

EXEMPLE COULEUR, nuancier, lire le monde par la couleur

→ JAMES TURELL, wadgework, depuis 1974

transformation de notre perception du réel/de l'espace grâce à lumière x couleur

→ **Jacqueline Lichtenstein** La couleur éloquente, 1989

[...] Lorsqu'on condamne la couleur parce qu'elle séduit les ignorants, les coloristes répondent en disant que, grâce à elle, la peinture est un langage universel s'adressant à tout le monde, capable à la fois, comme le disait déjà Alberti, de plaire aux savants et de charmer les ignorants.

La couleur, disait Le Brun, "dépend tout à fait de la matière et par conséquent est moins noble que le dessin qui ne relève que de l'esprit".

Albers, Josef, et Claude Gilbert. **L'Interaction des couleurs**. Paris, France: Hachette littérature, DL 1974, 1974.

propose méthode pédagogique à partir de couleur simultanée de Michel Eugène Chevreul, 1839 (on voit couleurs =/ selon leur contexte)

→ **View on color, Li edelkort, Années 90**

→ **Rain, anne theresa de keersmaeker, 2001, costumes dries van noten**

Dimension cyclique de la vie s'incarne par de légères variations colorées quasi non décelées par le spectateur

→ John Gage, couleur et culture, 2008

→ **Le monde des teintures naturelles, dominique cardon, 2009**

→ **Natural cotton color, depuis 2011** => objets à partir de cotons naturellement colorés + LAINE PAYSANE depuis 2018 + synergie française (clément bottier, isabelle rodier) (extra colorants naturels pour l'industrie)

→ Sonia Delaunay,
Tissus simultanés

→ **PILL, J. Blache, G. Boissonnat, M-S Adenis, 2015**

→ **ATELIER LUMA, géographie de la couleur, 2017;**

→ **Rubini, Constance, et Musée des arts décoratifs et du design. Le design au prisme de la couleur: Bordeaux, France: Musée des arts décoratifs et du design, 2017.**

→ **Flavia Aranha, système d'impression de motifs avec plantes + ou 6 indus + crée filière de récupération de plantes avec restaurants, depuis 2018**

→ **2021, Collection Automne-hiver «Alchemy», Thebe Magugu (sud-africain)**

□ Collaboration avec **Noentla Khumalo**, est une **styliste et guérisseuse traditionnelle** basée à Johannesburg, qui utilise les os pour communiquer. L'imprimé de la collection est ainsi créé à partir des objets divinatoires de la créatrice qui, projetés sur le tissu, produisent un motif abstrait.

□ Collabore avec **Larisa Don** qui utilise des plantes traditionnels de guérisseurs comme outil d'impression sur de la laine merinos

→ **R. Wilson, i was sitting on my patio, => cyclo, clair-obscur, contraste ds espace**

Pédagogie : Marie Rochut (ensci, dupperre) => enseignement couleur à partir d'objets ramassés assemblés

EXEMPLE VIVANT

→ Siluetas, Ana Mendieta, 1973

→ Michel Blazy, Pull over time, 2015

Création Biennale 2015

Installation sur 2 balcons

Objets jardin : pull, chaussures, chaussettes, pantalons, appareil photo, imprimante, portable.

→ Contemporary vanitas, Thomas Vailly, 2011

La forme construite avec matériaux vivant pour questionner la nécessaire pérennité des objets, le design comme manière de s'imposer au monde

→ Studio klarenbeek, Mycelium chair, 2018

co-construction avec le vivant = la forme, le design est évolutif

INGOLD Tim. *Marcher avec les dragons*.

Paris, Éditions Points, 2018.

→ Réclamer la Terre, Palais de Tokyo, com d'expo Daria de Beauvais, 2022
«remettre les humains à leur juste place, non pas au-dessus, mais parmi»

→ Rock piece, Asinnajaq

→ Soil temple, 2022, Amakaba x Olaniyi Studio

=> finalement filiation expo Tomas Saraceno, ON AIR, 2018 450 araignées qui vivent déjà au Palais de Tokyo «nous partageons les mêmes espaces».

