

HISTOIRE DU DESIGN (1840-1960)

Le design, une affaire de société.

2

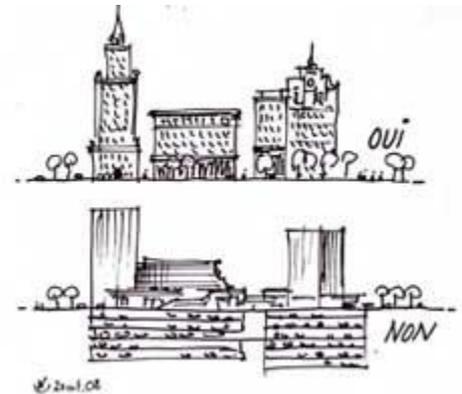

Projet de tour Triangle, porte de Versailles

Une dénonciation de l'architecture et du design moderne

3

- Isabelle Coste et David Orbach
 - Architectes
- Dénonciation d'une architecture-objet
 - Liée à la société libérale
 - Critique du design (Le Corbusier, Bauhaus, Philippe Starck)
- Plaident pour le retour de la poésie et de l'ornementation

Méconnaissance de l'histoire de l'architecture et du design

4

- ❑ Importance des préoccupations sociales des designers/architectes
- ❑ Ambivalence vis-à-vis du système capitaliste
 - ▣ Glorification de la technologie
 - ▣ Critique de l'industrie et des inégalités
- ❑ Projets utopiques
 - ▣ Libérer l'homme en créant de beaux objets
 - ▣ Lien avec le communisme et la planification
 - ▣ Tout sauf « ultra-libéral »

Le design

5

- Définition
 - ▣ « Discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain, depuis la conception des objets usuels jusqu'à l'urbanisme. »
 - ▣ « Ensemble d'objets créés selon l'optique de cette discipline »
- Naissance dans les années 1840
 - ▣ Exposition universelle de 1851
- Entreprise multidisciplinaire
 - ▣ Art, ingénierie et sciences sociales

Plan du cours

6

- Les origines du design
 - ▣ Economie domestique, critique de la révolution industrielle
- Les grands courants du design
 - ▣ Streamline, Bauhaus et pluralisme d'après-guerre
- Le design graphique
 - ▣ Entre science sociale et propagande

I Les Origines du Design

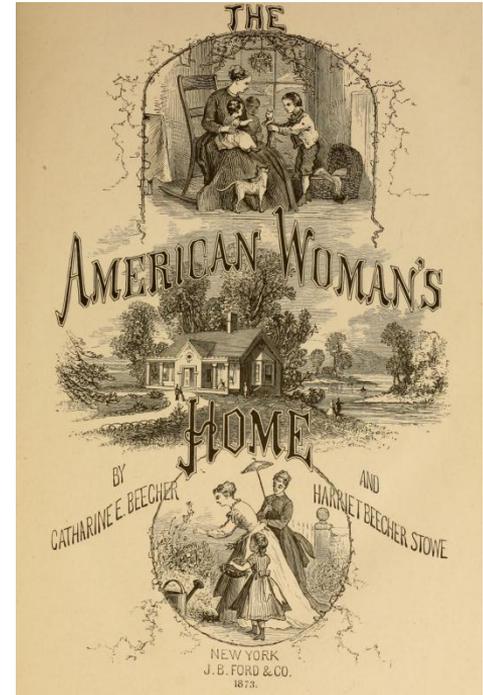
Un contexte : la révolution industrielle

- Prise de conscience de l'existence d'un progrès technologique sans précédent ...
- Mais des conséquences déplorables
 - ▣ Concentration urbaine
 - ▣ Insalubrité
 - ▣ Pollution
 - ▣ Débauche (alcoolisme, prostitution, etc.)
- Les premiers designer (ou « proto-designer ») plutôt sont des hygiénistes.

Catherine Beecher et l'économie du foyer

9

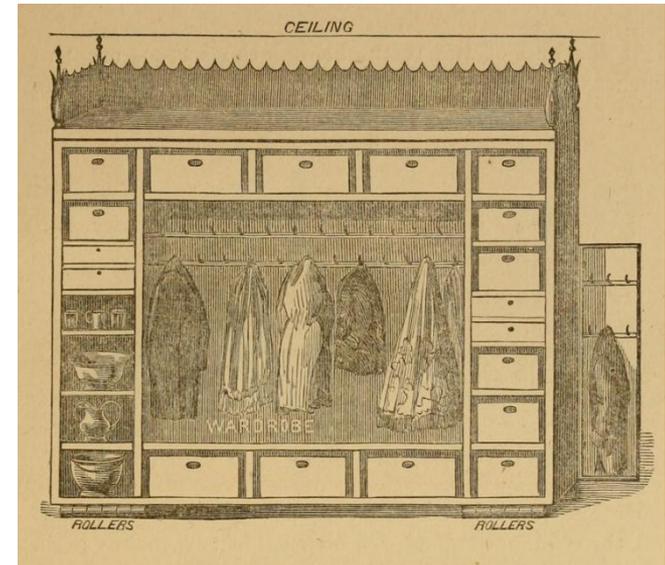
- ❑ 1800-1878
 - ❑ Essayiste et éducatrice américaine
 - ❑ Fondatrice de « l'économie du foyer »
 - ❑ *A Treatise on Domestic Economy for the Use of Young Ladies at Home and at School* (1842)
- ❑ Idées progressistes teintées de morale chrétienne
 - ❑ Idée de l'émancipation des femmes par le travail domestique
 - ❑ S'oppose à l'esclavage
 - ❑ Mais s'oppose également au vote des femmes

