

3 tendances Renaissance au tournant du XXe siècle

Si dans les années 50, les designers ont participé à l'amélioration de la qualité de vie de leurs contemporains, ils sont depuis la fin des années 60, confrontés aux difficultés de la société : crise sociétale, contestation de la société de consommation et revendications des libertés dans les années 60-70, crise économique consécutive au choc pétrolier depuis 1973, et prise de conscience des problèmes environnementaux.

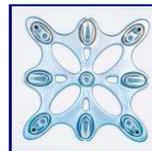
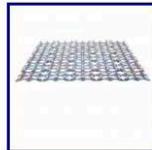
3 designers parmi d'autres s'interrogent sur la place qu'ils ont à prendre, le rôle qu'ils ont à tenir et leurs responsabilités dans la société du nouveau millénaire : Ross Lovegrove, Gaetano Pesce et Philippe Starck. Que proposent ces designers, et comment s'engagent-ils au tournant du XXe siècle ?

Pour le siège Bone, Ross Lovegrove utilise toutes les qualités de plasticité et de douceur du bois sculpté, pour répondre aux fonctions de solidité et d'ergonomie, ici pour soutenir un corps qui peu s'appuyer, se tourner, bouger... Son assise se développe dans l'espace comme un végétal dont il a la souplesse. Deux arcs horizontaux, reliés par une courbe et contrecourbe verticale. Les œuvres de Ross Lovegrove se distinguent par leur légèreté. En mettant de la matière là où c'est nécessaire, il conçoit le siège Bone comme la nature l'aurait fait. La forme se gonfle aux niveaux des assemblages s'amincissant aux extrémités.

Supernatural
Ross Lovegrove
Des structures naturelles aux
possibilités de la matière

Bone, Wood And Carbon Chair, 1994 :
utiliser les propriétés de la matière,
densité, légèreté et plasticité du
bois

Mobilier de bureau EMMA, 2000,
assemblages, connections, créer un
environnement en répondant à la
fonction.

Supernatural, Polymer Armchair, 2005 :
économiser la matière en s'inspirant
de la structure alvéolaire des os.

Dans le système de bureau EMMA, on retrouve cette compréhension de l'organisation du vivant et cette attention à la matière. Ross Lovegrove exploite les structures organiques dans ce qu'elles ont de plus efficace et non ostentatoire. Les fins piétements des plans de travail se fichent dans un plateau constitué de plaques sous lesquelles sont prévus des canaux pour recevoir les réseaux électrique et internet. Comme des végétaux, ils puisent dans le sol et répartissent l'énergie nécessaire au travail. Dans un souci de légèreté encore, les plans de travail sont en structures alvéolaires et translucides.

Pour le fauteuil Supernatural, Ross Lovegrove s'inspire de la structure spongieuse qui assure aux os leur qualité de résistance et de légèreté. Les fines arcatures ainsi agrandies en polymères injecté crée un réseau aérien et solide, pour un siège léger visuellement et confortable. Ici encore, comme la nature, il économise la matière dans un souci d'efficacité pour générer des formes essentielles et nécessaires. En transposant les proportions naturelles aux constructions humaines, sa démarche se rapproche des recherches harmoniques de la Renaissance et de l'idéal classique. Les formes sculpturales qu'il crée répondent aux mêmes besoins de raison et de beauté. Ces formes (formes de pensée) s'intègrent dans notre quotidien en répondant aux nouveaux engagements environnementaux, contre le gaspillage des ressources entre autre.

À l'opposé, les œuvres de Gaetano Pesce seraient plus proches de l'esthétique baroque. Le courant baroque de la fin de la Renaissance invente un nouveau langage re-composé à partir de la grammaire classique, en architecture par exemple la colonne colossale traversant 2 niveaux, le fronton interrompu... En perturbant la régularité et l'ordonnement classique, les formes se complexifient, se chargent d'émotions, le langage s'individualise.

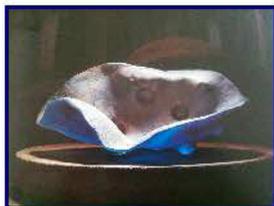
Depuis les années 80 Gaetano Pesce introduit des perturbations (désordres, irrégularités) dans les processus sériels de fabrication industriels (ordonnés, classiques !), afin de créer des objets uniques par leur forme ou leur couleur, comme la table Sansone. Pour réaliser le plateau de cette table, des résines plastiques de couleurs différentes, sont coulées dans une surface délimitée par des remparts de plastiline estampés au doigt. L'aléatoire de la coulée, la multiplicité des possibilités pour délimiter la forme du plateau, associé à la reproductibilité de la manipulation, permet de créer ce que l'on nomme des séries diversifiées.

Travail réalisé au CIRVA, cinq procédés pour le verre, 1988-1992

quelle est la place de l'art, de l'architecture et du design, comment s'appropriier les matériaux et gérer l'obsolescence....?

Mistral

Vidéo CIRVA : Gaetano Pesce, procédé Mistral

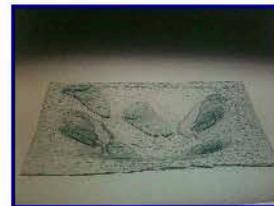

Brillante plus que le soleil, procédé Mistral

Poudre de verre en fusion projetée par pistolet sur un moule.
Production de petites séries à exemplaire unique.