EXEMPLE Ecoute, soin, attention à

→ BORO, japon, XIXeme s

→ Gina Pane, Pierres déplacées, 1968

-> prendre soin du lieu, objets, nature

→ La théorie de la fiction panier, Ursula Leguin, 1986

Si c'est faire quelque chose d'humain que de mettre une chose que vous voulez dans un sac, parce que cette chose est utile, comestible ou belle, de la placer dans un panier, dans de l'écorce ou dans une feuille enroulée, dans un filet tissé avec vos propres cheveux, ou dans tout ce que vous voulez, et ensuite de ramener à la maison cette chose-là, dans une maison qui n'est qu'une autre sorte de grande poche ou de grand sac, un contenant pour les gens, et que plus tard vous ressortez cette chose pour la manger, la partager, la conserver pour l'hiver dans un récipient plus solide, la mettre dans le sac-médecine, sur l'autel ou dans le musée, à l'endroit vénéré, dans l'espace qui contient ce qui est sacré, et que le lendemain vous faites plus ou moins la même chose – si faire cela est humain, si c'est cela qu'il en coûte, alors je suis un être humain après tout.

→ La vie liquide, Zygmunt Bauman, 2005

-> apprendre à marcher sur des sables mouvants, CAD il faut savoir s'adapter au monde qui évolue autour de nous (et pr cela les compétences à réactiver sont des compétences SOCIALES)

→ Mother tongue, zineb sedira, 2002

→ albero-porta cedro, giuseppe penone, 2012

→ R.Wilson, Walking, 2008

→ Learn to unlearn, lina marie koppen, 2012, DAE

→ Waterlicht, studio Roosegaarde, 2015

→ 3D Ceramics, Olivier van herpt, 2017

LOGE Guillaume.

Renaissance sauvage : l'art de l'anthropocène.

Paris, PUF, 2019.

EMERGENCE MAGAZINE, *Living with the Unknown Vol. 3* [revue].
Inverness, Kalliopeia Foundation, 2022.

HASKELL David G. *When the earth started to sing* [podcast]. Emergence magazine, 2022, 41 min. Disponible sur : <<https://emergencemagazine.org/podcast/>> (Consulté le 7 mai 2022).

EXEMPLE LOCAL, matériaux locaux

→ Droog design, Rag chair, Tejo remy, renée veenhuizen, 1991

«make your own world with what you encounter, like robinson crusoe created his own paradise on his island»

→ Les glaneurs et la glaneuse, Agnès Varda, 2000

→ Atelier NL, the collector's box 2009_...

→ Laines Paysannes, 2018

laine colorée en fonction des couleurs des moutons (ex : noire du velay)

→ Oh my laine ! / Lanatheque

□ sélection de marques ambassadrices de la laine chque année

→ ATELIER LUMA, géographie de la couleur, 2017; Algae Plateform
ATELIER LUMA, STUDIO FOLDER. *Le design comme outil de transition: l'approche d'Atelier Luma.*
Édité par Jan Boelen et Vera Sacchetti.
Arles, Luma Foundation, 2019.

→ Hey Jute, Alexander Marinus, 2020, expo «modern craft, MAD brussels.

□ Jute = 2eme fibre la plus cultivée dans le monde, matériau écologique

□ 1kg de coton = 20 000 litres d'eau

□ 1kg de jute = 160 litres d'eau

(Jute cultivé dans le nord de la france)

EXEMPLE Social

→ Anni Albers, *On designing*, 1943

=> il faut concevoir de manière «démocratique avec la matière»

Permettre au designer de faire à nouveau l'expérience directe du médium est, je pense, la tâche qui nous incombe à présent. C'est, à mon sens, une justification de l'artisanat d'aujourd'hui. **Car l'artisanat implique entre autres, de se saisir du matériau et d'étudier, en le travaillant, sa malléabilité et sa résistance, sa puissance et sa faiblesse, son charme et son ennui. Le matériau lui-même a beaucoup à nous apprendre** sur la manière dont nous pouvons l'utiliser si nous l'abordons sans agressivité, avec sensibilité.

