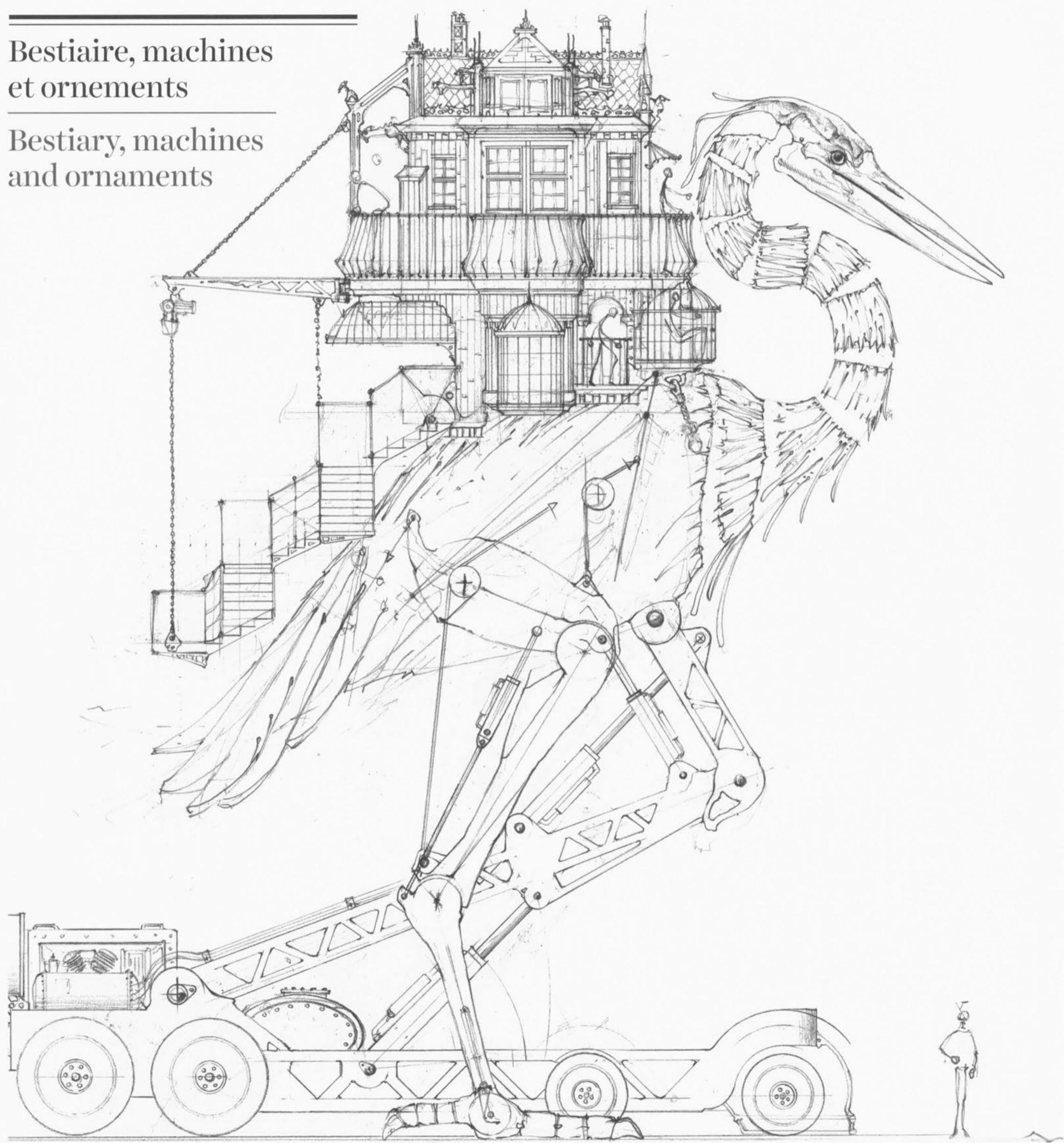

François Delaroziere

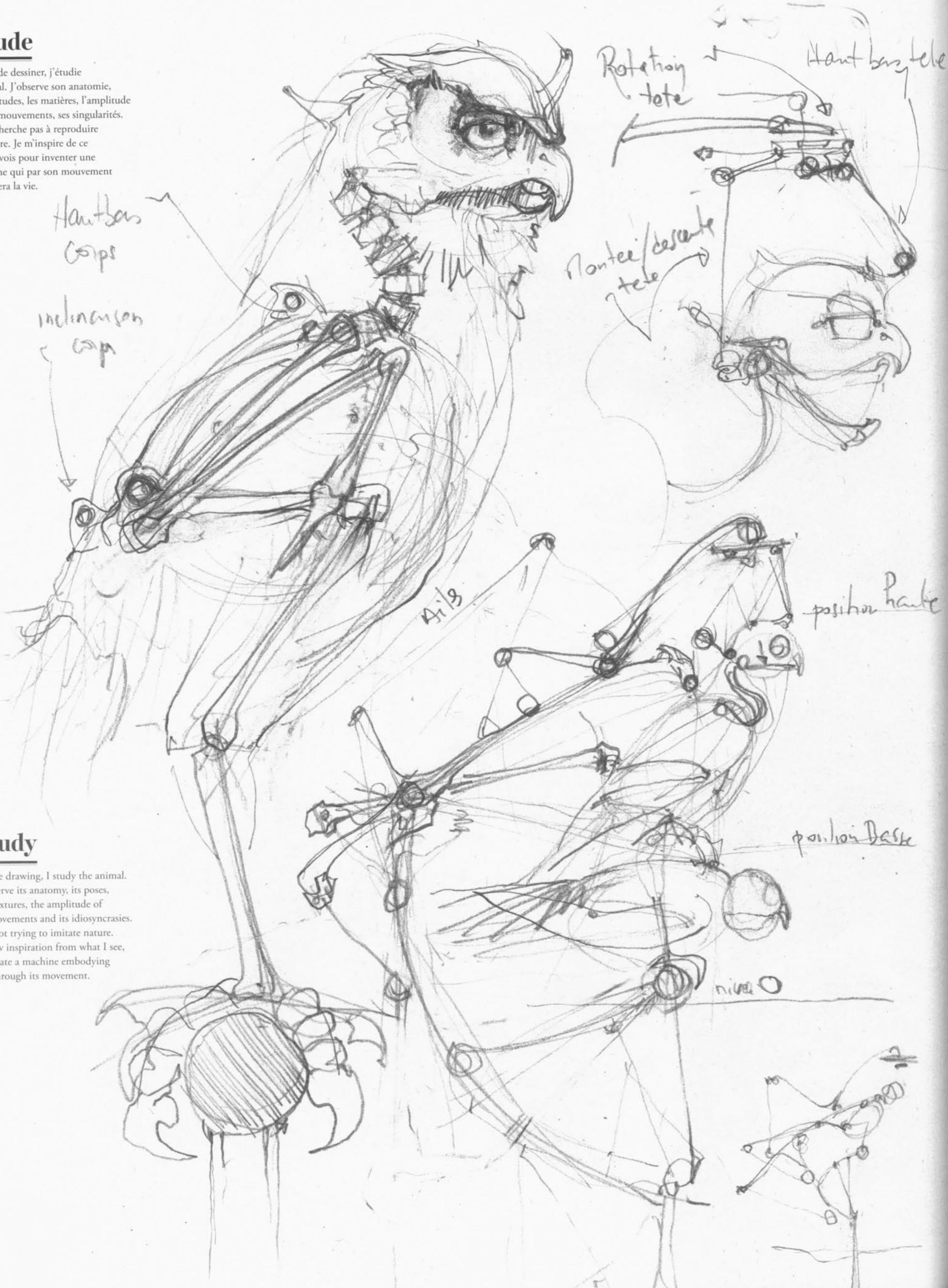
Bestiaire, machines
et ornements

Bestiary, machines
and ornaments

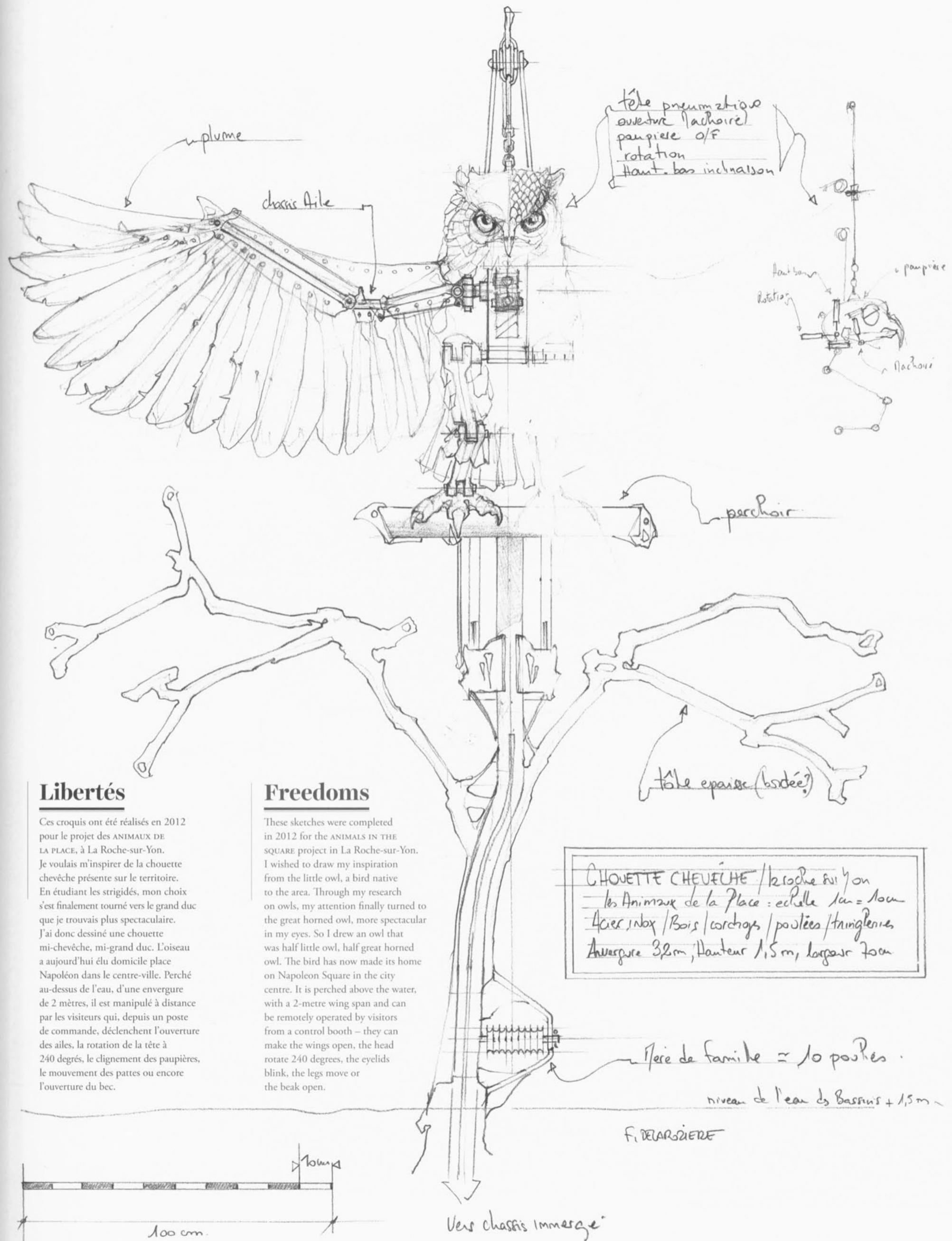
Étude

Avant de dessiner, j'étudie l'animal. J'observe son anatomie, ses attitudes, les matières, l'amplitude de ses mouvements, ses singularités. Je ne cherche pas à reproduire la nature. Je m'inspire de ce que je vois pour inventer une machine qui par son mouvement incarnera la vie.

Study

Before drawing, I study the animal. I observe its anatomy, its poses, the textures, the amplitude of its movements and its idiosyncrasies. I'm not trying to imitate nature. I draw inspiration from what I see, to create a machine embodying life through its movement.

Libertés

Ces croquis ont été réalisés en 2012 pour le projet des ANIMAUX DE LA PLACE, à La Roche-sur-Yon. Je voulais m'inspirer de la chouette chevêche présente sur le territoire. En étudiant les strigidés, mon choix s'est finalement tourné vers le grand duc que je trouvais plus spectaculaire. J'ai donc dessiné une chouette mi-chevêche, mi-grand duc. L'oiseau a aujourd'hui élu domicile place Napoléon dans le centre-ville. Perché au-dessus de l'eau, d'une envergure de 2 mètres, il est manipulé à distance par les visiteurs qui, depuis un poste de commande, déclenchent l'ouverture des ailes, la rotation de la tête à 240 degrés, le clignement des paupières, le mouvement des pattes ou encore l'ouverture du bec.

Freedoms

These sketches were completed in 2012 for the ANIMALS IN THE SQUARE project in La Roche-sur-Yon. I wished to draw my inspiration from the little owl, a bird native to the area. Through my research on owls, my attention finally turned to the great horned owl, more spectacular in my eyes. So I drew an owl that was half little owl, half great horned owl. The bird has now made its home on Napoleon Square in the city centre. It is perched above the water, with a 2-metre wing span and can be remotely operated by visitors from a control booth – they can make the wings open, the head rotate 240 degrees, the eyelids blink, the legs move or the beak open.

