

20 *icônes* du design français 20 French design *icons*

Commissariat : Cédric Morisset et Commissaire associée : Hélène Convert

.....

L'exposition « 20 icônes du design français » souhaite cartographier l'univers du design français sur près de 15 ans, à travers l'identification des produits les plus forts qui ont marqué toute une génération et vu la naissance sur la scène internationale, en premier lieu « des enfants de Starck » puis de la French touch.

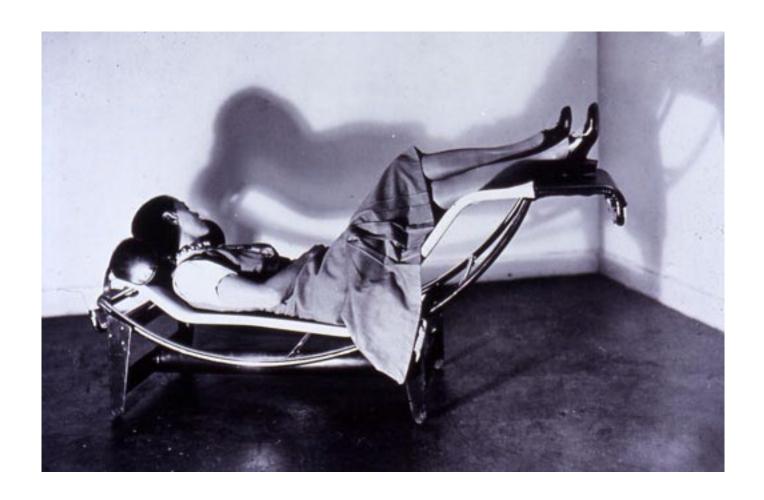
« 20 icônes du design français » présente des symboles forts de la création française et sa capacité à briser les codes établis, à les réinterpréter, à être bien dans son temps ou à anticiper son époque, avec des même volontés de servir, de séduire et de surprendre.

L'exposition souhaite également interroger sur le rapport à l'image plus omniprésent que jamais dans l'univers du design comme dans nos sociétés occidentales d'une manière beaucoup plus large. Qu'est ce qui confère le statut d'icône à un objet ? L'histoire ? Le succès commercial ? La notoriété ? Le plébiscite et la reconnaissance des aficionados ? Sans doute tout cela à la fois. Mais sans doute également la capacité de l'objet à marquer symboliquement et visuellement son temps, tout en reléguant à la fois sa valeur d'usage à un rang secondaire. « On ne se demande plus si tel objet est utile et s'il fait du bien, mais on traque en lui le détail capable de témoigner du monde et sur le monde, et sur soi » estiment les critiques de design Claire Fayolle et Chloé Braunstein. Peut-être à l'image du Presse-citron Juicy Salif de Philippe Starck présenté dans cette exposition, qui relève autant de la sculpture que du produit d'usage. Son fabricant Alessi conseilla même d'exposer son avatar doré, édité en série limitée en 2000, sur une étagère plutôt que de l'utiliser.

Mais que dire alors des « instant classics », ces produits si marquants qu'ils se font une place immédiate dans la généalogie du design, à l'image du fauteuil Rive Droite de Patrick Norguet pour Cappellini ? Ces pièces n'obtiennent-elles pas leur statut d'icône à la sueur de leur succès commerciale et de leur pouvoir de communication, plus que par leur portée symbolique ?

« 20 icônes du design français » se propose d'explorer tous ces champs en égrainant de Philippe Starck à Ora-Ito, de Ronan Bouroullec à Patrick Jouin, les créations les plus marquantes du design français. Qu'il s'agisse d'une canette de bière révolutionnaire en aluminium, d'un écran modulaire de division de l'espace composé de centaines de pièces en plastique amovibles, de la première chaise industrialisée en plastique transparent, de la première chaise en stéréolithographie ou d'une chaise industrielle de génie conçue dans les années 50, le design français s'illustre enfin par sa capacité à innover en s'emparant des technologies les plus pointues de chaque époque, caractéristique d'un pays où l'ingénierie tient un rôle primordial.