Le design est souvent considéré comme la forme imposée par le designer au matériau. Mais si nous, les designers, coopérons avec le matériau, le traitons pour ainsi dire démocratiquement, nous trouverons à ce problème de la forme une solution moins subjective, une solution qui sera plus incisive et permanente. Moins nous exhiberons dans notre travail nos traits personnels, nos goûts et nos aversions, nos particularités et nos manies, bref, notre individualité, plus nous aboutirons à une forme équilibrée. Il est préférable que ce soit le matériau qui parle, plutôt que nous. [...] Si nous restons assis à notre bureau pour concevoir un design, nous ne pouvons éviter de nous exhiber nous-mêmes car nous excluons **le matériau en tant que collaborateur**, en tant que **force directrice dans notre conception.**

DAUTREY Jehanne, QUINZ Emanuele.

« Objets pour un public actif ».

Strange design: du design des objets au design des comportements. Villeurbanne, It: editions, 2014.

«la mise en espace est systématiquement conçue comme une installation qui peut être habitée par le public. La relation suggérée au spectateur est celle d'un rôle actif qui le pousse à interagir et à se comporter en acteur. [...] Cela nous semble la seule possibilité pour que notre monde puisse s'ouvrir à un processus qui ne serait pas à sens unique, mais qui engendrerait une réaction, laquelle à son tour engendrerait une autre réaction...»

→ Tamara Cubas, *Permanecer*, 2016

→ The Rodina / J-Luc nancy, *e singulier-pluriel*, 1996

→ Banco studio

MOUAWAD Wajdi. *Tous des oiseaux.*

Montréal, Canada, Leméac, 2018.

EXEMPLE Narration – Motif

DATES

1712

J.Watt, machine à vapeur, mécanisation de la production textile

1851 la machine à coudre d'isaac merritt singer

XIXème

Taylorisme

→ Papier peint Willow Bough, W.Morris, 1887

impression au tampon de couleur à la détrembe sur papier

(branche de saule), harmonie qui rappelle art japonais en vogue à l'époque et évocation campagne anglaise. Motif frais, audacieux, léger pr époque. Pr morris désir d'abordabilité (avec Sussex chair, 1860) MAIS pr papier peint processus complexe d'impression au tampon à la main ciselés ds blocs de poirier + fines bandes de métal fichées ds le bois pr détails

→ Raymond loewy, la laideur se vend mal, 1953

Raconter ou dissimuler une histoire avec le motif ? => Le motif qui dissimule la tâche

→ Amina Agueznay, Curriculum Vitae, 2020-2021, textile tissé, 540 x 512 cm (marocaine)

□ «Toute tapisserie est tissée de laine et de réminiscences, de mémoire aussi.» (M.Khadda, elements pour un art nouveau) 1972

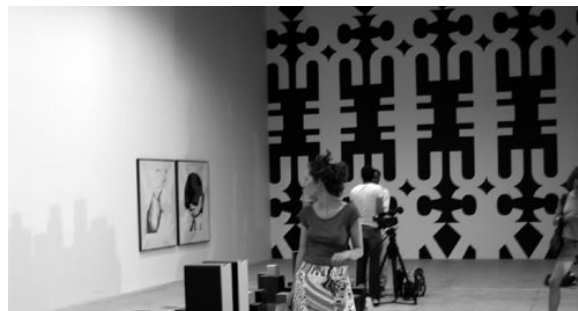
TECHNIQUE /S-FAIRE MOTIF

→ Impression au bloc

→ □ C-P Oberkampff remplace les planches en bois par des planches de cuivres gravées aussi mias souples pour être fixées sur des tambours cylindriques. (Evolution technique conçue par S.Widmor, son neveu) **Christophe-Philippe Oberkampff** crée en 1760 sa 1ere manufacture d'Indiennes à Jouy-en-josas

→ La sérigraphie => arrivée de technique (env 1930) = expension modernisme (+ flexible que l'impression au rouleau) = motif + complexes, petites séries.

