

Le design dans le cours d'Arts Plastiques

23 janvier 2012

Patrick De Pin

Professeur d'arts plastiques

Lycée Bartholdi Colmar

Histoire du design

L'histoire du design se confond avec l'Histoire. Brève chronologie de la révolution industrielle au design contemporain.

Définition du design : projet rationnel conçu après réflexion (dessin) pour être fabriqué en série, à l'intérieur de contraintes sévères.

1. Les origines de la production de série
2. Les temps des avant-gardes
3. L'avènement des nouveaux matériaux
4. Milan, centre incontournable du design
5. Le design en France
6. Les années 70 80
7. Les années 90-2000

1. Les origines de la production en série

Dates et contexte	Figures de proue (principaux animateurs de ces mouvements)	Ruptures et enjeux
<p>1851 L'histoire du design est indissociable de celle de la révolution industrielle</p>	<p>Le Crystal Palace de Joseph Paxton</p> 	<p>INDUSTRIE/ARTISANAT : LA RUPTURE LE DESIGN SE DÉVELOPPE EN PRENANT APPUI SUR L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE.</p> <p>Le Crystal Palace est construit en un temps record de 8 mois à partir d'unités modulaires standardisées, préfabriquées en usine. L'édifice est gigantesque: 563 mètres de long sur 263 de large, pour une surface de 70 000 m².</p>
<p>1859 A la fin du XIXe siècle, la production industrielle investit tous les domaines de la vie quotidienne, du bâtiment aux objets courants</p>	<p>Chaise Thonet n°14, 8 vis, 6 éléments de bois courbé</p> 	<p>Production de série peut conjuguer quantité et qualité formelle.</p> <p>L'autrichien Michaël Thonet : meubles en bois courbés, construits à partir de composants facilement assemblables par vissage. (50 millions d'exemplaires de la chaise "Bistrot" vendus entre 1859 et 1930)</p>
<p>1908 MADE IN AMERICA Nés avec la révolution industrielle, dégagés de toute référence historique Etats-Unis : cadre idéal à l'essor de la mécanisation à grande échelle.</p>	<p>La Ford T, première automobile fabriquée en grande série</p> 	<p>Ford applique les principes d'organisation scientifique du travail développés par Taylor pour mettre au point la chaîne de fabrication</p> <p>Ford T : fabriquée à 15 millions d'exemplaires de 1909 à 1926</p>
<p>1910 En Allemagne premier pas vers le "design global".</p>	<p>Architecte Peter Behrens & AEG Logotypes</p> 	<p>Collaboration entre art et industrie Behrens conçoit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les produits - le <u>logotype</u> - les en-têtes de papier à lettres - les affiches publicitaires - l'emballage - les nouveaux bâtiments de l'usine berlinoise d'AEG - les cités pour loger les ouvriers

2. Le temps des avant-gardes		
<p>1917</p> <p>Effervescence des années 20 Cubisme, Futurisme, Constructivisme, Suprématisme, De Stijl</p>	<p>chaise bleue et rouge, Gerrit Rietveld, hêtre plaqué</p> 	<p>Les avant-gardes artistiques conjuguent recherches théoriques et confrontation avec le réel</p> <p>Recherches de De Stijl indissociables de celle du peintre Mondrian prônent la radicalisation d'un ordre géométrique basé sur les lignes verticales et horizontales et le strict emploi des couleurs fondamentales.</p>
<p>1919</p> <p>Création de l'école du BAUHAUS Innove sur tous les plans</p>	<p>Marcel Breuer- fauteuil Wassily, châssis tube d'acier cintré et cuir</p> 	<p>Croisement des disciplines Apprentissage approfondi des techniques Abandon de l'ornement En Allemagne, le Bauhaus impose des formes dépouillées et fonctionnelles</p>
<p>1925 L'UAM (Union des Artistes Modernes) Insiste sur l'importance d'utiliser de nouveaux matériaux et de faire entrer la création dans l'industrie</p>	<p>Eileen Gray, architecte, convertible</p> 	<p>Importance dans la vie des gens du convertible, transformable et du pliant</p>
<p>1933</p> <p>Fermeture du Bauhaus Fondateurs émigrent aux USA</p>	<p>Raymond Loewy, locomotive à vapeur K4s</p> 	<p>Au lendemain de la crise de 1929, les industriels américains prennent conscience de l'importance de l'esthétique dans le succès commercial des produits de grande consommation.</p> <p>Les premières grandes agences d'esthétique industrielle voient le jour Raymond Loewy « La laideur se vend mal »</p>
3. L'avènement des nouveaux matériaux		
<p>Guerre de 39-45 également guerre technologique, qui a donné un élan considérable à l'innovation, notamment dans le domaine des <u>matériaux</u>.</p>	<p>Hermann Miller et Eero Saarinen fauteuil « Tulipe 150 »</p> <p>Chaise Verner Panton</p>	<p>De nouveaux matériaux permettent une liberté des formes (sièges coques)</p> <p>Les nouveaux plastiques passionnent les designers</p>
<p>1956</p> <p>Les programmes des entreprises font appel aux derniers progrès technologiques</p>	<p>Ray et Charles Eames Fauteuil de en palissandre et cuir et repose-pied Placage de bois postformé</p> 	<p>Naissance de produits « culte » du design</p>

