design comme Marcel Gascoïn, spécialiste du meuble en série.

Il est membre de l'UAM (Union des Artistes Modernes), tout comme Le Corbusier et Charlotte Perriand.

Après la Seconde Guerre Mondiale, il s'intéresse aux nouveaux matériaux industriels et à la production en série. En effet, il souhaite concevoir un mobilier qualitatif et accessible, afin de répondre aux besoins d'après-guerre : des meubles simples, fonctionnels, peu coûteux et conçus pour s'intégrer aux nouveaux espaces d'habitation.

En 1954, il crée l'Atelier de Recherche Plastique avec Michel Mortier et Joseph-André Motte. Son mobilier, intemporel, est aujourd'hui réédité par de grandes enseignes comme Maisons du Monde ou Sammode.

ŒUVRES INCONTOURNABLES

Dans les années 1960, Pierre Guariche travaille pour l'entreprise de meuble belge Meurop. C'est d'ailleurs cette collaboration avec le designer qui va faire connaître la société. De 1960 à 1968, il prend la direction artistique de l'usine.

Le bureau en teck date de cette période. Grâce à un design simple et une production en masse, les meubles Meurop répondent à la demande croissante de la nouvelle société. Réalisé avec un matériau naturel, le teck et un matériau industriel et moderne, le fer, le bureau adopte un design élégant tout en restant bon marché. La forme en U du piétement est innovante et les trois tiroirs rendent le meuble fonctionnel.

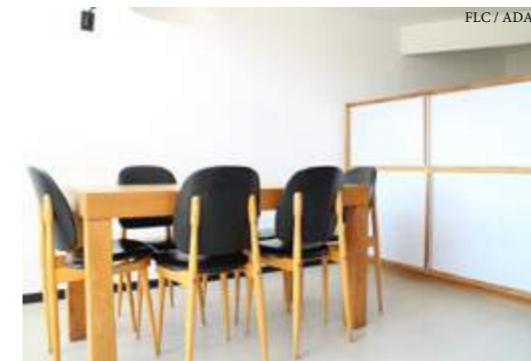

Les idées du designer sur la conception d'un mobilier moderne l'amènent à participer à des programmes inédits d'architecture intérieure. Il va notamment réaliser le mobilier du campus universitaire de Paris-Orsay, comme cette étagère à trois niveaux.

Le matériau principal est le bois, mais le designer ajoute une finition en plastique noir et une structure en métal laqué noir. Le design très simplifié et épuré permet de disposer l'étagère dans n'importe quel espace même petit, elle convient donc parfaitement à l'utilisation universitaire.

SA CONTRIBUTION AUX ÉDIFICES LE CORBUSIER DE FIRMINY

Après le décès de Le Corbusier en 1965, Eugène Claudius-Petit fait appel à Pierre Guariche pour réaliser le design et l'aménagement intérieur des bâtiments de Firminy-Vert. Le designer et le maire se connaissent depuis la fin de la guerre et sont devenus amis. Par ailleurs, Pierre Guariche connaît bien le travail de Le Corbusier, dont il va notamment reprendre la valeur du Modulor.

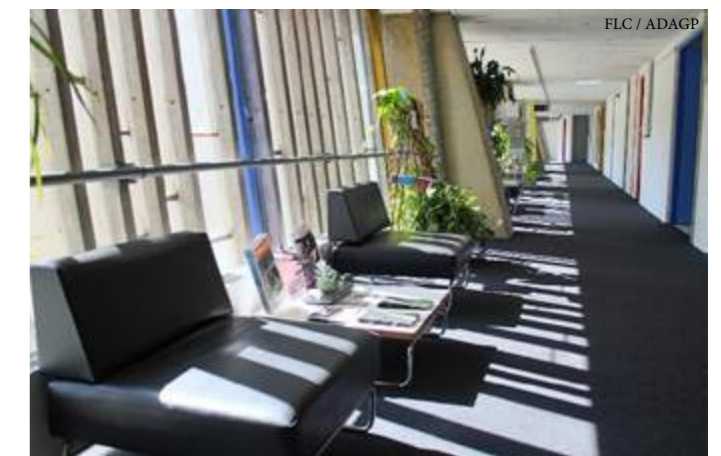

Dans l'Unité d'Habitation, André Wogensky confie au designer l'ameublement de l'appartement-témoin et l'adaptation des meubles passe-plats de Charlotte Perriand, seul meuble présent dans tous les appartements.

Ci-contre: intérieur de l'appartement-témoin de l'Unité d'Habitation de Firminy : meuble passe-plat, chaises et tables design P. Guariche.

Il est également à l'origine du mobilier de la Maison de la Culture. Que ce soit pour le mobilier de travail, de spectacle, d'éclairage ou d'acoustique, il crée un dialogue entre le mobilier et l'architecture de Le Corbusier à travers les matières, les formes, les couleurs.