→ Impression numérique

→ La salle d'exposition en arrière plan Post Pop Funk 21 (2006) de Kendell Geers

Au début des années 2000, Kendell Geers développe un motif à partir du mot « Fuck ». Capitalisé et répété, le mot en devient presque un simple motif textile abstrait. questionner les identités mutilées et la violence dans les rapports d'hégémonie culturelle = art engagé violence hyperbolique, innomable du trauma Fascination ? Illisibilité ?

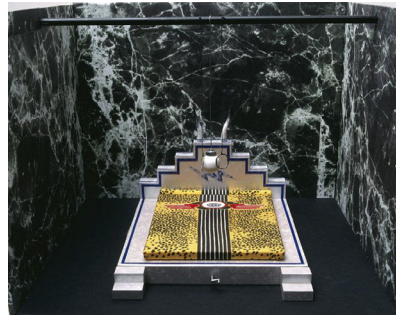
EXEMPLE CRITICAL DESIGN DESIGN FICTION

VOCABULAIRE

→ SE RETROUVE SOUS PLUSIEURS NOMS : speculative design, conceptual design, contestable futures, design for debate, design fiction, discursive design, interrogative design

- Critique des utopies de la modernité en les acculant leurs propres contradictions. = Cré dystopies, utopies anormales, dystopies (1984, G.Orwell, 1949; Le meilleur des mondes, Huxley, 1932)
- 12 courts récits apocalyptiques publiés ds magazine. On pousse au paroxysme le mvt moderne en archi, Il parle de «design d'évasion» qui sert d'outil de réfutation», incitation à la relecture de nos production

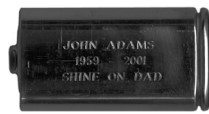
→ Frassinelli, Piero (Superstudio), Douze villes idéales, 1972

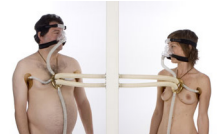
→ Archizoom Associati, Dreambed, 1967

- UNE POSTURE CRITIQUE FACE AU MODERNISME Réaction à l'explosion de la consommation = avec le kitsch on dénonce la production de masse
- PUIS Années 2000 = Speculative design /design fiction : relation science société = remise en question user-friendly, design lissé

→ Auger-Loizeau, Afterlife, 2009

- Créer des objets fascinant, dérangeant pour nous faire débattre, discuter MAIS cela produit-il réellement du débat ?

→ Auger-Loizeau, Smell+, 2009

→ Mohammed J Ali, Energy Past and Future, 2013

- Travail suivant le principe de «counterfactual history» => Créer des histoires alternatives pour observer les futurs possibles qui en découlent
- Ici production d'une «nouvelle histoire écossaise» si le référendum de 1979 avait voté OUI à l'indépendance
- Création d'une nouvelle pensée énergétique et d'une recherche d'indépendance = qu'est-ce que cela donnerait ?