Chaise longue *B*₃06 (*LC*₄), *Charlotte Perriand- Le Corbusier - Pierre Jeanneret* THONET & EMBRU - 1928 puis CASSINA vers 1980.

Avec la chaise longue « B306 », Le Corbusier et ses collaborateurs (Charlotte Perriand est responsable du projet) ont créé l'un des prototypes du meuble moderne et ergonomique. Présentée au public au Salon d'Automne de 1928 dans «Équipement d'une habitation : des casiers, des tables, des sièges», elle est à position variable, par simple glissement sur un support, sans intervention mécanique. Prémices de ce que l'on définira comme le Streamline, mouvement qui apparaîtra dans les années d'aprèsguerre aux États-Unis, cette « machine à se reposer » (Le Corbusier) est fabriquée à partir de tubes d'acier incurvés provenant des catalogues destinés à l'aviation. Icône du design des années 30, symbole de ce qui fut le Mouvement moderne dont Le Corbusier deviendra le fer de lance, toujours édité par Cassina, elle est une des pièces incontournables de l'histoire du design français, objet référence parmi les plus copiés au monde.

Chaise standard, *Jean Prouvé*Vitra 1934 - 2002

Étrange et jolie histoire que celle de la chaise standard devenue culte après la mort de son concepteur. Icône du design industriel démocratique destiné à l'équipement collectif, cette chaise est pourtant devenue connue du grand public grâce au travail de promotion de galéristes parisiens. Ces derniers ont pressenti toutes les potentialités commerciales du produit mais également compris la force d'innovation incarnée par ses chaises où Prouvé a mis en oeuvre la simple constatation que la charge exercée sur une chaise est la plus importante au niveau des pieds arrière. Ainsi, tandis qu'un tube d'acier est suffisant pour les pieds avant dont la charge supportée est relativement faible, les pieds arrière sont constitués d'un corps creux volumineux qui transmet la charge au sol. Redécouverte et suscitant l'engouement généralisé, Vitra l'a réédita en 2002 consacrant définitivement son statut d'icône de design.

Stylo BIC, *Marcel Bich* stylo BIC - 1952

Fabriqué et vendu à plus de 14 millions d'exemplaires par jour, le stylo Bic, lancé en 1952 sur le marché par le baron français Marcel Bich, s'est imposé comme une des icônes majeures du design industriel du XXe siècle. Même si l'idée du stylo à bille remonte à la fin du XIXéme siècle, c'est Marcel Bich qui mit au point sa version moderne « cristal », fruit d'une conception géniale reprenant la forme d'un crayon, transparent afin que l'on puisse consulter le niveau d'encre et commercialisé à un prix très bas grâce à sa fabrication en masse. L'introduction de produit de grande consommation sur le marché international fut un véritable outil de transformation des mentalités, à l'origine de la notion de « jetable ».

Lampadaire *Trois Bras, Serge Mouille,*Editions Serge Mouille - 1953

Formé comme orfèvre à l'École des Arts Appliqués de Paris, Serge Mouille se tournera dans les années 50 vers le design des luminaires. Son style aux formes épurées voué au métal uniformément peint en noir fera de lui un précurseur dans l'univers du luminaires. Ses réflecteurs muraux, articulés sur des bras pivotants de portées diverses, illustrent l'espace d'une présence discrète mais hautement fonctionnelle. Serge Mouille a créé des classiques toujours édités aujourd'hui, icônes intemporelles par la justesse de la réflexion porté sur le rapport entre la matière et l'objet.

Tabouret, Charlotte Perriand

station de sports d'hiver de Méribel-les-Allues, 1953 puis édition Steph Simon

Charlotte Perriand a réussi à faire de sa version du tabouret de berger une icône recherchée aujourd'hui par les plus grands collectionneurs. Réalisé dans le cadre de la conception de la station de sports d'hiver de Méribel-les-Allues, il est la mise en forme d'une nouvelle conception de l'habitat ancré dans un rapport à l'humain et tourné vers un rapport privilégié à la nature: Libérée d'une esthétique conventionnelle, Charlotte Perriand développera un style pur et poétique, préfigurant à la moitié du XXéme siècle, un mouvement porté aujourd'hui par une nouvelle génération de designers français revendiquant le droit à une relecture d'objets du quotidien évocateurs d'un savoir-faire des campagnes françaises et des artisans d'hier.