Dans la rue intérieure ainsi que dans le foyer-bar, on retrouve un ensemble chauffeuse, pouf, table basse aux lignes très modernes. Ces meubles aux lignes épurées sont légers et facilement transportables, permettant un aménagement confortable et mobile, s'intégrant parfaitement dans l'espace de partage conçu par Le Corbusier.

Ici, chauffeuses et tables basses en skaï, bois et pieds chromés, conçus sur les mesures du Modulor.

Chaise Victoria Ghost, 2002.

PHILIPPE STARCK (NÉ EN 1949)

Né à Paris, Philippe Starck suit une formation d'architecture d'intérieur et de design à l'école Camondo. Il est ensuite engagé par le créateur Pierre Cardin pour réaliser une gamme de mobilier. En 1979, il crée sa propre agence de design. Dans les années 1980, le Président François Mitterrand le charge de revoir le mobilier des appartements de l'Élysée.

Sa carrière est désormais internationale, notamment depuis son intervention à l'hôtel Royalton de New-York.

Plus qu'un nom, Starck est devenu une marque reconnaissable par un design simple mais original.

Avec son inventivité, le designer contemporain cherche à s'adapter à nos nouveaux modes de vie.

Son design se tourne vers la production en série et la création d'objets du quotidien.

En 1987, il crée la bouilloire *Hot Bertaa*. Son corps prend l'allure brute d'un obus, tout en s'associant à l'élégance de la fonte d'aluminium. Le tube au sommet sert à la fois de poignée et de bec verseur.

ŒUVRE INCONTOURNABLE

Bouilloire *Hot Bertaa* en fonte d'aluminium colorée avec une résine siliconée (1987) Alessi.

QUELQUES GRANDS NOMS DU DESIGN

ORA-ÏTO (NÉ EN 1977)

De son vrai nom Ito Morabito, Ora-ïto est un designer français. Fils d'un designer joaillier, il est dès son enfance lié à l'univers artistique. Il fait des études de design et d'architecture, puis ouvre sa propre entreprise à l'âge de 21 ans.

Il se fait connaître en créant de fausses publicités et des produits imaginaires pour des grandes marques telles que Vuitton et Perrier, ce qui lui vaut d'être engagé par des marques qui vont lancer sa carrière.

Il est également à l'origine du « MaMo » ou «Marseille Modulor», clin d'œil au MoMa de New-York. Ce centre d'art contemporain est installé dans l'ancien gymnase situé sur le toit-terrasse de la Cité Radieuse de Le Corbusier à Marseille.

ŒUVRE INCONTOURNABLE

Parmi ses créations phares, on retrouve la lampe *One Line Led*, dessinée d'un seul trait.

Créée en 2005, cette lampe à la ligne lisse et élégante permet une nouvelle gestuelle d'utilisation.

La lampe est conçue avec un système d'accrochage en étau qui permet de libérer de la place sur le bureau et de gérer l'orientation du flux de lumière.

Lampe *One Line Led*, aluminium moulé sous pression peint, aluminium extrudé (2005) Don Artemide, 2016.

Escalier du pôle média LVMH, Paris, 2018.

CHARLOTTE PERRIAND (1903 - 1999)

« Le sujet, c'est l'homme »

Charlotte Perriand, *Une Vie de création*, 1998.

Architecte, designeuse et photographe, c'est une des femmes les plus connues de son époque dans ce domaine. Elle commence par des études aux Arts Décoratifs de Paris, et rapidement elle réalise ses premières idées. Elle est notamment connue pour son travail sur l'ameublement intérieur. Elle s'impose dans le domaine du mobilier grâce à l'une de ses premières créations, "le bar sous le toit" (1927), qu'elle conçoit pour son studio aménagé à Saint-Sulpice. Elle travaille pendant une dizaine d'années en collaboration avec Le Corbusier et Pierre Jeanneret, puis avec Jean Prouvé.

Sa vision moderne de la société, de l'homme et du mobilier font d'elle une artiste en avance sur son temps. Elle conçoit ses espaces et son mobilier en accord avec les nouvelles manières de vivre. L'artiste s'engage également à faciliter le quotidien des femmes grâce à un design ménager plus pratique et à des cuisines intégrées au sein de l'espace familial.

Elle ajoute une dimension humaine à ses créations : l'objet fait partie de l'espace, de l'environnement; on l'utilise, on l'habite et on le fait vivre.

En haut : banquette Cansado (1958).
En bas : chaises pour Les Arcs (1960) ; bibliothèque à plots (ateliers J. Prouvé, 1952).

LE CORBUSIER (1887 - 1965)

"L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière"

Le Corbusier, *Vers une architecture*, 1923.

Charles-Edouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier, est l'un des plus grands architectes de son temps. Il est aussi peintre, homme de lettres, urbaniste et designer. C'est un pilier du Mouvement moderne en France, mais aussi à l'international.

Il conçoit et réalise pour l'homme et son bien-être. Chaque espace et chaque objet répondent à une fonction précise. Il adapte son mobilier à ses espaces afin qu'il s'intègre parfaitement dans l'architecture.