→ Max Mollon, Politique Fiction, 2017

- articles de presse fictifs élaborés depuis les programmes réels des candidats à la présidentielle = projet mit en débat à la gaité lyrique avec des groupes/à un endroit où il y a déjà du débat

→ Superflux, Migration of Shock, 2019

- Pour Musée Art-science de Singapour, expo 2019: Futures Imagined
- Projection d'une manière de vivre possible si croissance d'une instabilité de nourriture et réduction des ressources Vision qui aide à prévoir un futur catastrophique MAIS aussi porteuse d'espoir

BIBLIOGRAPHIE

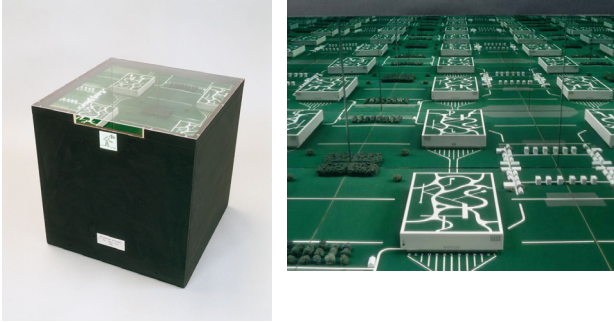
- Dunne, Anthony, et Fiona Raby. Speculative everything: design, fiction, and social dreaming. Cambridge, (Mass.), Etats-Unis d'Amérique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 2013.
- Centre Pompidou. « Design Marabout n°1 - Design Fiction par Max Mollon ». Consulté le 22 mars 2022. <https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/cR8yApM>.
- Dautrey, Jehanne, et Emanuele Quinz, éd. Strange design: du design des objets au design des comportements. Villeurbanne, France: It: editions, 2014.
- «Design critique tout azimuts» Midal, Alexandra. Design: introduction à l'histoire d'une discipline. Paris, France: Pocket, 2009.
- Frassinelli, Piero (Superstudio), Douze villes idéales, 1972

Citations

- «Les objets, le non humain, a une force en lui de nous faire agir différemment»- Max Mollon (Conf C.Pompidou)
- «le design critique utilise des propositions de design spéculatif, réflexif, pour défier les affirmations rapides, les préjugés et lieux communs sur le rôle des produits dans la vie de tous les jours.» Dunne et Raby, critical design FAQ ds Strange design

EXEMPLE DESIGN RADICAL ITALIEN

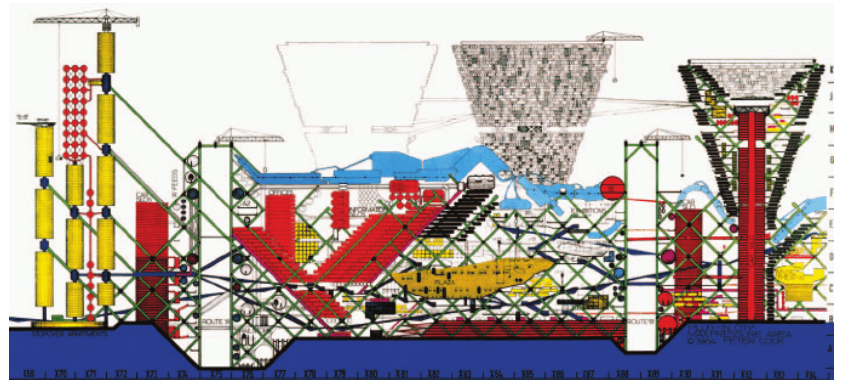
→ Archizoom, *No-stop City*, 1969

□ Archigram: Équipe d'architectes **anglais** constituée, en 1963 → **envisager l'urbanisme sous l'angle de la recherche prospective** revue de 61 à 74.

□ 1967 livre, *Archigram, Seven Beyond Architecture*, = proposition pratique se limite à la création d'une cité fondée sur une structure uniforme et continue, destinée à s'étendre à l'infini (Plug-in-City : la Ville-Branchement, 1962-1964, un projet de Peter Cook)

→ Archigram, *Plug-in-City : la Ville-Branchement*, 1962-1964, un projet de Peter Cook

□ Ds Strange design généalogie du design critique= construction d'une épilogue au design spéculatif avec le design radical italien à partir de 67 jusqu'à Alchemia et Memphis. Puis design hollandais des années 90, le critical design anglais des années 2000 et enfin la scène contemporaine.