Cocotte-minute *Seb* SEB -1953

La cuisine à vapeur n'est pas une invention des temps modernes. Les Chinois puis les Thaïlandais l'utilisent depuis plus de 3 000 ans. Les petites coques de bambou qu'ils utilisaient alors, n'ont pas changé aujourd'hui. La véritable démocratisation de la cuisson à la vapeur en France ne date pourtant que des années 50 avec l'apparition de l'autocuiseur. Le plus célèbre spécimen est assurément la « cocotte-minute » qui fut inventée par Seb en 1953. Grâce à son système breveté, permettant une cuisson sous pression, l'autocuiseur réduit de 50 % le temps de cuisson normal et préserve les vitamines des aliments. L'année de son lancement, SEB en a vendu 150000.En 1999, elle a vendu sa cinquante millionième cocotte! Modèle culte, véritable innovation du design industriel, la cocotte-minute est un ustensile de cuisine teinté de nostalgie pour toutes les familles françaises.

*Ribbon Chair, Pierre Paulin*Artifort - 1966 puis 2007

Avec ses compatriotes Olivier Mourgue et Roger Tallon, Pierre Paulin fut parmi les premiers à explorer les potentialités qu'offraient les nouveaux matériaux plastiquesdes années 60. Ils révolutionnèrent le design en inventant de nouvelles formes qui collaient à une société en pleine mutation. Parmi ces pièces iconiques la «Ribbon Chair» couronné à l'époque par le Chicago Design Award (1969) reste plus que jamais d'actualité. Alors que Pierre Paulin fête ses 80 ans et est de nouveau célébré dans le monde entier, la réédition de plusieurs de ses pièces dont la «Ribbon Chair», démontre sa pertinence commerciale, symbolique et culturelle à travers les décennies, caractéristique de tous les objets cultes.

Tabouret *Tam Tam, Henry Massonnet*Branex - 1968

Dessiné par Henry Massonnet en 1968, le tabouret TamTam est l'incarnation des années bonheur et de la révolution sociétale des années 70. En deux ans, ce simplissime siège à monter soi-même en trois clics, entre dans plus de 12 millions de foyers et dans les collections du MOMA et du musée des Arts Décoratifs à Paris. Véritable icône archétypale, le tabouret TamTam appartient à la révolution des nouveaux plastiques des années 60-70. A ce titre, le choc pétrolier de 1973 qui contrarie sérieusement la production plastique, le remisera jusqu'à sa réédition en 2002 à partir du même moule originel n°169 par la société Branex.

TGV, Roger Tallon

Alstom -1972

Figure de proue du design industriel français, Roger Tallon est à l'origine depuis les années cinquantes, d'un nombre impressionnant de classiques et d'icônes peuplant notre univers quotidien. D'une incroyable acuité face aux signes de l'époque, promoteur d'un «design total» rejetant le simple formalisme et le fonctionnalisme le plus rigide au profit de «formes qui collent aux éléments techniques», Roger Tallon crée, avec son équipe, de 1953 à 1973, plus de 400 produits du quotidien devenus des grands classiques -tels que le téléviseur portable Téléavia P111, objet culte dès sa mise sur le marché en 1966. Mais c'est en devenant «l'homme du TGV» que Roger Tallon parvient a inventer l'icône contemporaine du design industriel français qui ne cesse plus depuis de s'exporter. Au sein de son agence, il met au point le premier prototype d'usine du TGV 001 (pour Alstom) en 1972. En 1976, les premières rames du TGV seront commandées, et en 1981, la première ligne de «Train à Grande Vitesse» mise en service. Alors que se dessine le projet d'une quatrième génération de TGV, le TGV de Roger Tallon demeure l'un des produits les plus emblématiques tant du paysage quotidien français que de celui d'un > design industriel à l'échelle internationale

Canapé *Togo*, *Michel Ducaroy* 1973

Modèle best seller depuis 1973, l'année de sa création par Michel Ducaroy, le canapé Togo marqua l'introduction dans l'univers du design de nouveaux matériaux tels que la ouate de polyester et la mousse. Son succès fut tel que 35 ans plus tard, on lui invente encore des déclinaisons: objet culte d'un design qui revendique son histoire et la pérennité de certaines de ses créations tout en s'offrant la légitimité de les réinventer sans les dénaturer.