CHOUETTE CHEVÉCHE / La Roche sur Yon
les Animaux de la Place : échelle 1cm = 1m
Acier / Inox / Bois / Cordeau / peinture / triangulation
envergure 3,2m, hauteur 1,5m, largeur 70cm

taille de famille ≈ 10 pouces

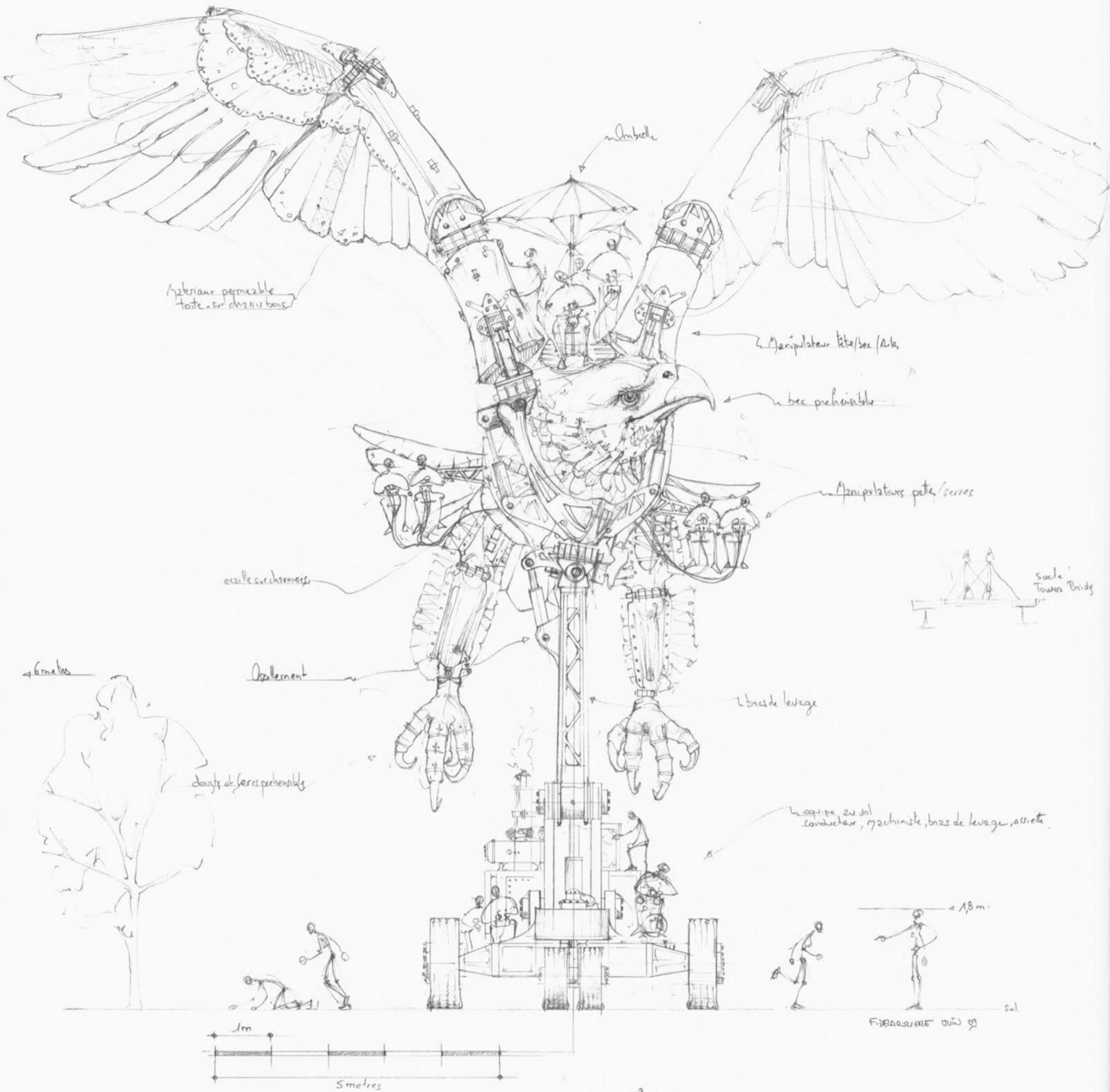
niveau de l'eau des Bassins + 1,5m ~

F. DELAROZIERE

Vers chassis immergé

10cm

100 cm

Cérémonie

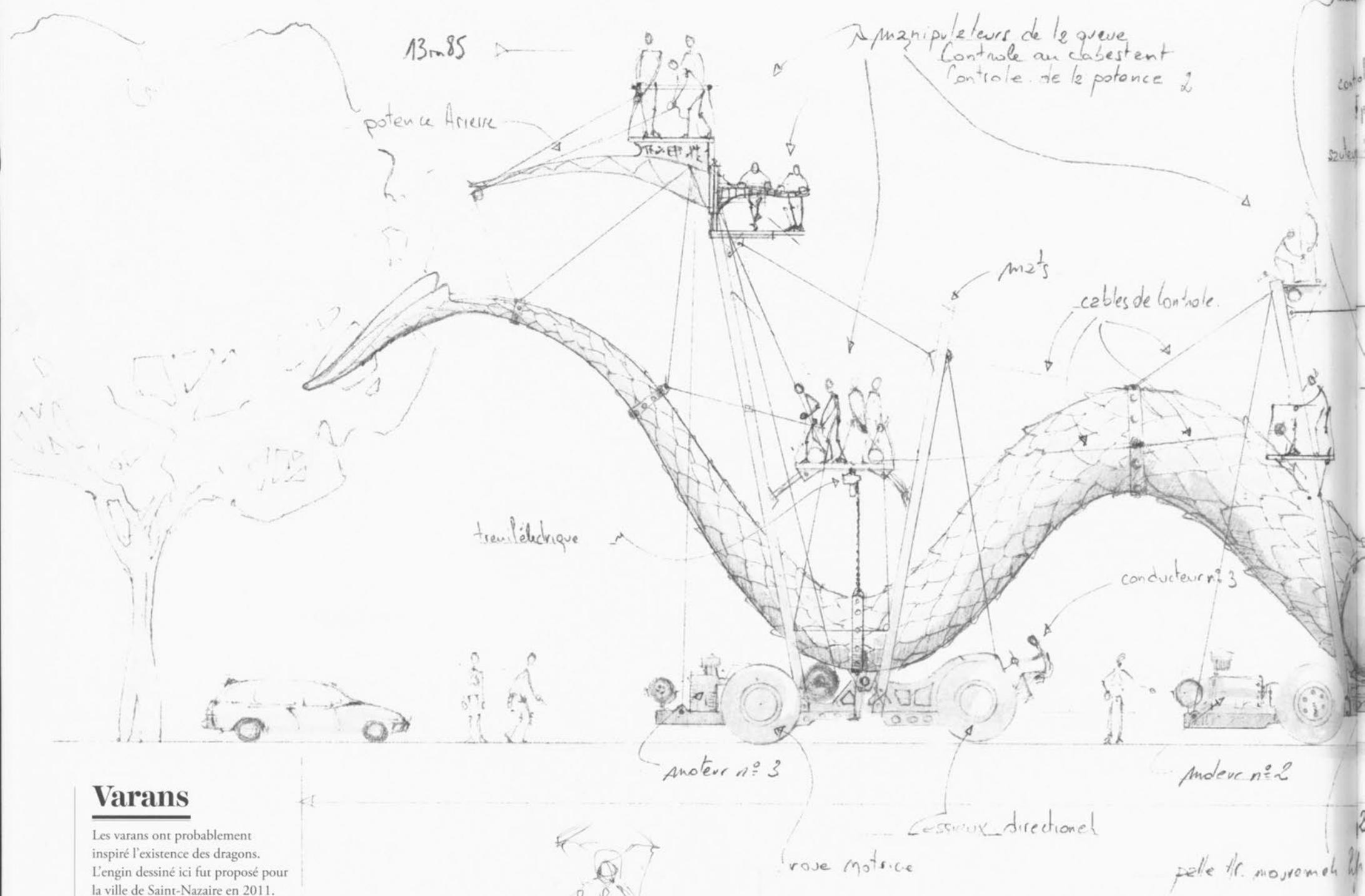
Cet aigle de Sibérie a été dessiné pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres en 2012, il fait partie d'un bestiaire qui devait s'éveiller dans le centre-ville et traverser la cité pour joindre le site olympique. Ce projet est monumental et malgré deux rencontres avec le maire de l'époque, Boris Johnson, il n'a finalement pas vu le jour.

Ceremony

This Siberian eagle was drawn for the London Olympics opening ceremony in 2012. It belongs to a bestiary that was due to awaken in the city centre, then cross the city to get to the Olympic site. This project was monumental and despite two meetings with Mayor Boris Johnson, finally it did not happen.

L'AIGLE DE SIBERIE
Hauteur 6 mètres
18 manivelles : Mouvements hydrauliques
Acier / Aluminium / Bois / toile

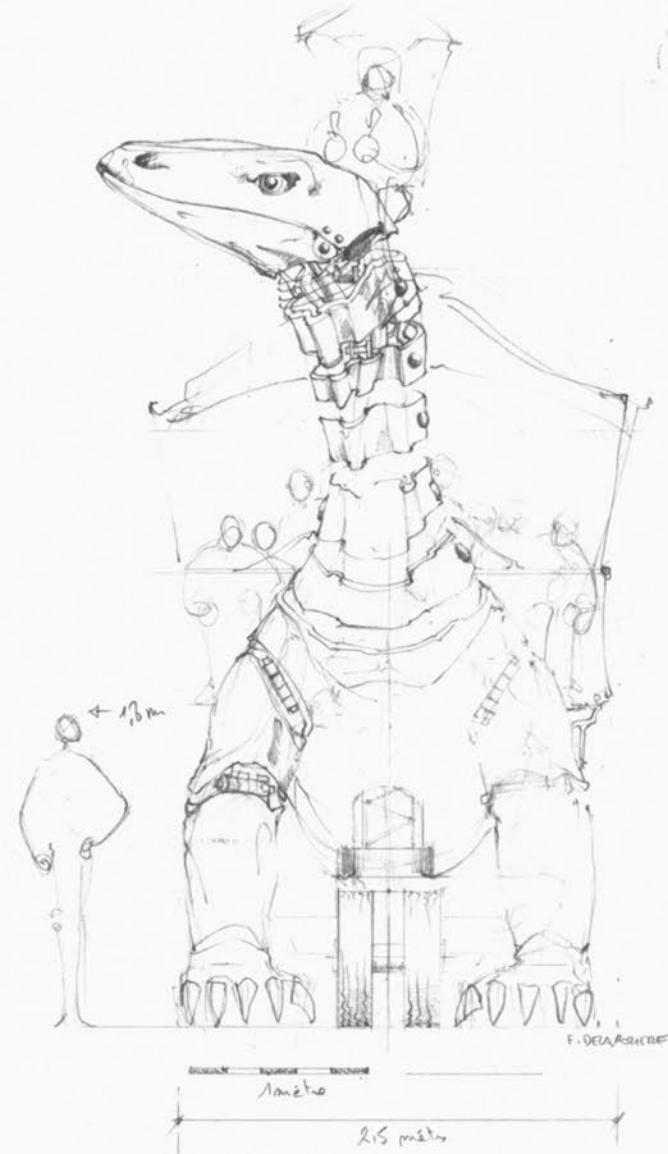

Varans

Les varans ont probablement inspiré l'existence des dragons. L'engin dessiné ici fut proposé pour la ville de Saint-Nazaire en 2011. Le VARAN-ASCENSEUR est immatriculé. Aussi large qu'une voiture, il transporte vingt-cinq passagers, se déplace à plus de 7 kilomètres à l'heure, et peut, grâce à une machine-ascenseur, grimper le long d'une paroi d'immeuble (les sièges basculent). Si le projet avait abouti, la bête aurait dormi la nuit sur le toit de la base sous-marine, et aurait évolué le jour librement dans la cité, révélant des points de vue extraordinaires (la mer, le port, les quais ou les ponts). L'opérateur installé sur la nuque jouit d'une excellente visibilité.

Monitor lizards

Monitor lizards probably inspired the existence of dragons. Here the sketched machine was a proposal for the town of Saint-Nazaire in 2011. The monitor lizard-lift has a licence plate. It is as wide as a car, can carry 25 passengers, at speeds of over 7 km/h and, thanks to a lift-machine device, can climb up the wall of a building (the seats tilt). Had the project been completed, the creature would have slept on the roof of the submarine base at night and, during the day, it would have travelled freely around the city, highlighting spectacular panoramas – the sea, the harbour, the quays or the bridges. The machine operator is positioned on the neck and enjoys excellent visibility.

Tradition

Ce dragon a été imaginé en 2001 pour la compagnie Royal de Luxe. C'est probablement le plus grand objet en mouvement que j'ai jamais dessiné. J'ai dessiné ce dragon-machine de 70 tonnes, après une immersion de trois semaines dans l'Empire du Milieu et sa culture millénaire. Il mesure 50 mètres de long et il est mu par trois engins porteurs autonomes et manipulé par cent opérateurs. J'ai à l'époque, probablement trop confiant, pris la liberté de réinventer le DRAGON CHINOIS. J'ai défini de façon intuitive et arbitraire les animaux qui le composent : chameau, chauve-souris, rhinocéros, aigle, serpent. Mais la tradition chinoise ne se laisse pas ébranler aussi aisément. Mon dragon aurait dû arpenter la place Tienanmen. *In fine*, il n'a sûrement pas plu, il est donc resté dans les cartons.

Tradition

This dragon was imagined in 2001 for the Royal de Luxe company. It is probably the largest moving object I have ever drawn. I designed this 70-ton dragon-machine after a three week immersion stay in China and its age-old culture. It is 50 metres long, and is automated by three separate weight-bearing vehicles and activated by 100 operators. At the time, probably out of too much confidence, I freely reinvented the CHINESE DRAGON. Intuitively and arbitrarily, I selected the animals that would be its component parts: the camel, the bat, the rhinoceros, the eagle and the snake. However, Chinese tradition is not so easily shaken. My Dragon should have travelled down Tiananmen Square. In the end, he probably wasn't well received, so he stayed on the drawing board.

ROYAL DE LUXE : LE DRAGON (projet)

vue de côté / échelle 1/100ème

Longueur 55 m-

Largeur 6 m

Hauteur 14 à 17 m

nombre de manipulateurs: 100.

verage - Ar.

hydraulique cou + tête + Ailes.

écluse

contrôle

7.10

75 m

longue

5,5 mètres

couverture

7 manipulateur

leveuse

moteur n°1

75 m

longue

couverture

7 manipulateur

leveuse

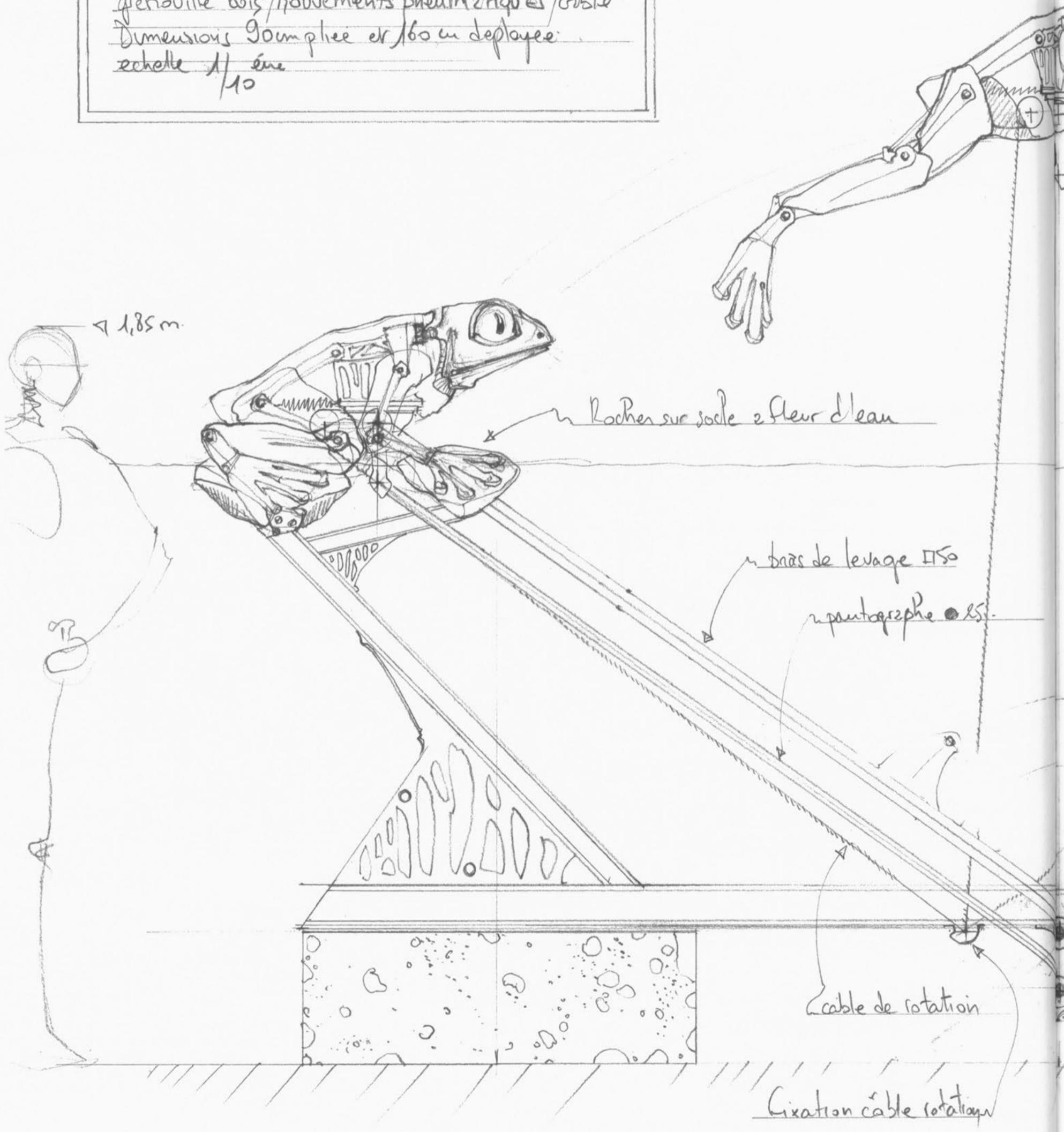
couverture

7

LA GRENOUILLE SANTÉUSE
LES ANIMAUX DE LA PLACE / LA ROCHE SUR YON

Balancier avec pantographe
grenouille bois/nouveautés pneumatiques/cible
Dimensions 90cm hauteur et 160 cm déployée
échelle 1/10e