4. Milan, centre incontournable du design

<p>1957 Salon du meuble de Milan</p> <p>De 1965 à 1985 suprématie du design italien</p>	<p>Achille Castiglioni -Tabourets-selles</p> 	<p>Réactifs et créatifs les designers italiens sont soutenus par une industrie du meuble très dynamique</p>
<p>1963 Les voitures européennes commencent leur pénétration dans le marché américain. La ligne italienne est à la mode</p>	<p>Ferrari 250 GTO , Scaglietti</p> 	<p>Le style permet à chaque pays de définir une identité nationale En automobile, la ligne italienne se caractérise par un long et bas profil, un aérodynamisme sobre, des courbes sinueuses, des formes racées et épurées</p>
<p>1968 Remise en question de la société de consommation</p> <p>Recherche d'un nouvel art de vivre</p>	<p>Gatti, Paolini, Teodoro le Sacco pour Zanotta</p> 	<p>L'Anticonformisme s'exprime dans la recherche d'un nouveau confort, avec des meubles bas, au ras du sol.</p> <p>Le pouf Sacco c'est tout un mode de vie, une invitation à la détente, voire à la paresse Le Sacco épouse la forme de votre corps</p>

5. Le design en France

<p>1965 Nourris de science, d'art contemporain, de publicité et d'architecture Les couturiers français inventent la mode</p>	<p>Yves St Laurent Robe Mondrian</p> 	<p>Yves Saint Laurent crée une rupture avec les autres maisons de couture avec cette robe droite à l'imprimé inspiré de l'œuvre de Mondrian</p>
<p>1966 La France découvre l'esthétique industrielle</p>	<p>Roger Tallon Téléviseur Téléavia</p> 	<p>La profession de designer industriel devient une profession à part entière Roger Tallon concepteur du TGV crée en 1957 à l'Ecole des Arts Appliqués de Paris le premier cours de design en France</p>
<p>1974 La beauté fonctionnaliste Engagement social du design L'avant-garde à la portée de toutes les bourses</p>	<p>Prisunic & design</p> 	<p>Le beau pour tous Denise Fayolle : « Vendre le beau au prix du laid »</p> <p>L'art pur dans le quotidien le rapprochement entre les œuvres et les objets, tout comme la collaboration entre les artistes et les designers</p>

6. Les années 70-80		
<p style="text-align: center;">1978 Postmodernisme</p> <p>Sur fond d'énergies alternatives, de recyclage, d'autoconstruction, la contestation dénonce le fonctionnalisme du design industriel, qui apparaît comme un alibi destiné avant tout à faire vendre le produit.</p>	<p>Le fauteuil Proust d'Alessandro Mendini</p> 	<p>Oser les ornements baroques et les couleurs vives</p> <p>Sous la houlette d'Alessandro Mendini, Studio Alchimia développe un discours sur l'objet banal et son redesign, une personnalisation par la décoration qui emprunte les recherches avant-gardistes des plasticiens du début du siècle.</p>
<p style="text-align: center;">1981</p> <p>On voit alors émerger, notamment en Italie, des approches contestataires: antifonctionnalisme, antidesign, nouveau design...</p>	<p style="text-align: center;">Ettore Sottsass Bibliothèque Carlton</p> 	<p>Piste qui va faire école, objets et meubles aux formes simples, à la polychromie audacieuse.</p>
<p style="text-align: center;">1987</p> <p>En France, l'éclectisme domine le néo-baroque</p>	<p>Garouste et Bonetti Chaise pour les salons de Christian Lacroix</p> 	<p>Union entre production artisanale et production industrielle de série</p> <p>Les designers contorsionnent un baroque très contemporain Le nouveau design</p>
7. Les années 90-2000		
<p style="text-align: center;">1994</p> <p>Relancé par la conquête spatiale, un nouvel aérodynamisme voit le jour</p> <p style="text-align: center;">Le bio design</p>	<p>Luigi Colani, appareil photo Canon T-90</p> <p style="text-align: center;"><i>Colani</i></p>	<p>Retour des lignes courbes au bio-design dont les formes fluides s'imposent peu à peu l'ensemble des objets de la vie domestique. Appareil photo Canon T-90, premier appareil ergonomique conçu autour de l'interface homme-objet.</p>
<p style="text-align: center;">2002</p> <p>Démarche globale, tournée vers la production industrialisée.</p>	<p>Aménagement intérieur restaurant Félix à Hong Kong Philippe Starck</p> 	<p>Le designer embrasse tous les aspects du design (produit, graphisme), mais également l'architecture intérieure et même l'architecture.</p>
<p style="text-align: center;">Abonder dans le sens d'une époque</p> <p>Divorce, précarité de l'emploi, délocalisation d'entreprises, longs trajets : on bouge beaucoup</p>	<p>Marc Berthier Tréteaux teatro-Magis 1979 Re-design 2010</p> 	<p>Une Europe du design plus responsable se dessine, qui pense plus à faire progresser la société, à aider les gens à vivre, qu'à imaginer un objet dernier cri hors de prix</p>