Presse-agrumes *Juicy Salif*, *Philippe Starck* Alessi -1990

C'est au travers du projet Solferino, monté par la société italienne Alessi, destiné à faire travailler six designers français de renom que va être édité le Juicy salif de Philippe Starck en 1990. «Un jour, dans un restaurant, j'ai eu la vision d'un presse-citron ressemblant à un calmar, alors j'ai commencé à le dessiner... Quatre ans plus tard il était devenu célèbre»: devenu une véritable icône représentative d'une époque interrogeant le rapport entre art et logique fonctionnelle, ce presse agrume en fonte d'aluminium, véritable sculpture, a démocratisé le design plus qu'aucun objet auparavant.

Brosse à dent, *Philippe Starck* Fluocaril - 1990

Sur le marché du design alors peu enclin à l'innovation, la commercialisation de la brosse à dent de Philippe Starck pour Fluocaril, inspirée d'une sculpture de Brancusi a initié une véritable révolution dans le champ du design. Porte-parole d'un mouvement encore ténu voulant rendre accessible à tous et partout le beau et le bon, Philippe Starck a fait de cet objet l'icône d'une époque où le design s'est introduit dans la sphère populaire tout en devenant plus que jamais un outil de communication. Cette brosse à dent fait partie des collections du MOMA.

Tabouret *Bubu, Philippe Starck* 3 Suisses - 1991 / XO -1996

Vendu à plus de quarante milles exemplaires par an dès 1991, Bubu 1er a tout d'abord été conçu pour le catalogue de vente par correspondance des 3 Suisses. Ce tabouret est également l'incarnation d'une d'une nouvelle façon de vendre un design de créateurs: Tant par son mode de distribution que par sa dimention ludique, Philippe Starck a plus que jamais réussi avec ce tabouret à créer un design populaire qui cherche à entrer dans tous les foyers tout en créant un véritable «lien affectif» à l'objet.

Verre *Perrier, Martin Szekely* Perrier - 1996

Emblème du design industriel et de la communication de marque, le verre que Martin Szekely a réalisé pour Perrier a réussi la prouesse d'être plus que ce simple emblème: ce n'est pas seulement parce qu'il a été produit à plus de deux millions et demi d'exemplaires depuis sa création en 1996 qu'il a accédé au statut d'icône mais avant tout parce qu'il a su séduire et devenir populaire, au même titre que d'autres produits stars de la vie quotidienne.

Fauteuil *La Marie, Philippe Starck* Kartell -1998

Depuis plus de trente ans, Philippe Starck demeure le créateur incontesté d'«objets-icônes» et sa chaise la Marie en est une des preuves les plus éclatantes : icône technologique d'abord, parce que première chaise au monde totalement transparente produite industriellement, elle est devenue une icône populaire dès sa sortie en 1998. «L'indispensable non-produit» comme l'a décrit Starck, elle a été voulu comme la chaise la moins chère de toutes celles que le designer avait déjà conçues. Elle reste un succès jamais démenti depuis son apparition en août 1999 à la page 51 du catalogue de vente par correspondance Good Goods par Philippe Starck pour La Redoute.

Rainbow Chair, Patrick Norguet,

Cappellini - 2000

Edité par Cappellini en 2000, la Rainbow Chair de Patrick Norguet cache derrière l'apparente évidence archétypale de sa forme une véritable prouesse technologique: un savant et technique stratifié de lamelles de résines colorées. Combinant l'évidence au sens, elle est devenue un «instant classique» dès sa mise sur le marché et est immédiatement entrée dans les collections des plus grands musées.La Rainbow Chair fascine par sa simplicité et sa compléxité associées, et imprime les esprits d'une image joyeuse et intellectuelle évoquant tant le mouvement pop que l'art contemporain. Elle reste depuis presque dix ans déjà, un des produits phares de la collection Cappellini.