Extension

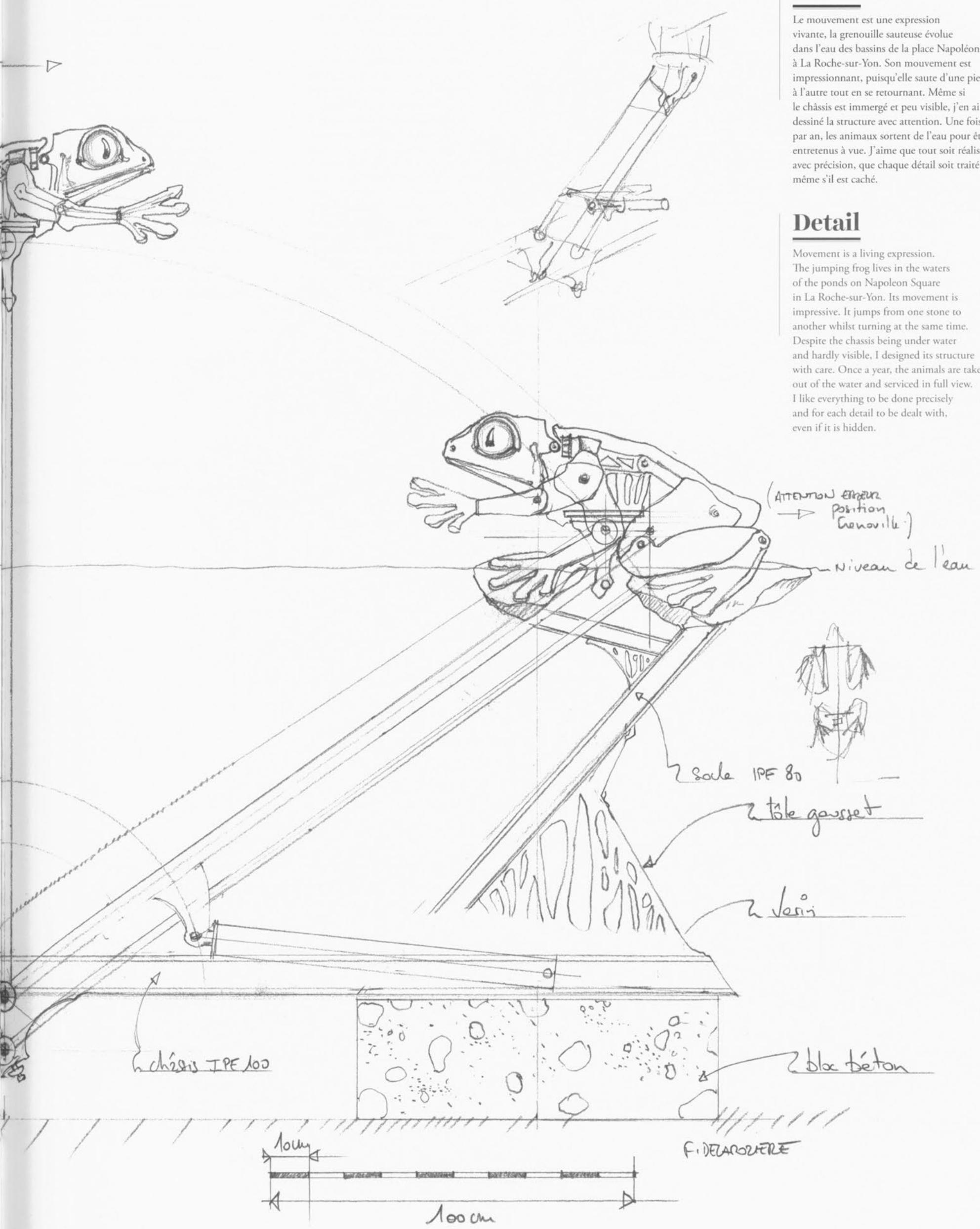

Détail

Le mouvement est une expression vivante, la grenouille sauteuse évolue dans l'eau des bassins de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Son mouvement est impressionnant, puisqu'elle saute d'une pierre à l'autre tout en se retournant. Même si le châssis est immergé et peu visible, j'en ai dessiné la structure avec attention. Une fois par an, les animaux sortent de l'eau pour être entretenus à vue. J'aime que tout soit réalisé avec précision, que chaque détail soit traité même s'il est caché.

Detail

Movement is a living expression. The jumping frog lives in the waters of the ponds on Napoleon Square in La Roche-sur-Yon. Its movement is impressive. It jumps from one stone to another whilst turning at the same time. Despite the chassis being under water and hardly visible, I designed its structure with care. Once a year, the animals are taken out of the water and serviced in full view. I like everything to be done precisely and for each detail to be dealt with, even if it is hidden.

Perspective

Mes dessins sont démonstratifs et narratifs, mais ce sont aussi des plans. Les proportions, les volumes sont des indications fiables pour les concepteurs qui n'ont besoin que d'une vue de côté, de face et de dessus pour commencer une étude. Je n'utilise donc que rarement la perspective. Quelques exceptions concernent des dessins pour la mise en scène. Certaines esquisses sont effectuées directement en perspective pour appréhender d'un geste plus intuitif l'objet sous plusieurs faces. Parfois pour promouvoir un projet, une perspective est plus flatteuse, c'est le cas du Pescadores réalisé en 2003 pour la scénographie d'un spectacle mis en scène par Jordi Aspa dans le cadre de Forum 2004 à Barcelone.

Perspective

My drawings are demonstrative and narrative, but they are also construction drawings. The proportions and volumes are reliable instructions for the designers who only need a side, front and top view to start their study. So I hardly ever use perspective. There are some exceptions when it comes to drawings for stage productions. Some sketches are directly drawn in perspective, so as to capture the object from different angles with a more intuitive movement. Sometimes, perspective is more flattering to promote a project. This was the case with Pescadores, produced in 2003 for the scenography of a show directed by Jordi Aspa as part of Forum Barcelona 2004.

EL PESCADORES

Forum 2004 "Croquis projet
Spectacle Jordi ASPA
perspective delzil creature
bois/écier/divers matériaux

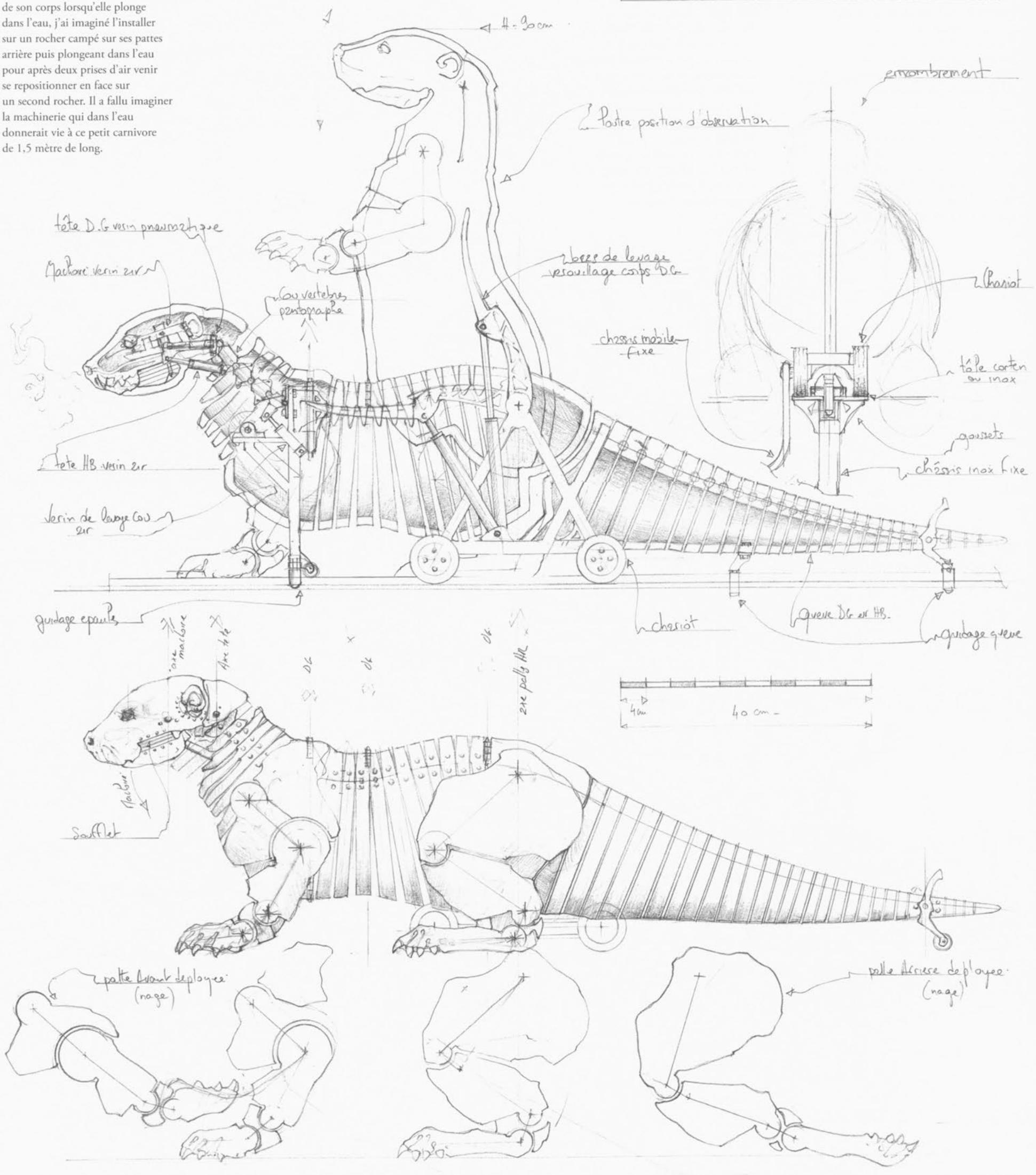
Mouvement

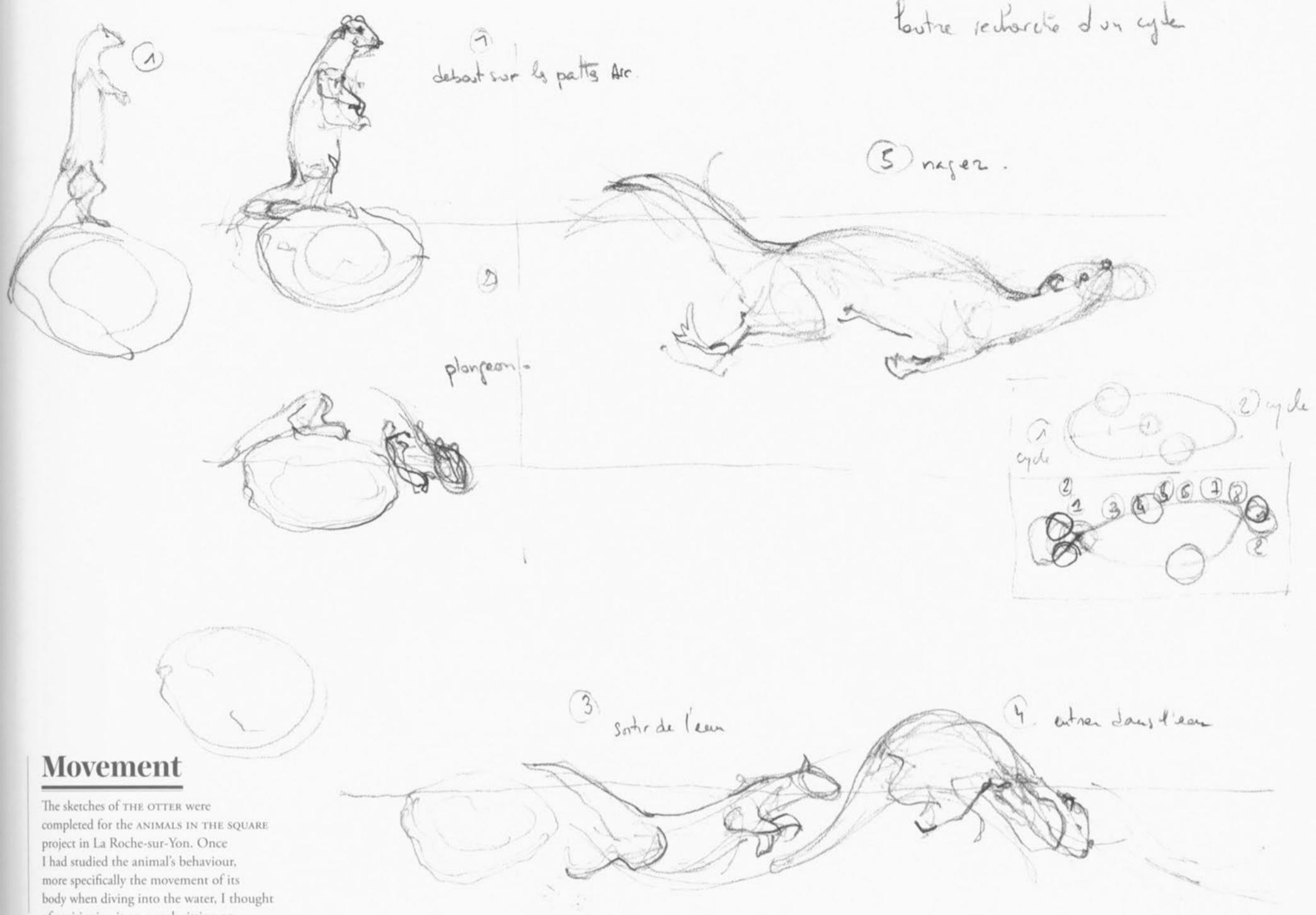
Ces esquisses de LA LOUTRE ont été réalisées pour le projet des ANIMAUX DE LA PLACE à La Roche-sur-Yon. Après avoir étudié le comportement de l'animal, notamment le mouvement de son corps lorsqu'elle plonge dans l'eau, j'ai imaginé l'installer sur un rocher campé sur ses pattes arrière puis plongeant dans l'eau pour après deux prises d'air venir se repositionner en face sur un second rocher. Il a fallu imaginer la machinerie qui dans l'eau donnerait vie à ce petit carnivore de 1,5 mètre de long.