Le Mistral est un vent très froid en hiver et chaud en été, souvent violent, qui concerne le nord du bassin de la Méditerranée occidentale

Pastis

Petit jour, procédé Pastis

Bouteille entière ou brisée prise ou non en sandwich entre 2 feuilles de verre à vitre thermocollée et thermoformée dans un moule.

Production de petites séries à exemplaire unique.

A l'origine, mot d'occitan provençal pastís signifiant « pâte » ou « mélange », nom donné à des boissons alcoolisées parfumées à l'anis et à la réglisse. Un sacré pastis est un sacré mélange, peut-être induit par l'euphorie de l'ébriété...

Au début des années 90, Gaetano Pesce travaille avec le CIRVA de Marseille, où il expérimente 5 techniques pour le verre. Les procédés comme Mistral, la projection de verre en fusion avec un pistolet sur une forme en feutre, Pastis, mélange obtenu par le recyclage de bouteilles de verre thermoformées, ou Plage, Joliette et Vieux-Port... se rapprochent du jeu. Ils en ont la spontanéité. Les formes qui en sont issues ont cette qualité du « mal fait » revendiquée comme condition à l'unicité et à la poésie de l'objet.

«Brillante plus que le soleil» présente les mêmes caractéristiques que les perles irrégulières «barocco» qui a donné son nom à ce courant artistique : des boursouffures asymétriques la rendent unique. C'est une coupe à la forme irrégulière, dont le creux et les 3 pieds qui sont des boursouffures à été obtenu par projection successivement de verre en fusion de 2 couleurs sur un moule en feutre. Cela donne à la matière interne, en contact avec le feutre, un blanc velouté, et à la matière externe, un bleu brillant. Par ce travail délicat de la peau de l'objet, le designer se rapproche de l'artisan qui par sa parfaite connaissance de la matière et de ses transformations peut expérimenter de nouvelles techniques, inventer de nouvelles formes, porter attention à la matière et personnaliser ses productions. Gaetano Pesce redonne ainsi du sens et de la qualité au travail. Dans ce sens, Gaetano Pesce a le souci de réfléchir à des gestes simples qui ne demandent pas de compétences particulières à la main d'œuvre peu qualifiés chargés de la productions. Cette attitude humaniste prend en compte à la fois l'homme au travail et l'utilisateur, car ce qui lui est proposé de réaliser ou d'acquiescer s'apparente à une œuvre d'art par sa facture, et parce qu'il recèle un sens précieux, celui du lien qui s'est tissé entre le designer, les techniciens et finalement celui à qui est destiné l'objet.

Théâtralisation

Starck
De la scénarisation du quotidien à
l'affectif

WW stool, Aluminium moulé et laqué,
1991 : un mobilier sculpture qui vous
oblige à prendre la pose, geste et
gestuel

Bubu 1er, Polypropylène injecté, 1991,
entre trône et chaise percée pour
ranger ses trésors

Café Coste, 1984 : mettre en scène
l'usager dans un lieu de rencontre
théâtral

Si vous voulez vous asseoir sur le tabouret haut WW Stool de Philippe Starck, il vous faudra adopter une attitude avantageuse, dans une position très peu confortable qui vous obligera à prendre conscience de votre être là, une fesse sur l'assise, une main posé sur une petit branche, un pied sur un ergot qui sont là opportunément.

Ainsi, à l'utilisateur d'une de ses œuvre, Starck propose de se mettre en scène. Bubu 1er est un simple cylindre fermé par un plateau circulaire au centre duquel un trou permet l'ouverture en y passant le doigt pour faire levier, campé sur 4 pieds en cône. C'est la rencontre de son identité, son nom qui fait référence à un roi (d'une histoire pour enfant ?, au tableau de Basquiat, Ubu roi...c'est selon), et de sa capacité à remplir de multiples fonctions, qui en fait un objet magique, qui fait de nous : un monarque, un flibustier qui aurait un trésor à cacher, ou un simple usager en quête d'une chaise percée. Là encore on a affaire à un objet énigmatique qui exacerbe l'étrangeté du quotidien, ou la quotidienneté de la magie. Objet prétexte, objet maniériste, qui répond à notre besoin de partage et d'appartenance en faisant référence à notre culture.

Son aménagement intérieur du café Costes, qui date des années 80, donnait déjà la mesure de cette volonté de scénariser notre vie. L'essentiel de l'organisation de l'espace est concentré autour d'un très grand escalier surmonté d'une très grande horloge. Impossible de rater l'heure de son rendez-vous, et l'on pourra s'enfuir avant les 12 coups de minuit pour ne pas se changer en citrouille, faire des effet de jambes dans l'escalier, ou l'on ne manquera pas d'être vu. Des coursives d'où l'on voit tout, contribuent à donner à ce lieu un esprit «hall de gare», salle des « pas perdus ». Ce lieu propose ainsi tous un assortiment de références, Mistinguet, qui pour mettre en valeur ses célèbres jambes descendait l'escalier des «Folies bergère» en s'interrogeant « l'ai bien descendu ? », la scène dans la gare dans «la Mort au trousses» d'Hitchcock...

Ainsi chacun de ses 3 designers s'engagent chacun dans une démarche particulière, mais toujours respectueuse de la sensibilité de l'homme : Philippe Starck en générant de nouveaux scénarii nous rend acteur de notre vie, Gaetano Pesce reconquiert et crée de nouveaux savoir-faire qui requalifie notre rapport au travail et à l'objet, et Ross Lovegrove s'adressent à notre sens du beau en cherchant des solutions dans l'économie des structures naturelles.