Fauteuil *Rive Droite & Pucci , Patrick Norguet*Cappellini - 2001

Ce fauteuil best seller dès sa création est le symbole du premier mariage entre mode et design. En multipliant les références aux années 70, que ce soit dans l'utilisation de motifs textiles puisés dans les archives de la maison Pucci ou dans la forme elle-même de l'objet, Patrick Norguet offre une icône nostalgique d'une époque mythifiée. Avec ce fauteuil malin, il est également le premier à remettre à l'honneur le motif dans le mobilier haut de gamme.

Voiture *Citroën C3 pluriel,* Citroën - 2002

Territoire par excellence du design industriel qui se doit de mêler aux innovations technologiques les évolutions de la société afin de répondre aux exigences économiques de la société de consommation, le design automobile cherche sans cesse de nouvelles façon d'inventer ce qui sera la nouvelle icône. Parce qu'elle a su répondre à une nouvelle génération de «kidults» en offrant une relecture de la 2CV, à l'image d'un design plus élitiste qui puisait dans cette même source nostalgique, cette voiture connait toujours le succès.

Algues, Ronan et Erwan Bouroullec Vitra - 2004

Eléments sculpturaux et poétiques à assembler, Les algues de Ronan et Erwan Bouroullec peuplent désormais aussi bien les espaces de vie privés que les restaurants et les hôtels du monde entier. Véritable révolution dans la façon de cloisonner l'espace et d'introduire la référence au végétal dans la maison, ce «système ouvert à géométrie variable» comme le définissent Erwan et Ronan Bouroullec, interroge le processus créatif lui-même en intégrant le consommateur dans la réalisation de l'objet lui-même. Le MOMA de New-York l'a d'ores et déjà intégré dans ses collections.

Chaise C1, Patrick Jouin,

MGX - 2004

Tout comme le design des années 60 fut transformé par la révolution des matières plastiques, cette chaise de Patrick Jouin est l'emblème d'une révolution technologique dans l'univers du design. Première chaise réalisée en stéréolythographie, elle est emblématique des années 2000 où les nouvelles potentialités de l'informatique et des méthodes de prototypage rapide adaptées à des productions plus larges et à une échelle plus grande ouvrent la voie à une nouvelle «génération» d'objets. Avec ce procédé, Patrick Jouin imagine un produit qui ne pourrait être fabriqué d'aucune autre façon et invente un futur sur la base de ce qui n'était encore que virtualité il y a peu.

Verre *Harcourt noir, Philippe Starck*Collection *Darkside*,Baccarat - 2005

En portant son regard de designer au verre Harcourt, verre le plus emblématique de la production Baccarat et d'un art de la table français ancien, Philippe Starck crée un objet à la frontière de l'artisanat de luxe lié au passé et d'un process créatif qui s'inscrit dans les jeux des phénomènes de mode et les contingences du design contemporain. Starck inscrit ce verre dans une temporalité «courte», celle du noir lié à la mode éphémère du gothique et le fait passer du stade de pièce classique à celui d'icône de son temps.

Commissariat

Commissaire: Cédric Morisset

Diplômé d'histoire de l'art et de management culturel. Il se dirige vers le design après de rapides débuts dans le domaine de l'art contemporain. Aujourd'hui commissaire d'exposition, agent de designers et consultant en design, il travaille en permanence à l'émergence de nouveaux talents et de nouveaux projets pour des clients français et internationaux du luxe et des médias. Il est invité en 2003 par la Biennale Internationale de Design de Lisbonne comme commissaire de l'exposition Showindows, activité qu'il poursuit depuis 2002 avec plusieurs expositions présentées en France et à l'étranger. Cédric Morisset est rédacteur en chef de la revue de tendances italienne WHICH, diffusée dans une trentaine de pays et contributeur régulier de plusieurs magazines, dont Architectural Digest (AD) France.

Commissaire associée : Hélène Convert

Auteur-Illustratrice dans les milieux de l'édition de la presse et de la mode depuis les années 90, Hélène Convert mène en parallèle un travail de journaliste dans le milieu de la presse mode et du design. Elle collabore en tant que commissaire à différentes expositions questionnant le monde de l'image contemporaine.