LES ANIMAUX DE LA PLACE / La Roche-sur-Yon

LA LOUTRE

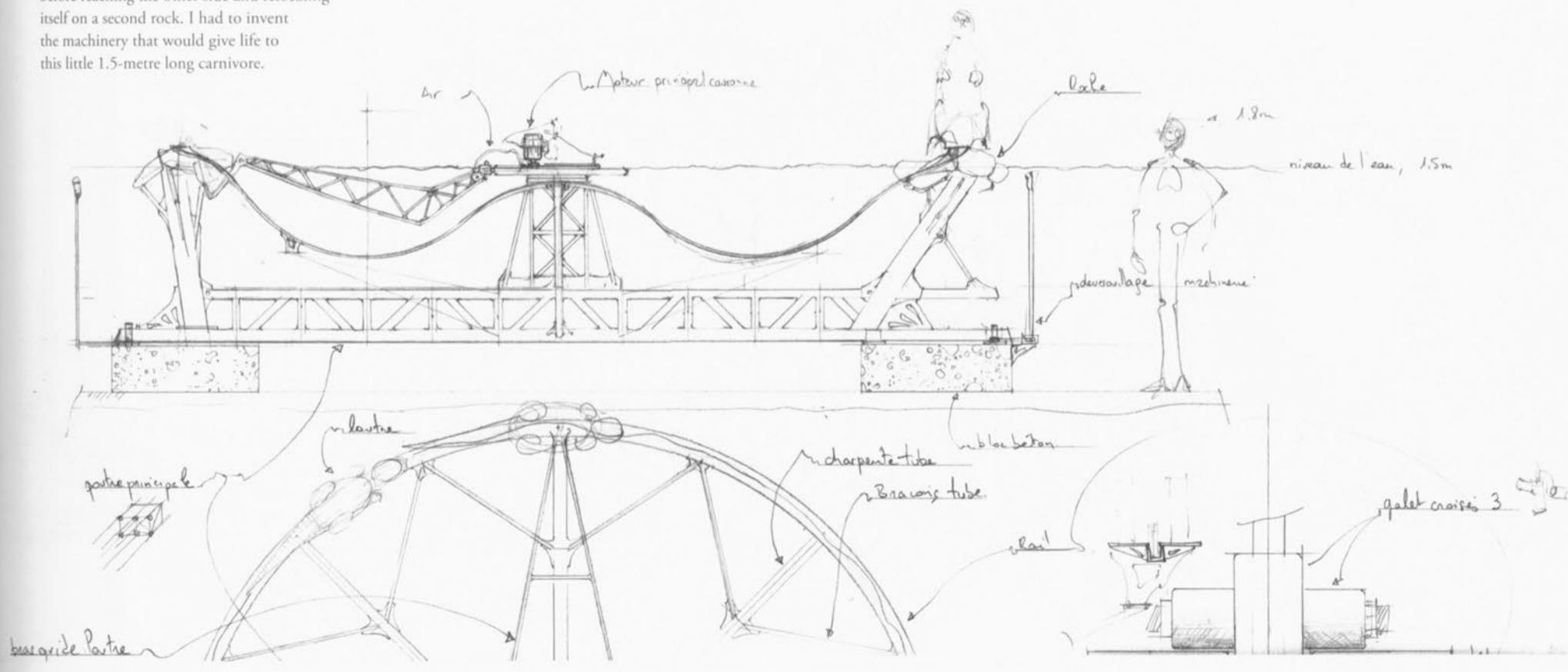
tongues: 14 cm / hauteur: 90 cm / largeur: 36 cm.
Inox, bois, verins pneumatiques.

Movement

The sketches of THE OTTER were completed for the ANIMALS IN THE SQUARE project in La Roche-sur-Yon. Once I had studied the animal's behaviour, more specifically the movement of its body when diving into the water, I thought of positioning it on a rock sitting on its hind legs, then diving into the water and coming up for air a couple of times, before reaching the other side and relocating itself on a second rock. I had to invent the machinery that would give life to this little 1.5-metre long carnivore.

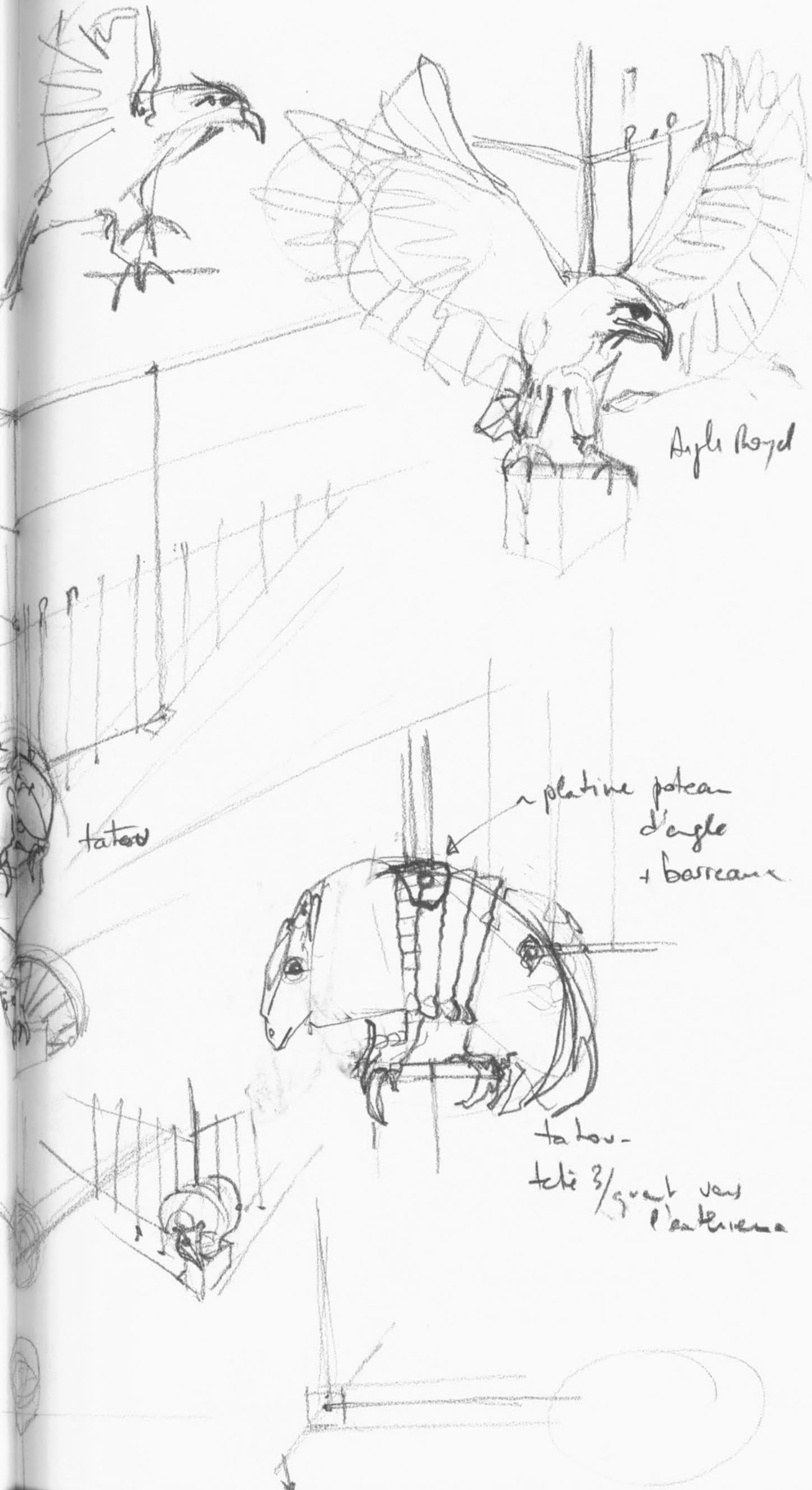

sculpting 4 angles capitols (example)

teamrean
Arol

bop

Bristele 3/guerres
externe

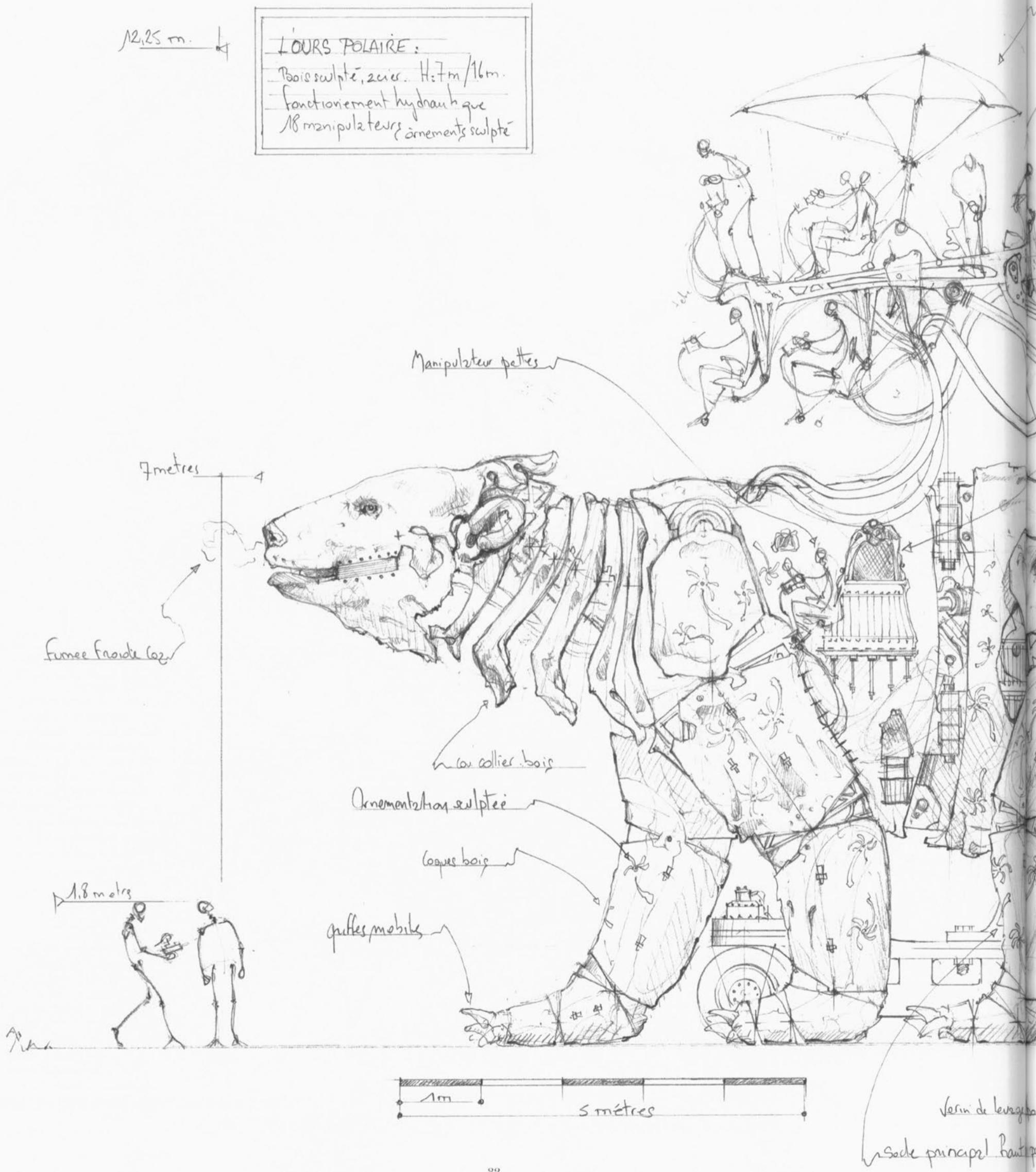

Statuaire

Cette planche est le fruit d'une recherche pour le bestiaire des quatre stèles d'angle du TEMPLE DE VOYAGE, attelé sur le dos d'un MINOTAURE. Il s'agit là d'ornements. Le dessin est intuitif et rapide, il sera utilisé tel quel par David, sculpteur sur bois qui dessinera d'après cette esquisse le statuaire à sa façon avant de sculpter.

Statuary

This plate is the fruit of research carried out for the bestiary on the four corner steles of the TRAVELLING TEMPLE harnessed to a MINOTAUR's back. They are ornaments. The drawing was quickly and intuitively done. David, a wood sculptor, drew his own statuary from this sketch as it is, prior to sculpting.

Châssis

Dans le cas de cet ours dessiné pour la ville de Madrid, le châssis occupe une place importante. Lorsque je dessine, je me projette dans l'esprit de l'ours ou dans celui d'un spectateur qui va voir l'animal se positionner debout sur ses pattes arrière, passant de 7 à 14 mètres de haut. C'est une posture très spectaculaire, presque humaine. Le bras articulé situé derrière l'ours accueille les manipulateurs. Ce bras s'élève avec l'animal et suit son mouvement.