Il apporte un nouveau langage artistique en utilisant les techniques modernes et en répondant aux besoins de l'homme et à la fonctionnalité des espaces.

Rejetant l'ornementation imposante dans son architecture et son mobilier, il s'applique à dessiner des formes simples et à employer des matériaux économiques. Son œuvre est ainsi ponctuée d'inspiration industrielle et de formes organiques issues de la nature et des « objets à réaction poétiques ».

En haut : bureau LC 16 (1957).

En bas : borne béton (1952) ; fauteuil grand confort (LC, PJ et CP, 1928.)

LE DESIGN LUMINAIRE AU XXE SIÈCLE

La lumière prend une place très importante dans l'architecture comme dans le design. Pour Le Corbusier, Charlotte Perriand et de nombreux architectes, la lumière naturelle est le premier matériau de l'architecture. Mais quand celle-ci fait défaut, la lumière artificielle entre en jeu.

Les nouveaux matériaux (métaux, verre, plastique) vont permettre au designer de jouer sur les formes et les courbes. Les formes simples et sobres du design de cette époque sont intemporelles.

Tout comme le mobilier en général, les lampes deviennent plus fonctionnelles et modulables. Ainsi, le plafonnier de Serge Mouille (photo ci-dessus) s'ajuste selon les envies et les besoins de lumière, indirecte ou directe.

LES LUMINAIRES LE CORBUSIER ET CH. PERRIAND

Bien qu'ils aient étroitement collaboré pour la création de mobilier, Le Corbusier et Charlotte Perriand ne travailleront pas ensemble sur la conception des luminaires. Leurs idées sont toutefois fondées sur les mêmes critères.

La lumière est au cœur de leur architecture et les luminaires doivent mettre en valeur l'espace. Chaque design est conçu pour un endroit et une utilité précis.

Il faut que l'objet soit fonctionnel et qu'il s'adapte aux modes de vie modernes. Les luminaires deviennent adaptables, pivotants, articulés, etc.

Lampe escargot, Le Corbusier, Cité Radieuse, 1952.

L'EXPOSITION LA LUCE

L'exposition *La Luce*, présentée à l'église Saint-Pierre de Firminy jusqu'au 3 novembre 2019, est organisée par l'agence de design italienne Nemo Lighting, fondée par Cassina en 1993. L'entreprise s'attache à étudier et rééditer des œuvres de grands maîtres du design, comme Charlotte Perriand et Le Corbusier.

Cette exposition présente à la fois des pièces originales et des rééditions. Elle permet ainsi de montrer comment on crée un produit commercialisable en gardant au maximum l'esprit et le design intemporel du créateur, et en l'adaptant aux normes d'aujourd'hui.

Un parcours jeune public a été créé spécialement pour l'exposition de Firminy. Il permet de découvrir la conception des luminaires à travers des anecdotes et des illustrations.

LE DESIGN

- *Architecture et design 1850. 1920. 1950*, CAUE de l'Aveyron, Collection Le Rayon Vert, 2006.
- *C'est quoi le design ?*, Claire Fayolle, éditions SCEREN, coll. Autrement Junior Arts, 2002.
- *Chronologie du design*, Stéphane Laurent, ed. Flammarion, 1999.
- *Hors-Série Union des Artistes Modernes*, Connaissance des Arts, 2018.

LE CORBUSIER ET LE DESIGN

- *L'Art décoratif aujourd'hui*, Le Corbusier, éd. Flammarion, 1996.
- *Le Corbusier. meubles et intérieurs 1905–1965*, Arthur Ruegg, 2014.

CHARLOTTE PERRIAND

- *Charlotte Perriand, livre de bord, 1928-1933*, Arthur Rüegg, 2004.
- *Charlotte Perriand, un art d'habiter*, Jacques Barsac, éd. Norma, 2005.

EXPOSITION LA LUCE

- *La Luce, Le Corbusier, Charlotte Perriand*, Catalogue d'exposition, Nemo éditions, 2019.

LE DESIGN

Article sur l'Union des Artistes Modernes (Madparis)

<https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/dossiers-thematiques/le-mad-depuis-1864/l-union-centrale-des-arts-decoratifs-et-la-modernite-l-exposition-de-1925-et-l-union-des-artistes-modernes-uam>

Article sur l'Union des Artistes Modernes (Centre Pompidou)

<https://www.centrepompidou.fr/media/document/14/2f/142ff3b6da58e060ca2d0a9e-5b6c1b35/normal.pdf>

LE CORBUSIER

La Fondation Le Corbusier

<http://www.fondationlecorbusier.fr>

CHARLOTTE PERRIAND

Dossier pédagogique du Centre Pompidou sur Charlotte Perriand

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-perriand/ENS-perriand.htm>

EXPOSITION LA LUCE

Site de l'agence Nemo Lighting

<http://nemolighting.com/fra/news/show/95/la-luce-paris/>