□ 1966, exposition *Superarchitettura* à Florence = expo d'objets étranges qui marque la naissance de Superstudio et Archizoom (ET Gianni Piretti, UFO, Strum, 9999). Puis l'approche s'étend ailleurs, comme Milan (Sottsass Jr.; Ugo La Pietra)

Citations

- Le design spéculatif «réactualise le *Verfremdung* brechtienne, l'attention ne se focalise plus sur les objets, mais sur les comportements – c'est-à-dire les usages envisagés dans un environnement de valeurs»- Emanuele Quinz, strange design
- «A l'optimisme de la modernité se substituait l'enthousiasme pour son échec» - Andréa Branzi, «Postface» de Branzi, *No-stop City*

EXEMPLE MODERNISME

MODERNISME

- Environ 1910 (apogée 14-18), fin dans les années 30.
- Suppression de l'ornement, attention particulière aux matériaux et à l'utilisation franche de ceux-ci.
- Fonctionnalisme, inspiration allemande, harmonie générale, équilibre des lignes

TECHNIQUE /S-FAIRE

- La sérigraphie => arrivée de technique (env 1930) = expansion modernisme (+ flexible que l'impression au rouleau) = motif + complexes, petites séries.

BIBLIOGRAPHIE

- Pevsner, Nikolaus, Pioneers of modern movement from William Morris to Walter Gropius, Londres, Faber and Faber, 1936
- «Le mouvement moderne : l'esthétique universelle et industrielle de la machine» Midal, Alexandra. Design: introduction à l'histoire d'une discipline. Paris, France: Pocket, 2009.

DATES

1919 Ouverture Bauhaus par Walter Gropius (forme devait donc être tributaire de la fonction, la création de l'usage)

- Archi modernes : rejet de l'historicisme et de la tradition, «**désir utopique de construire de toutes pièces un nouveau monde, meilleur**» (Alexandra Midal)
- Pour Alexandra Midal, le modernisme s'inscrit ainsi dans la continuité de l'œuvre/de la pensée sociale/ d'accessibilité au beau de William Morris.
- Pour cela, on s'en remet à la «primauté d'une fonctionnalité standardisée» (A.Midal) + L'ère moderne repose sur «une confiance typique dans le progrès». = Avec le modernisme on passe d'un art décoratif vers un art industriel = +- une utopie moderne.
- Le modernisme, c'est le projet du Bauhaus ! = demander aux artistes modernes de délaisser la réalisation d'objets rares pour se consacrer à la réalisation d'articles d'usage courant à la portée de tous/adaptés à l'industrialisation, sans perdre en qualité. DC s'inscrit totalement ds la tradition utopiste de W.Morris MAIS au service de l'industrie (aller retour entre l'atelier et l'usine, artisanat et industrie) = utopie de la construction du futur PAR la **standardisation pour les masses.**(= engagement communiste anti-bourgeois.)
- Cela s'incarne FORMELLEMENT => Esthétique géométrique, orthogonale, simple et sobre. Objectif = **Intemporalité des formes**

→ Vanessa Bell pour les Ateliers Omega, Tissu MAUD, 1913

- TEXTILE : inspi futurisme, cubisme, expressionnisme.
- Dessin au contour irrégulier, apparence volontaire de tentatives inabouties. Ici le motif rappelle formes du fauvisme.