Chassis

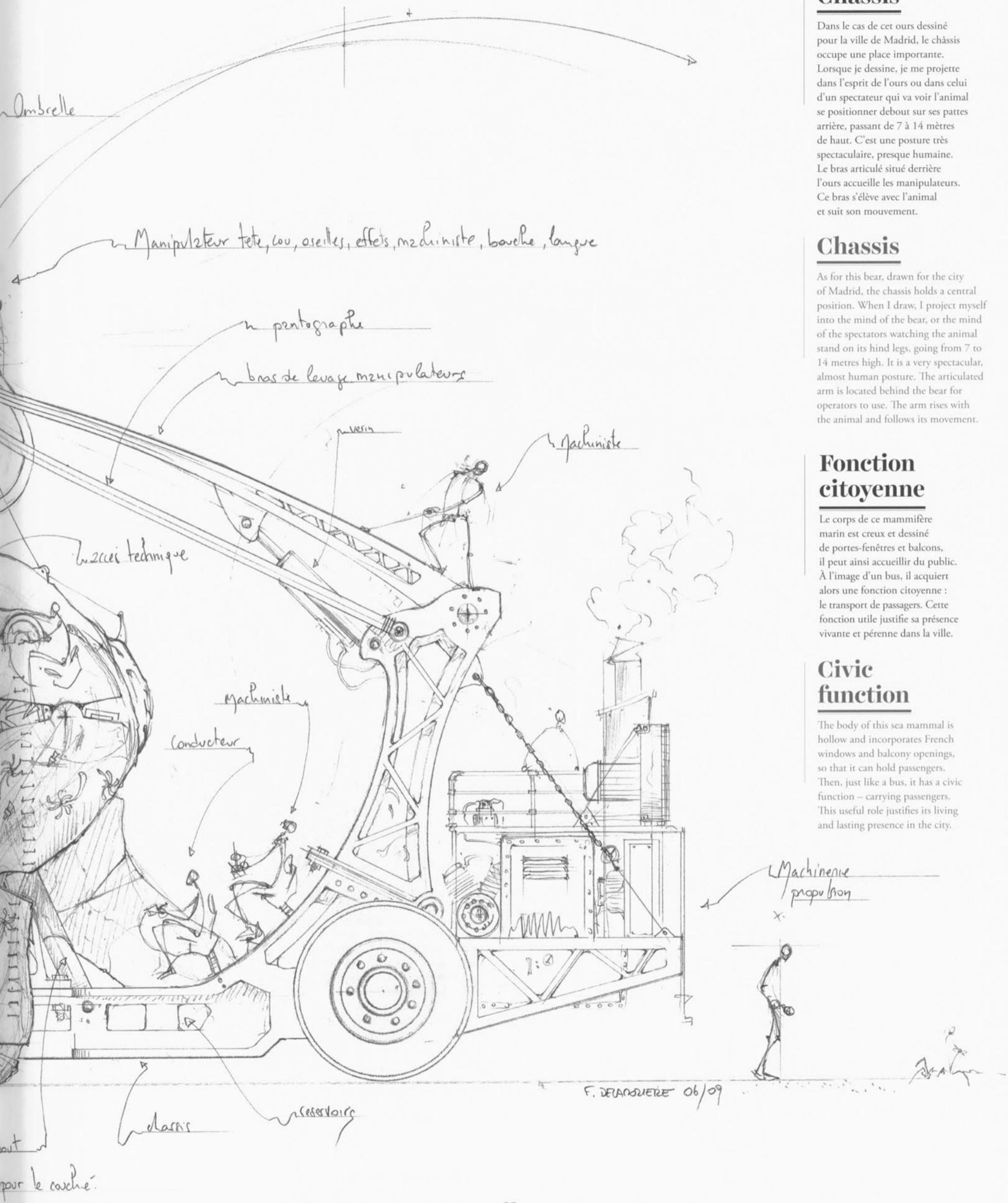
As for this bear, drawn for the city of Madrid, the chassis holds a central position. When I draw, I project myself into the mind of the bear, or the mind of the spectators watching the animal stand on its hind legs, going from 7 to 14 metres high. It is a very spectacular, almost human posture. The articulated arm is located behind the bear for operators to use. The arm rises with the animal and follows its movement.

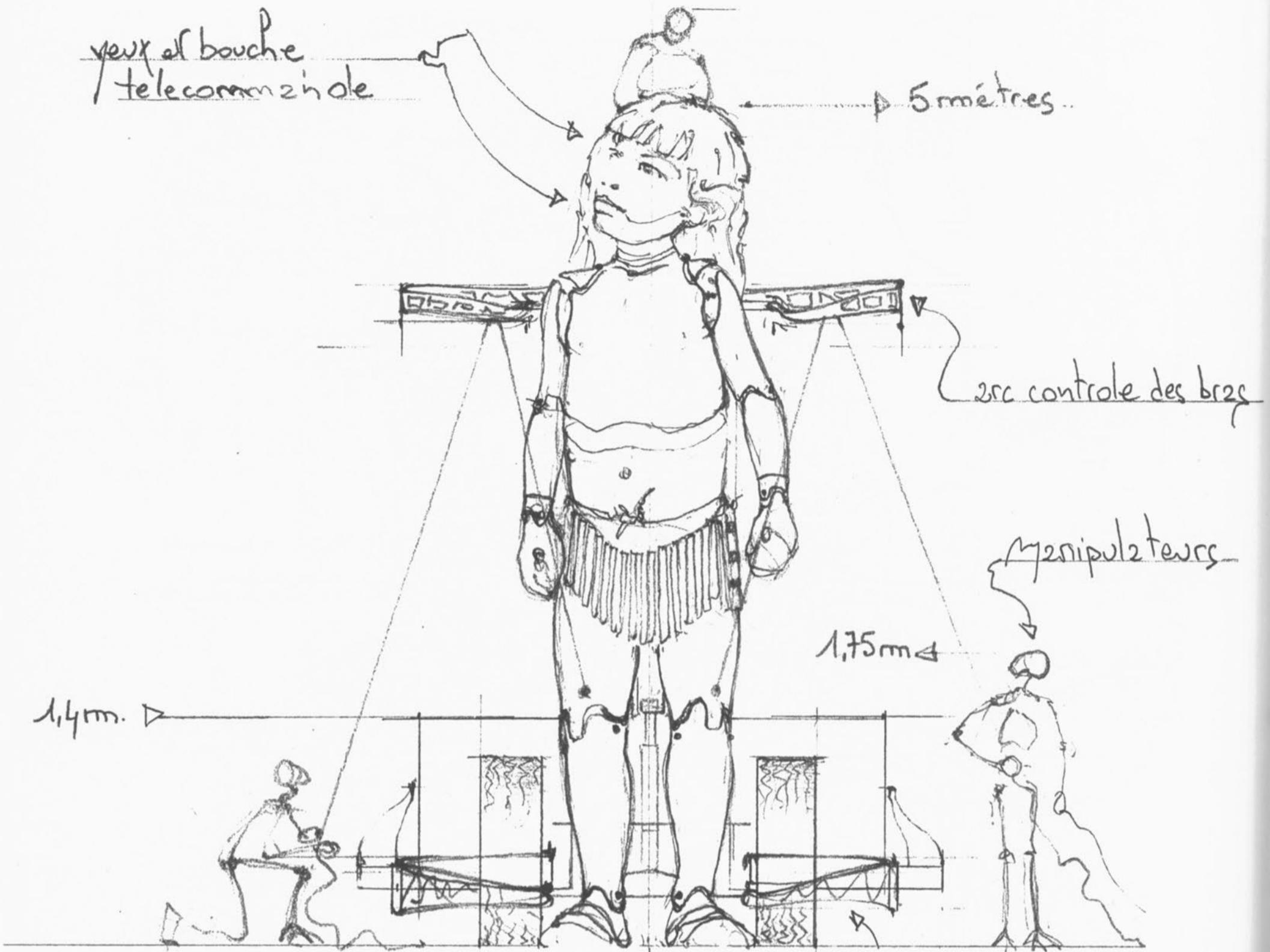
Fonction citoyenne

Le corps de ce mammifère marin est creux et dessiné de portes-fenêtres et balcons, il peut ainsi accueillir du public. À l'image d'un bus, il acquiert alors une fonction citoyenne : le transport de passagers. Cette fonction utile justifie sa présence vivante et pérenne dans la ville.

Civic function

The body of this sea mammal is hollow and incorporates French windows and balcony openings, so that it can hold passengers. Then, just like a bus, it has a civic function – carrying passengers. This useful role justifies its living and lasting presence in the city.

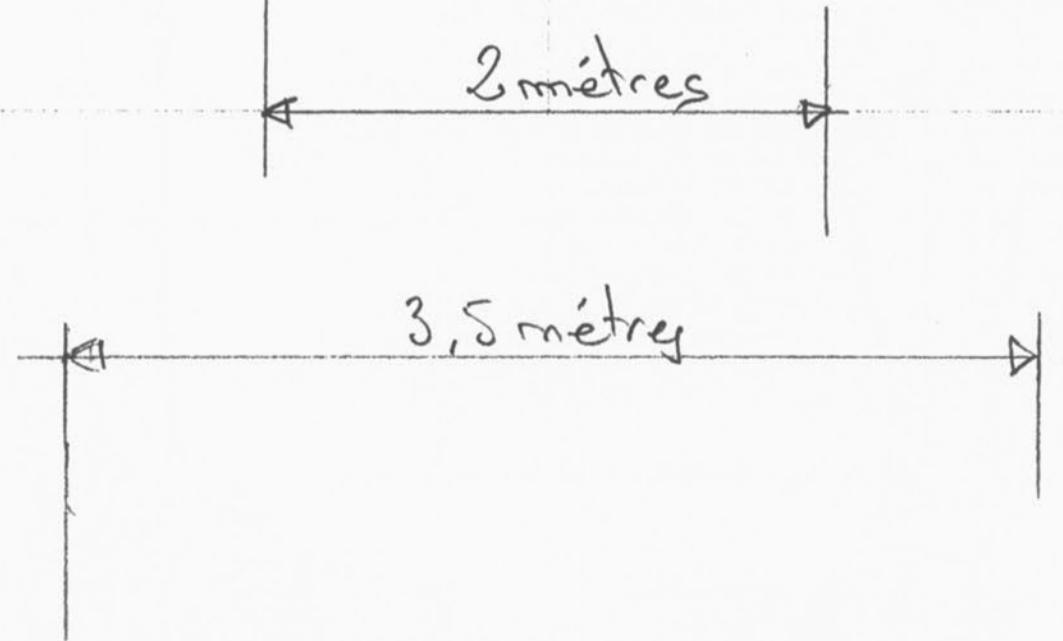
Modèle

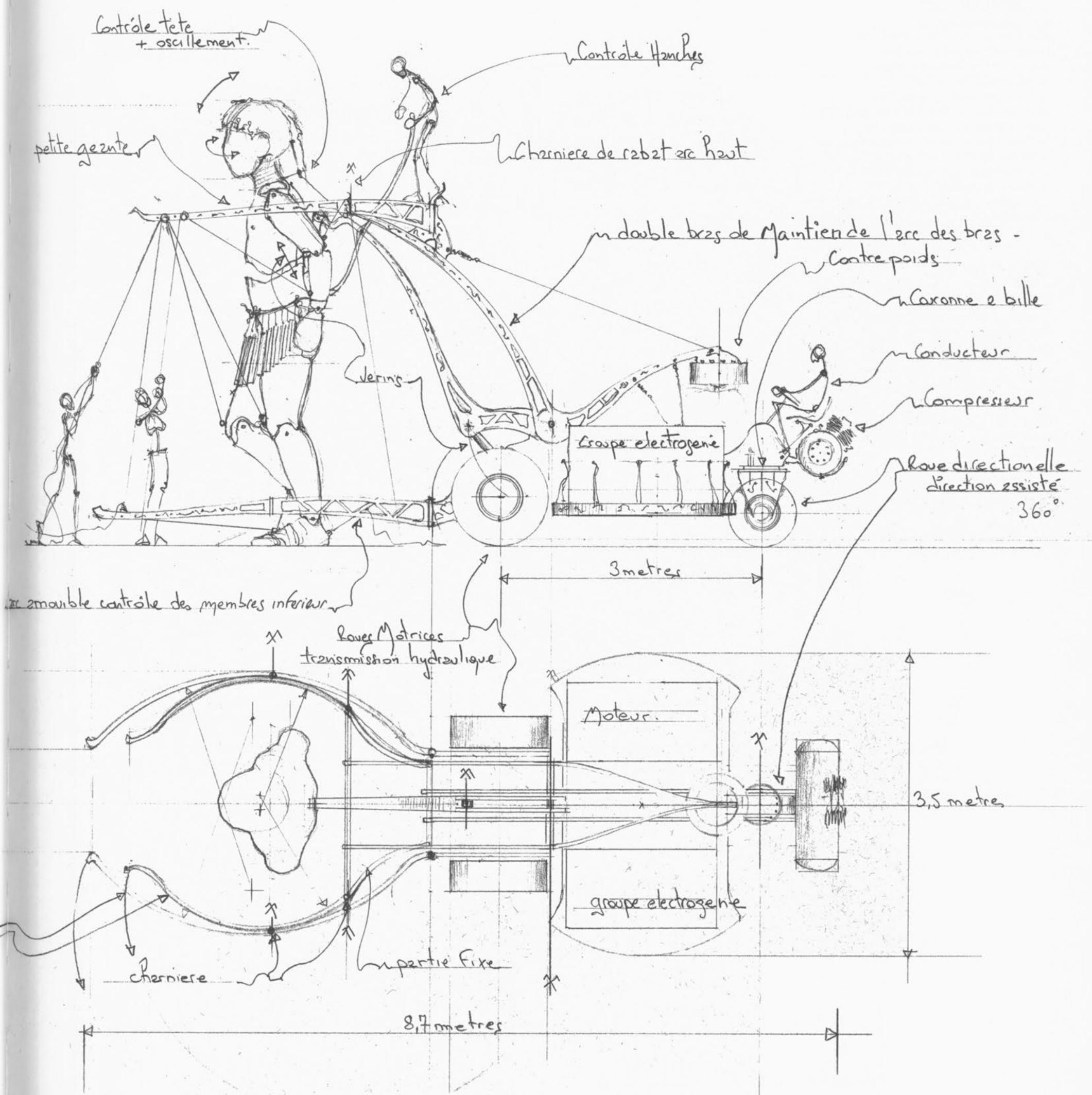
Pour LA PETITE GÉANTE, je n'arrivais pas à un résultat satisfaisant. J'ai donc fait venir un modèle, pour saisir ce qui caractérise un corps d'enfant. Longueur du cou, proportions de la tête et du buste, cambrure du dos et des jambes, équilibre, etc.

pieces de rebet

Model

For the LITTLE GIRL GIANT, I couldn't obtain a satisfactory result. So, I called in a model, so that I could get down what characterises a child's body. The neck length, head and bust proportions, as well as the arching of the back and legs, balance etc.

ROYAL DE LUXE : Projet jules Jernes
 LA PETITE GÉANTE : Croquis
 echelle 2cm = 1 mètre
 position Marche :

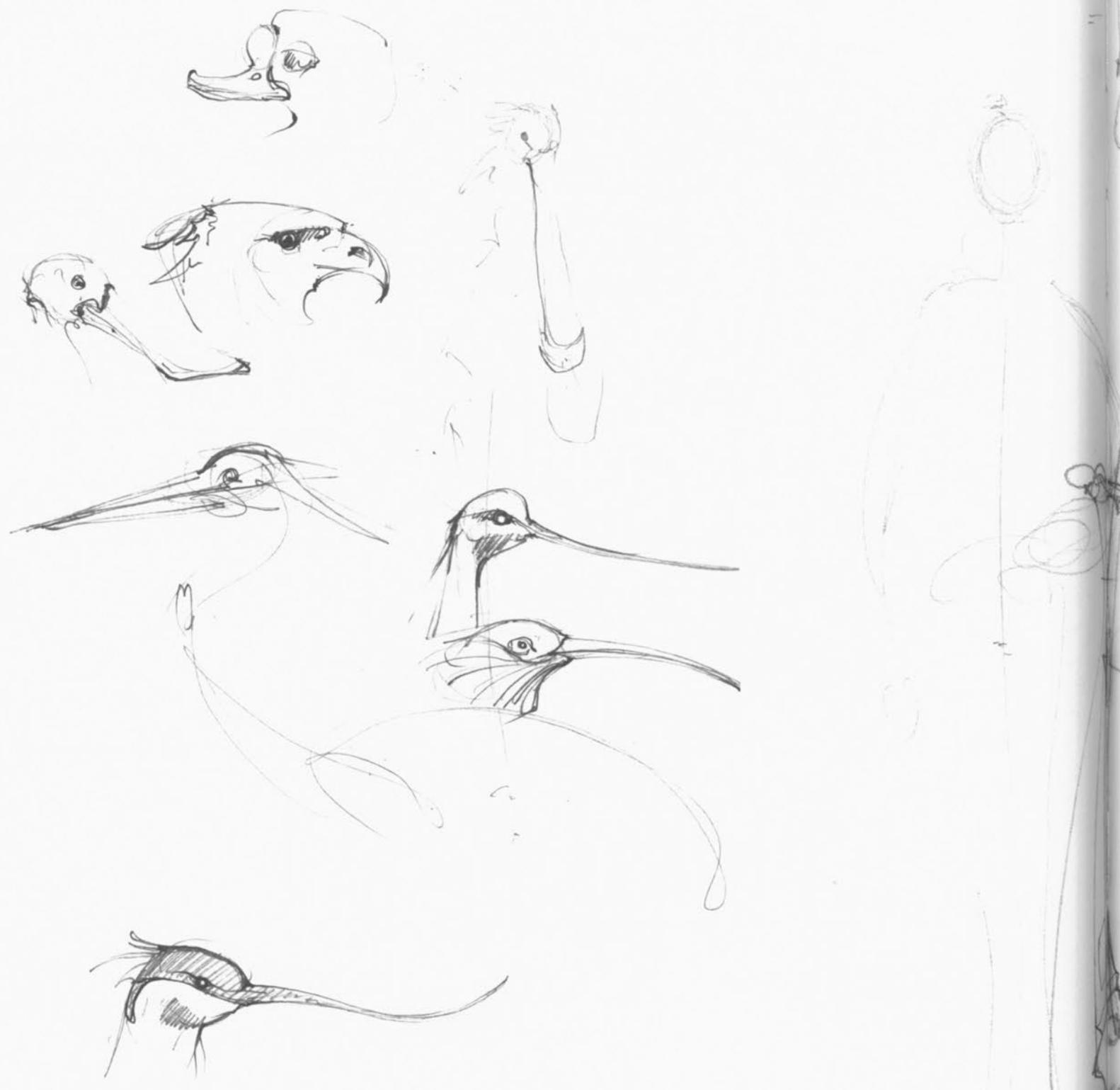
Oiseau de l'estuaire

Recherches

Pour trouver l'inspiration, il faut aller sur place et se nourrir du lieu. Alors les premières idées viennent, il faut ensuite approfondir et étudier : la faune, la flore, l'histoire humaine, sociale, l'industrie, l'urbanisme, le commerce. Je suis souvent invité à réaliser des études en amont d'un projet. Ces esquisses d'oiseaux ont été réalisées pour Saint-Nazaire (page de gauche) et la Cité des sciences à Paris (page de droite). C'est une étape essentielle qui résulte de cette inspirante rencontre avec les lieux.

Research

To find inspiration, you have to go to the location and let the place nourish you. Then the first ideas come. You then have to deepen them and study – the fauna, flora, human and social history, industry, town planning and commerce. I am often asked to produce studies alongside a project. These bird sketches were created for Saint-Nazaire on the left page and for La Cité des Sciences in Paris on the right. It is an essential step, resulting from the inspirational encounter with these locations.

Côte des Jacobins
La VIOLETTE
TOSSEN
RUFF 1

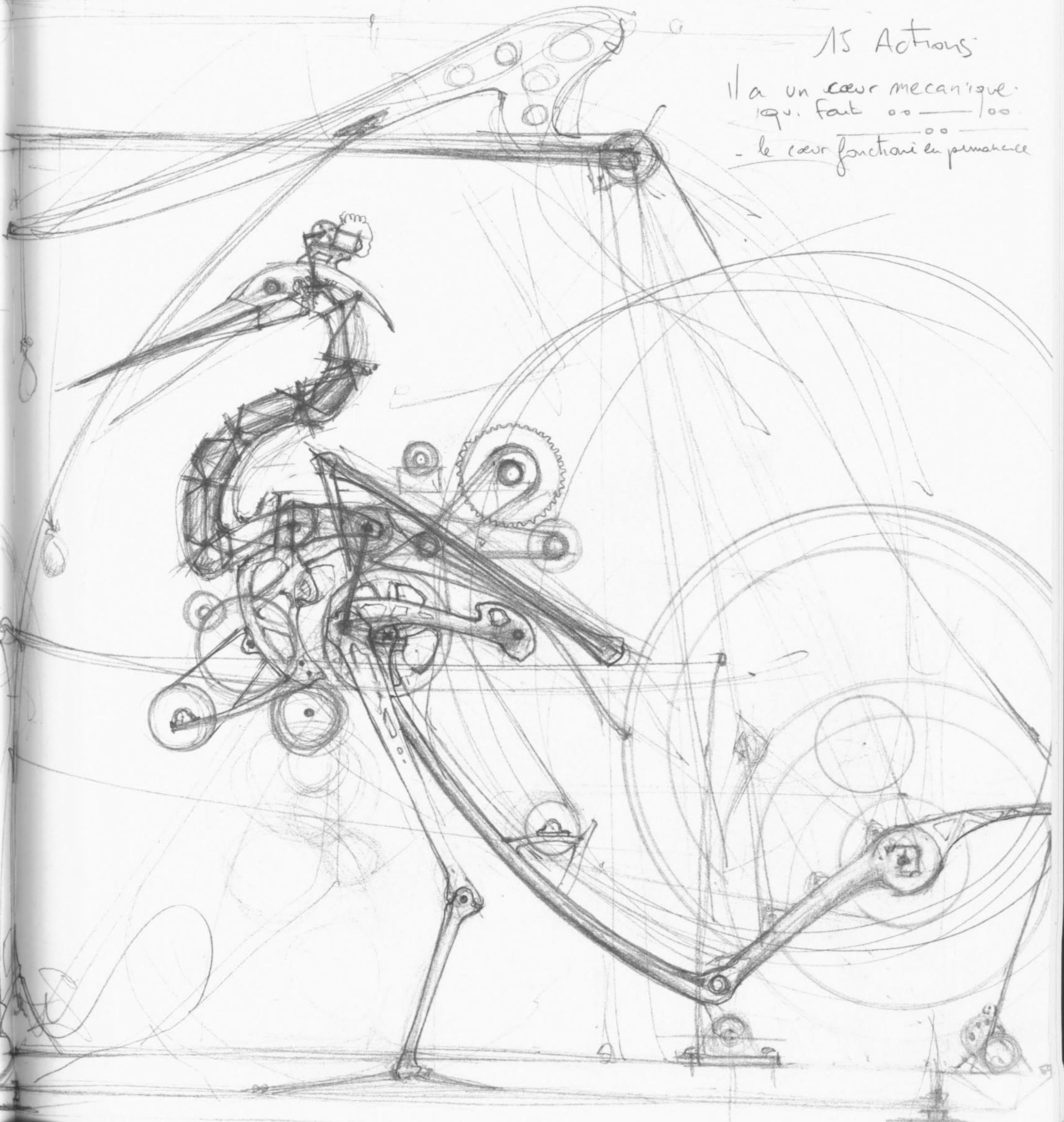
ce moteur lui
ouvre la bec

26-27-

Oiseaux du temps -
il a un moteur sur la tête
il complète les minutes

15 Actions

Il a un cœur mécanique.
qui fait 00 — 00
- le cœur fonctionne en permanence

CROQUIS : DETAIL D'UNE BRANCHE DE 22 ml

distribution per l'escalier central.

5 coupes avec circulation du public
positionnement des support vegetaux
echelle 2cm = 1 metre

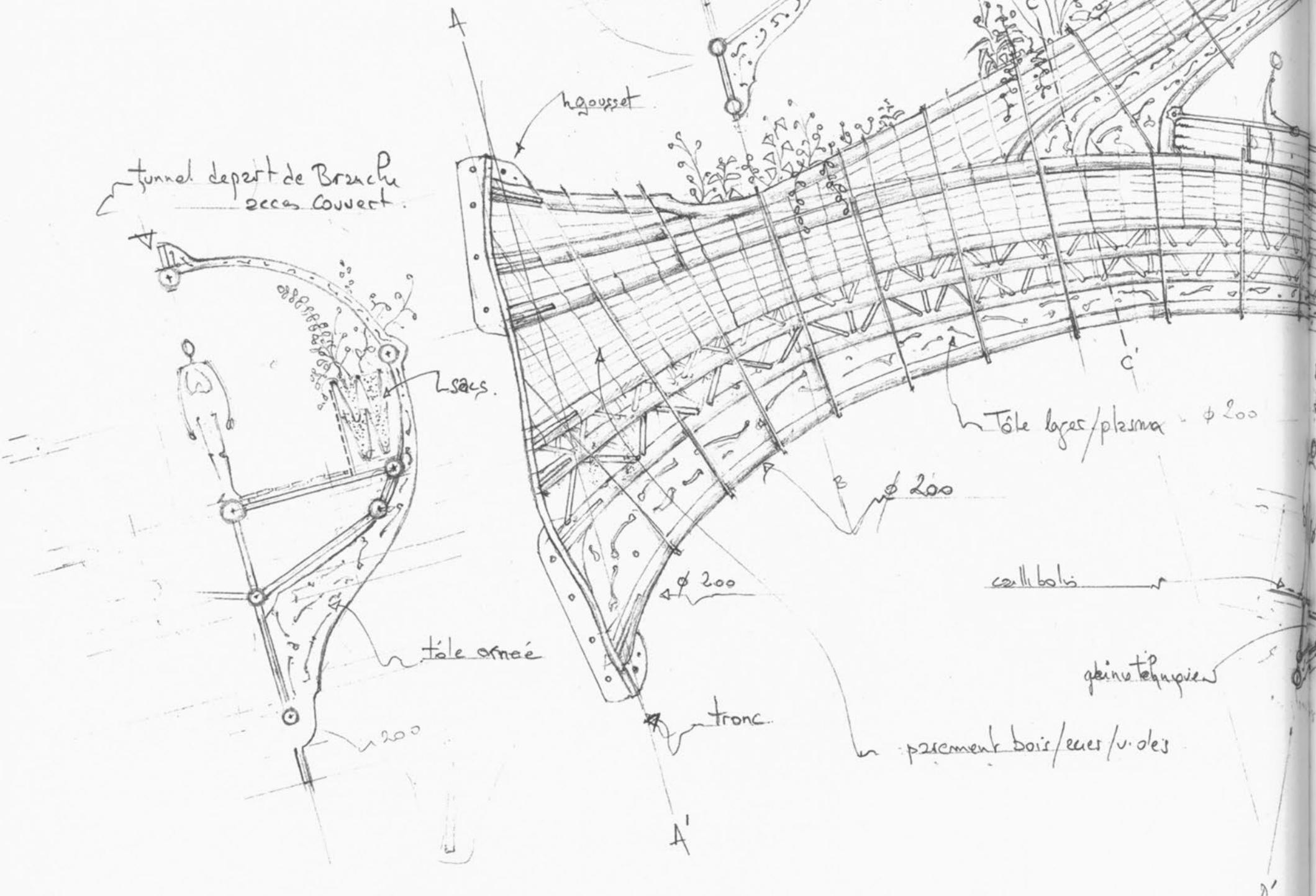
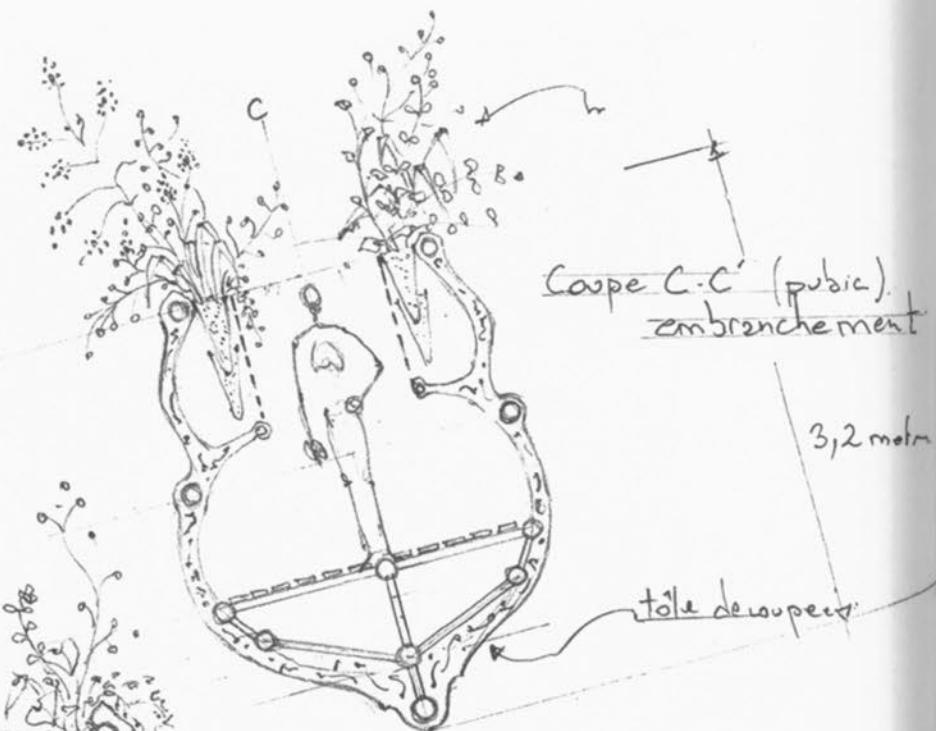