→ Sonia Delaunay, Tissus simultanés

- Atelier/mode simultanée. conception principe des contrastes simultanés
- Marion Dorn, «architecte des sols» + Barbara Hepworth
- Anni Albers
- Allemagne (G.Stoltz, A.Albers, + tissage qu'imprimé.
- Parmi les pionniers du modernisme : Mariano Fortuny

Citations

- «[le travail mécanique] est devenu une composante civilisatrice de premier ordre, a suscité l'éclosion d'appareils culturels, offert la liberté aux nécessiteux, et ainsi ouvert la voie au nivellement des classes, en proposant à tous les mêmes objets»
- Hermann Muthesius «Travail manuel et production de masse». Extraits d'une conférence donnée à Berlin en 1917 dans Paris-Berlin, 1900-1933 : Rapports et contrastes France-Allemagne : Art, architecture, graphisme, littérature..., Centre George Pompidou, 1978
- «l'Architecture moderne doit développer son répertoire esthétique, des formes exécutées avec précision, sans rien laisser au hasard...» Walter Gropius, «Discours à la 1ère exposition des travaux des étudiants du Bauhaus», 1919 (A.Midal)

PROJET

BIBLIOGRAPHIE PROJET

À L'ÉCOUTE, POUR UNE NOUVELLE ÉCONOMIE DE L'ATTENTION

EMERGENCE MAGAZINE, *Living with the Unknown* Vol. 3 [revue]. Inverness, Kalliopeia Foundation, 2022.

HASKELL David G. *When the earth started to sing* [podcast]. Emergence magazine, 2022, 41 min. Disponible sur : <<https://emergencemagazine.org/podcast/>> (Consulté le 7 mai 2022).

INGOLD Tim. *Marcher avec les dragons*. Paris, Éditions Points, 2018.

JAUBERTIE Stéphane. *Dernières nouvelles de l'eau vive: nouvelles théâtrales*. Montreuil, France, Éditions Théâtrales, 2022.

MOUAWAD Wajdi. *Tous des oiseaux*. Montréal, Canada, Leméac, 2018.

LÀ OÙ IL FAUT ALLER, OUVERTURE VERS DES POSSIBLES D'ÉCOUTE

Musée d'art contemporain de Lyon. *Repenser la culture à l'ère de l'anthropocène par Paul Ardenne #1 et #2*, 2020.
<https://www.youtube.com/watch?v=X2-TElKkxoo>. (Consulté le 7 mai 2022).

DETEMPLE Antonin, VILMER Fiona, *Anémochorie* [livre d'art]. Publié à compte d'auteur, 2021.

LOGE Guillaume. *Renaissance sauvage : l'art de l'anthropocène*. Paris, PUF, 2019.

DAUTREY Jehanne, QUINZ Emanuele.

« Objets pour un public actif ».

Strange design: du design des objets au design des comportements. Villeurbanne, It: editions, 2014.

RUBINI Constance. *Paysans designers, l'agriculture en mouvement* [exposition].

Bordeaux, Musée des arts décoratifs et du design ; Paris, Norma, 2022.

DEPUIS LE LIEU OÙ NOUS SOMMES, CONCEVOIR AVEC L'EXISTANT

ARDENNE Paul. *Un art contextuel: création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation*. Paris, Flammarion, 2009.

ATELIER LUMA, STUDIO FOLDER. *Le design comme outil de transition: l'approche d'Atelier Luma*.

Édité par Jan Boelen et Vera Sacchetti.

Arles, Luma Foundation, 2019.

BUCKMINSTER FULLER Richard,

« Introduction ». In PAPANÉK Victor. *Design pour un monde réel. Écologie humaine et changement social*.

traduction Robert Louis et Nelly Josset, Mercure de France, 1974.

NANCY Jean-Luc, BAILLY Jean-Christophe, GARRIDO-WAINER Juan-Manuel.

La peau fragile du monde.

Paris, Éditions Galilée, 2020.

THACKARA John. « Local ».

In In the bubble: de la complexité au design durable.

Saint-Etienne, Cité du design, Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2008.

VARDA Agnès. *Les Glaneurs et la Glaneuse* [documentaire].

Paris, Ciné-Tamaris, 2000,

82 minutes.

EXEMPLE MAILLE ET LAINE

TECHNIQUE /S-FAIRE

→ La ph.

→ Pauline Gamore, TextileLab => hack machine à main