Circulations

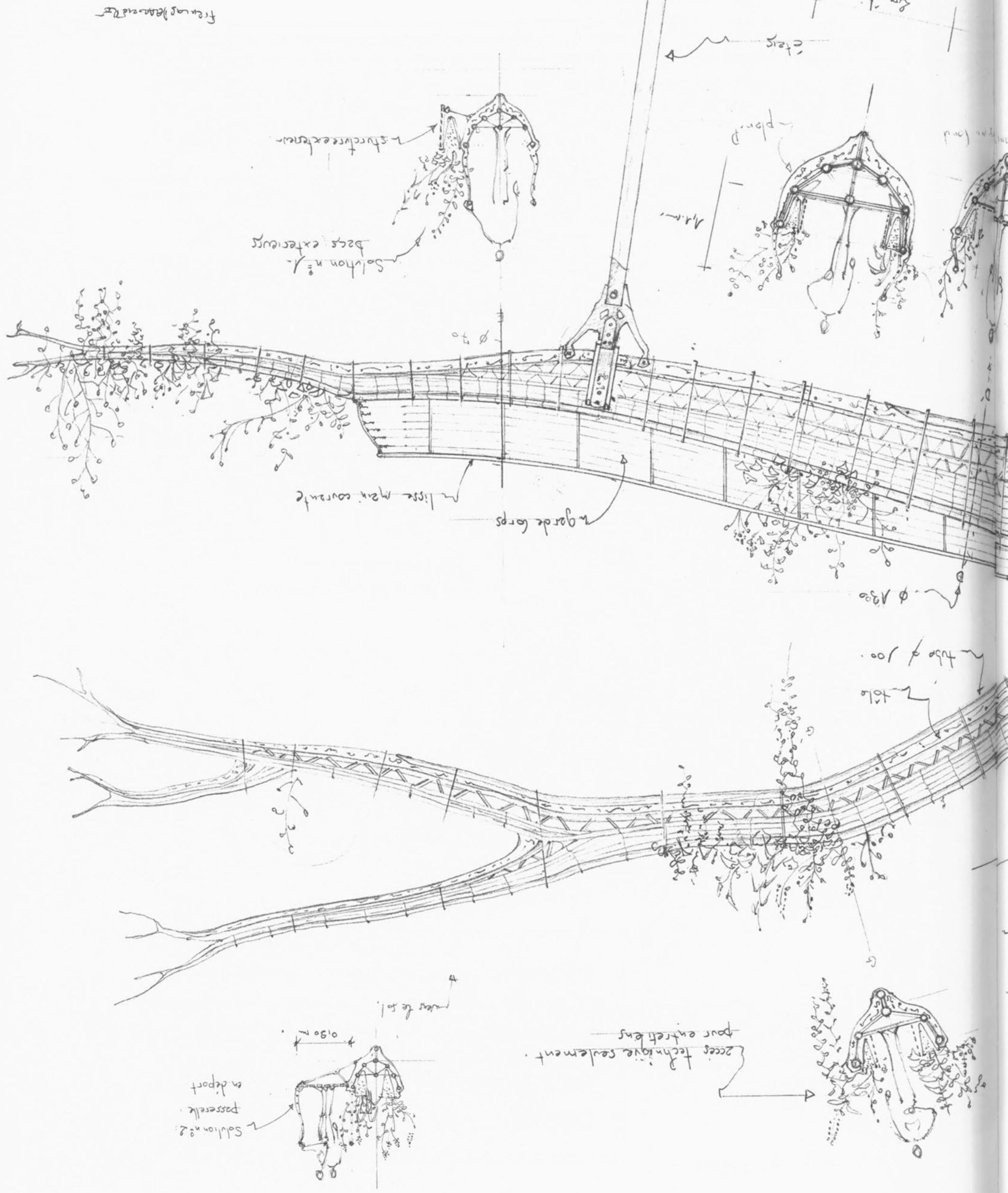
L'ARBRE AUX HÉRONS sera, à terme, emprunté par environ quatre cents visiteurs. Il a fallu imaginer pour les branches un système structurel qui facilite la circulation. Ce qui est complexe dans l'arbre, c'est que la géométrie change tout le temps et dans tous les plans. Chaque branche est unique et l'arbre contient un linéaire de branches de plus de 1 kilomètre. C'est cependant ce qui rendra sa visite vivante : à chaque embranchement s'ouvre un nouveau paysage.

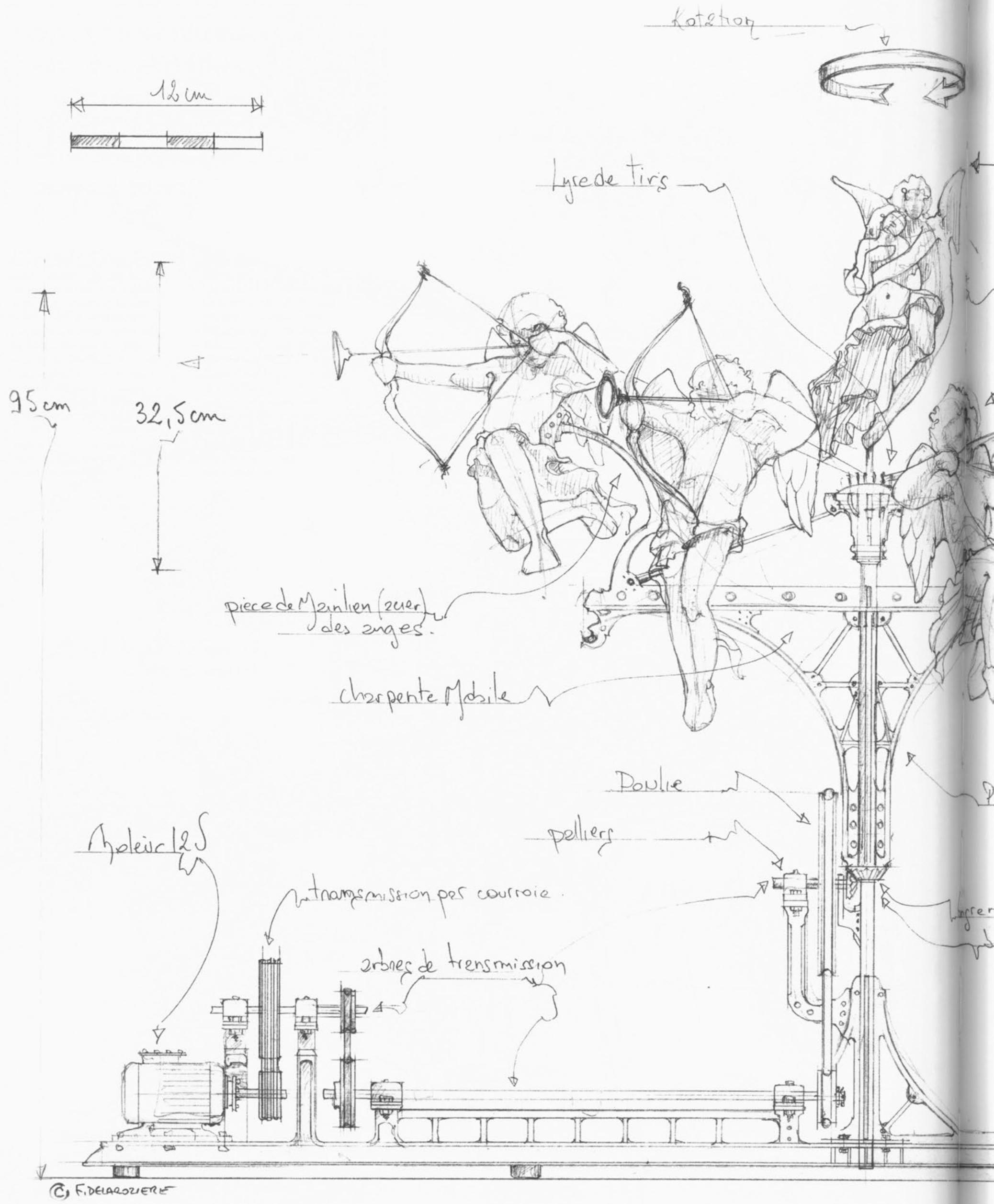
Flows

THE HERON TREE will eventually be visited by around 400 people at a time. A structural system had to be imagined that would facilitate traffic flows. What is complex about trees is their geometry, constantly changing and in all directions and planes. Each branch is unique and the tree branch lengths add up to over one kilometre. Yet, this is what will make the visit a living experience: every fork opens onto a new landscape.

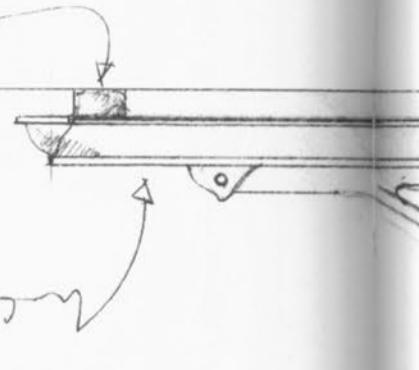
Frigg's (Erla) 27

Intergenerational effects

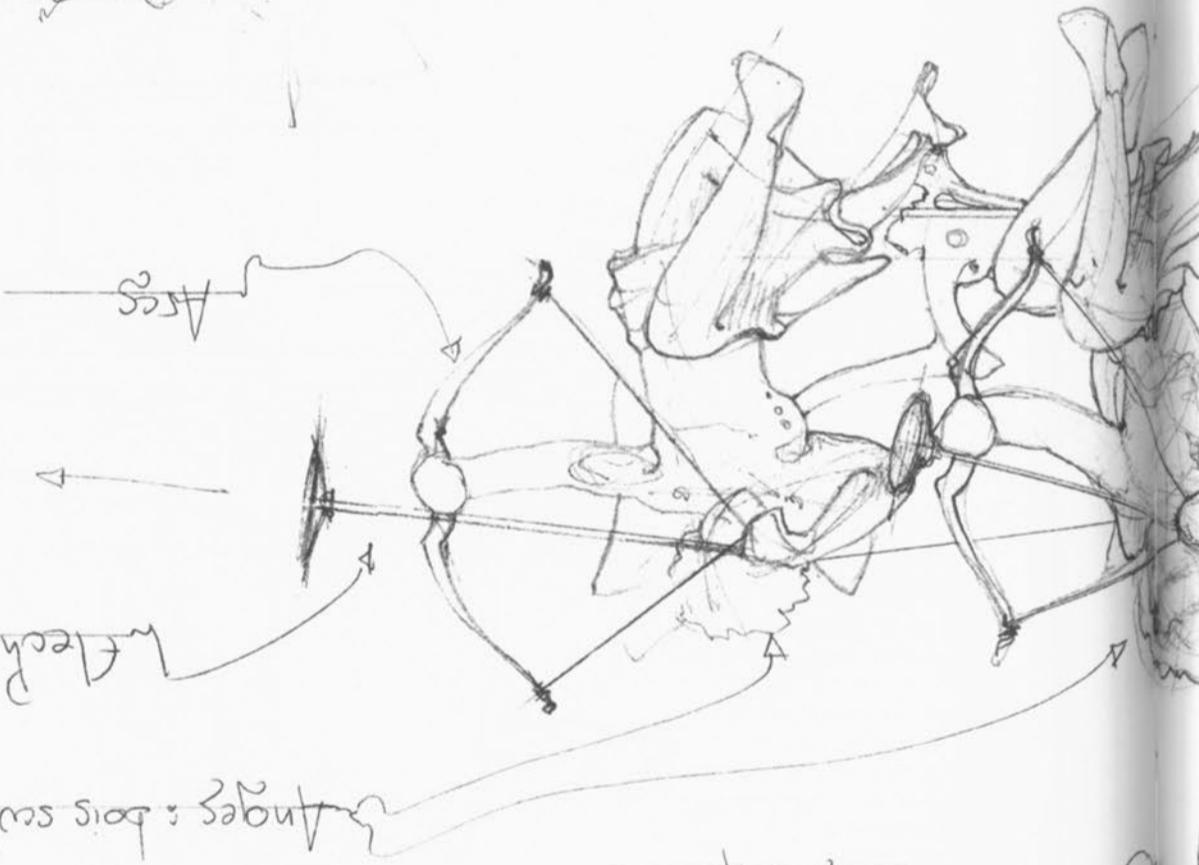
105

✓ ~~classmate~~ (per 1st year)

L'espérance de vie des couples longue
durée à faire à faire

Mobile (huge exterior)

Left earache type pistol shot
Right earache type pistol shot

changes: loss suffice

Figure 5a shows

CROQUIS : Machine à filer de feuilles pour 6 ensembles

Porte U-SPECIALE : Coffre à JULIETTE de Florence Muller

Grosseuse d'angle du type M2 avec chassis 3 cases

Porte électrique : démarre la plissation par courroies (f121)

étagère : bois sculpté, flèches dentelées - lire à l'essai

dimension : hauteur : 110 cm diam : 120 cm echelle 1cm = 5 cm

$$w_{011} = 4 \rightarrow$$

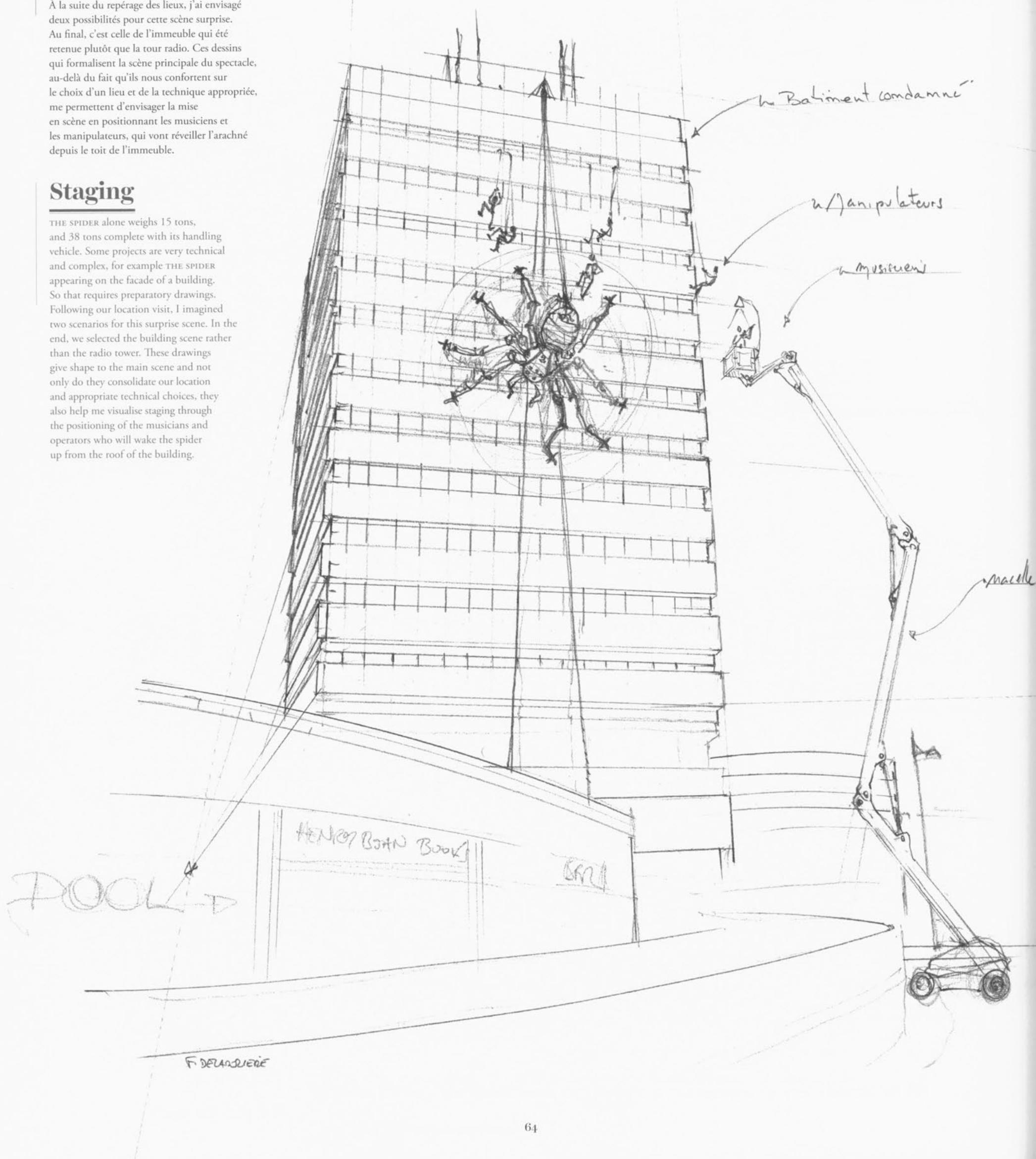
Mise en scène

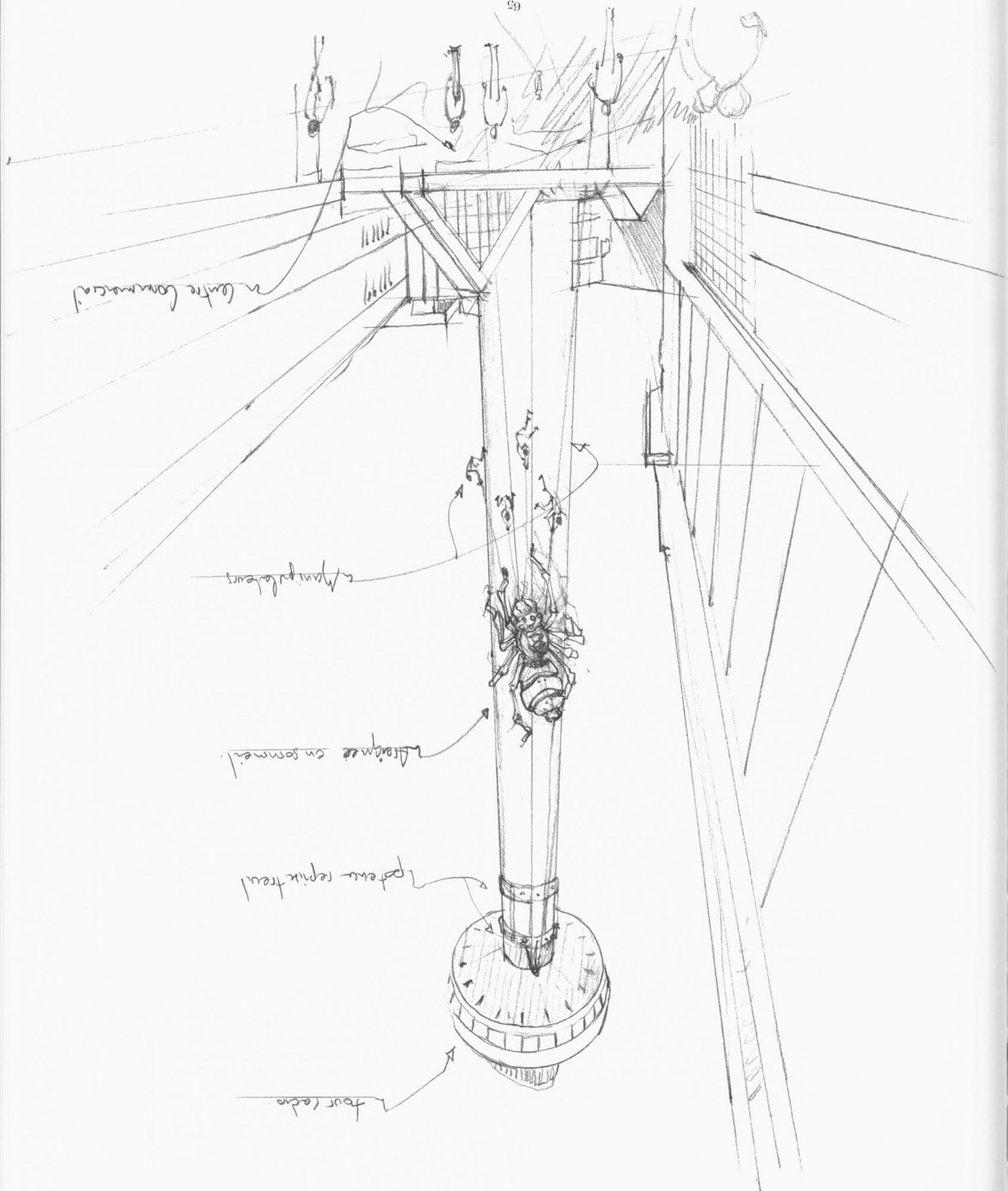
L'ARaignée pèse 15 tonnes et 38 tonnes avec son chariot. Certains projets très techniques et complexes, comme son apparition sur la façade d'un immeuble, nécessitent une anticipation par le dessin. À la suite du repérage des lieux, j'ai envisagé deux possibilités pour cette scène surprise. Au final, c'est celle de l'immeuble qui été retenue plutôt que la tour radio. Ces dessins qui formalisent la scène principale du spectacle, au-delà du fait qu'ils nous confortent sur le choix d'un lieu et de la technique appropriée, me permettent d'envisager la mise en scène en positionnant les musiciens et les manipulateurs, qui vont réveiller l'arachné depuis le toit de l'immeuble.

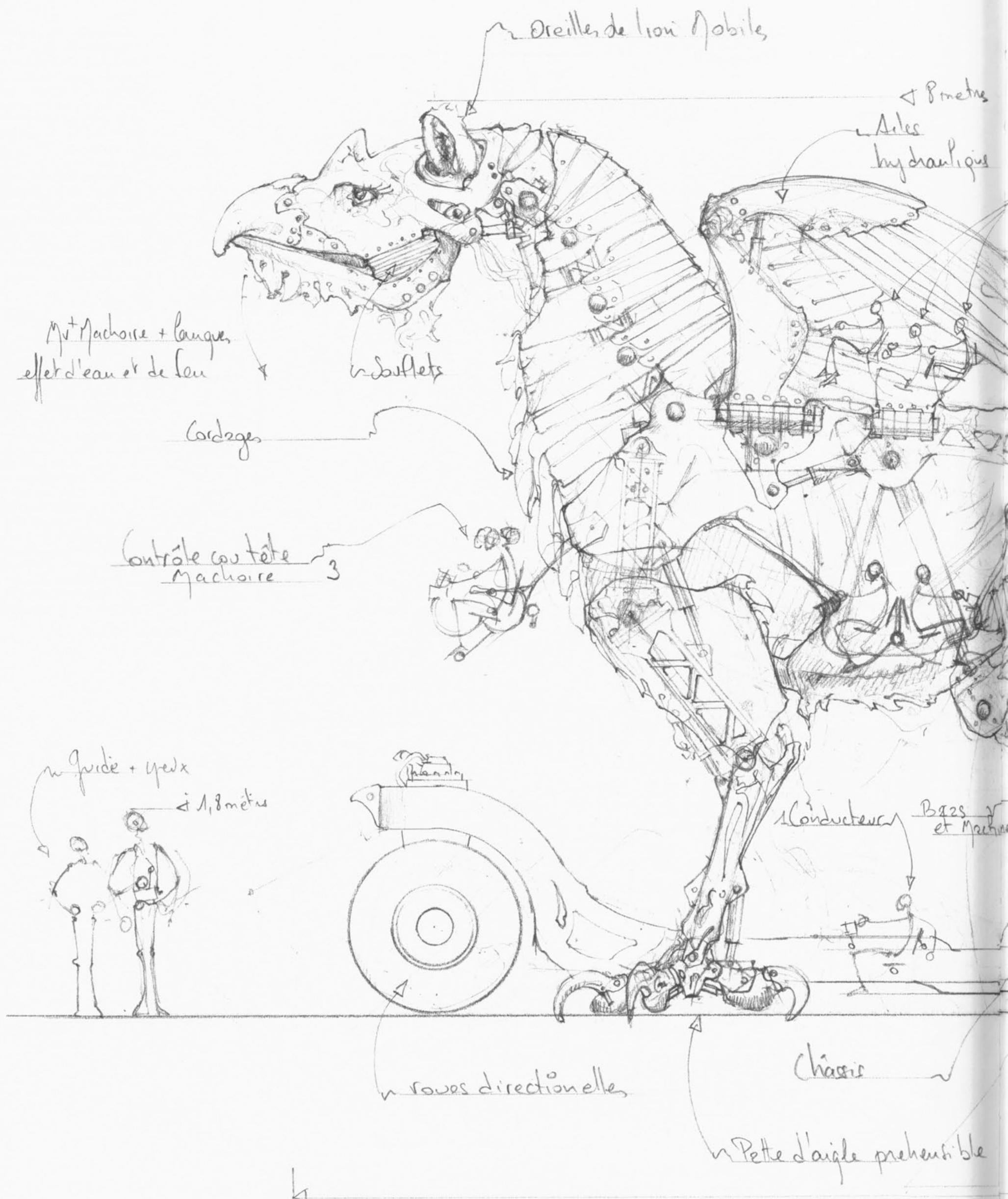
Staging

THE SPIDER alone weighs 15 tons, and 38 tons complete with its handling vehicle. Some projects are very technical and complex, for example THE SPIDER appearing on the facade of a building. So that requires preparatory drawings. Following our location visit, I imagined two scenarios for this surprise scene. In the end, we selected the building scene rather than the radio tower. These drawings give shape to the main scene and not only do they consolidate our location and appropriate technical choices, they also help me visualise staging through the positioning of the musicians and operators who will wake the spider up from the roof of the building.

LES MÉCANIQUES SAVANTES
LE RÉVEIL DE L'ARaignée
GÉANTE

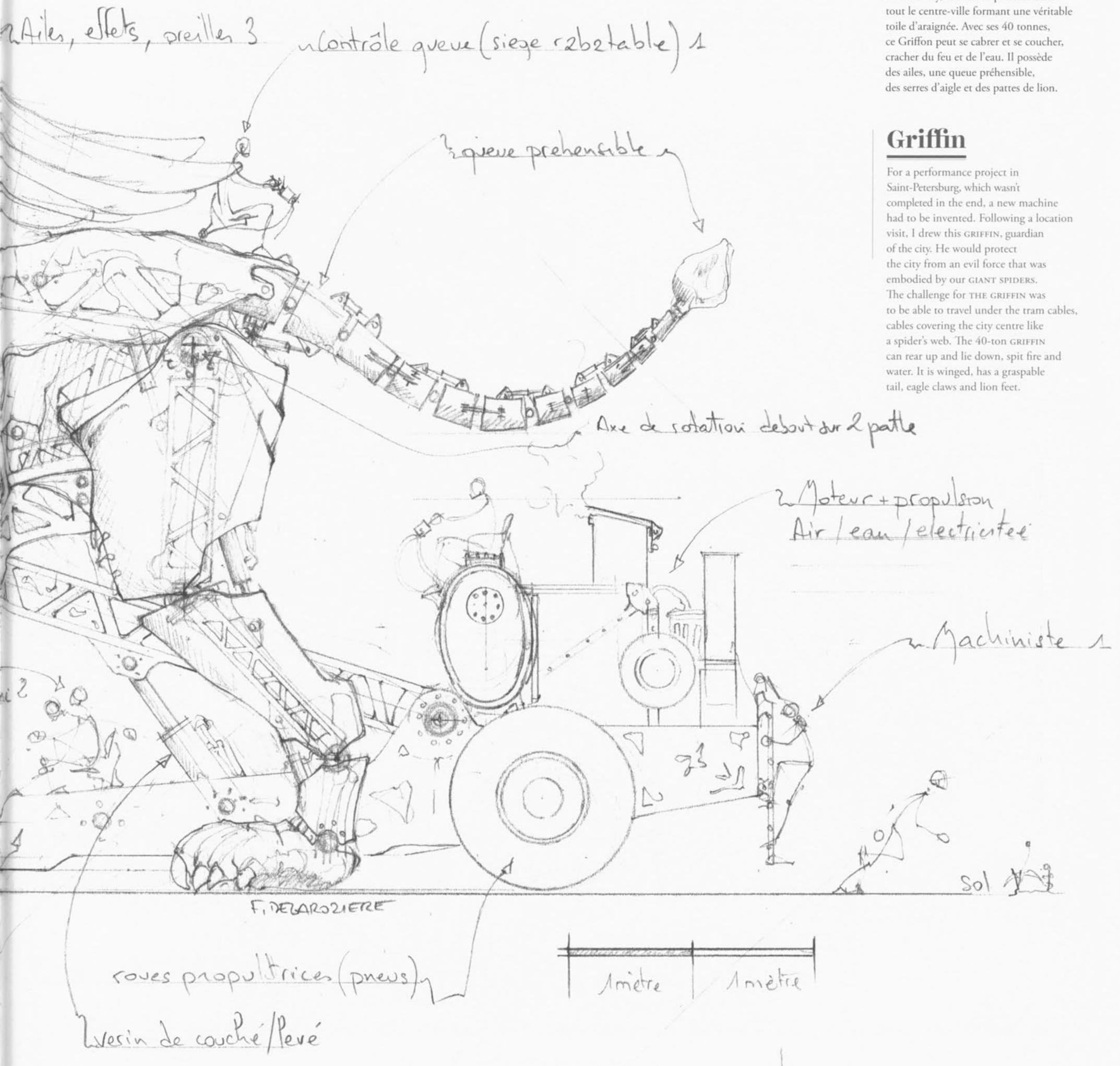
Griffon

Pour le projet d'un spectacle à Saint-Pétersbourg, finalement non réalisé, il fallait inventer une nouvelle machine. À la suite d'un repérage j'ai dessiné ce GRIFFON, gardien de la cité.

Il devait protéger la ville d'une force maléfique incarnée par nos Araignées géantes. Le défi pour ce Griffon était qu'il puisse se glisser sous les câbles du tramway, des câbles présents dans tout le centre-ville formant une véritable toile d'araignée. Avec ses 40 tonnes, ce Griffon peut se cabrer et se coucher, cracher du feu et de l'eau. Il possède des ailes, une queue préhensible, des serres d'aigle et des pattes de lion.

Griffin

For a performance project in Saint-Petersburg, which wasn't completed in the end, a new machine had to be invented. Following a location visit, I drew this GRIFFIN, guardian of the city. He would protect the city from an evil force that was embodied by our GIANT SPIDERS. The challenge for THE GRIFFIN was to be able to travel under the tram cables, cables covering the city centre like a spider's web. The 40-ton GRIFFIN can rear up and lie down, spit fire and water. It is winged, has a graspable tail, eagle claws and lion feet.

Jeux

Imaginé pour les Jeux olympiques de 2012 à Londres, cet arbre de 50 mètres de haut, peut, grâce à un escalier et un ascenseur, accueillir du public. Un jardin, un café et plusieurs belvédères offrent une vue imprenable sur le site olympique qui, après la fin des Jeux, devait se transformer en un quartier habité de Londres. L'arbre accueillait la nuit un bestiaire de géants (AIGLE, OURS, ARAIGNÉE, CHAMEAUX) créé pour l'occasion. Ce projet n'a finalement pas été retenu, et c'est le projet d'Anish Kapoor qui fut réalisé.

Games

This 50-metre high tree, created for the 2012 Olympic Games in London, is accessible to the public thanks to a staircase and a lift. A garden, a café and several gazebos have unimpeded views of the Olympic site, which was to become a residential area of London after the Games. At night, the tree would host a bestiary of giants (EAGLE, BEAR, SPIDER, CAMELS) specially created for the event. This project was not the final selection. Anish Kapoor's project was chosen.