L'organisation scientifique de la maison

10

- ❑ Précède le taylorisme
 - ▣ F. W. Taylor n'est né qu'en 1856
- ❑ Utiliser des moyens rationnels pour rendre le travail domestique plus rapide
- ❑ Organisation de la cuisine et de la journée de travail
- ❑ Création d'un mobilier adapté
 - ▣ Beecher crée le plan de travail

Travaux poursuivis par Christine Frederick

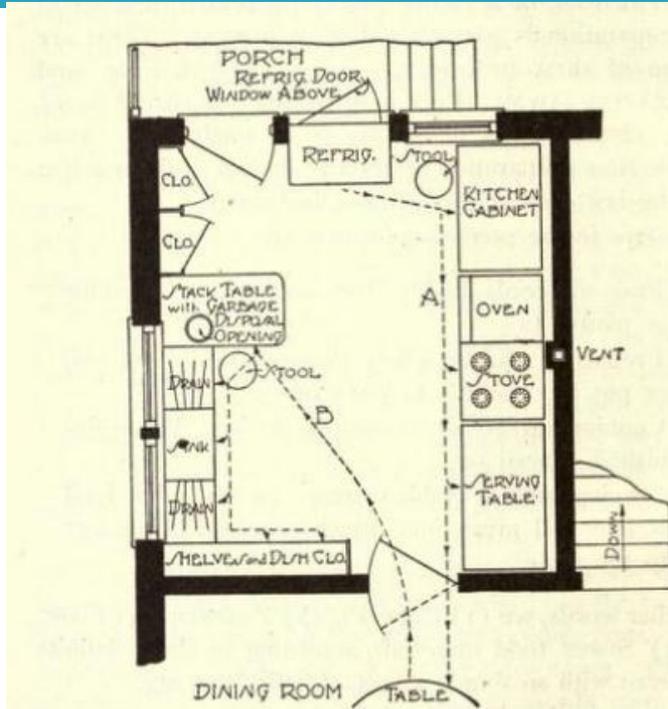
11

- 1887-1970
 - ▣ Economiste et ingénieure américaine, influencée par Taylor
 - ▣ *Household engineering: the Scientific Management of the House* (1923)
- Pousse plus loin l'aspect scientifique
 - ▣ S'applique à tous les éléments de la vie domestique (tâches ménagères, courses, comptabilité)
 - ▣ Gestion de la perte (« waste management »)
 - ▣ Ouvrage plus sophistiqué, mais ...
 - ▣ ... n'a pas le côté progressiste de Beecher

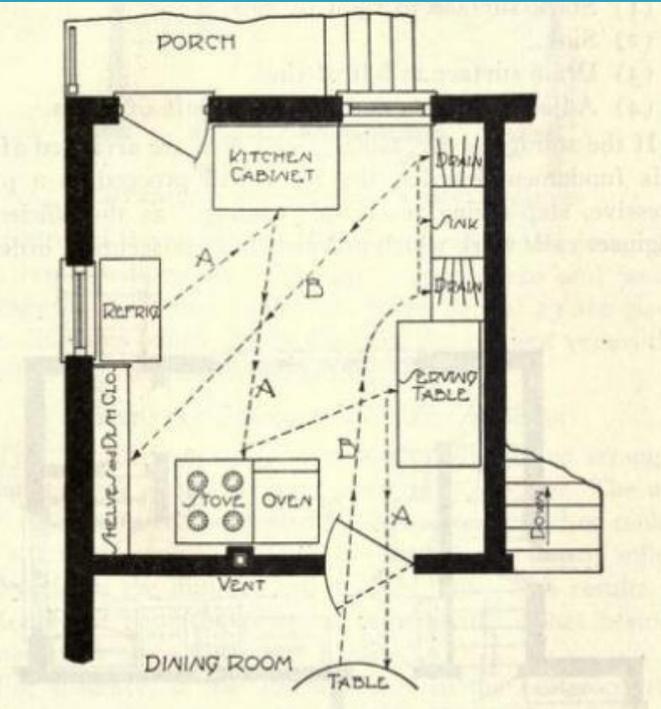

L'organisation de la cuisine

12

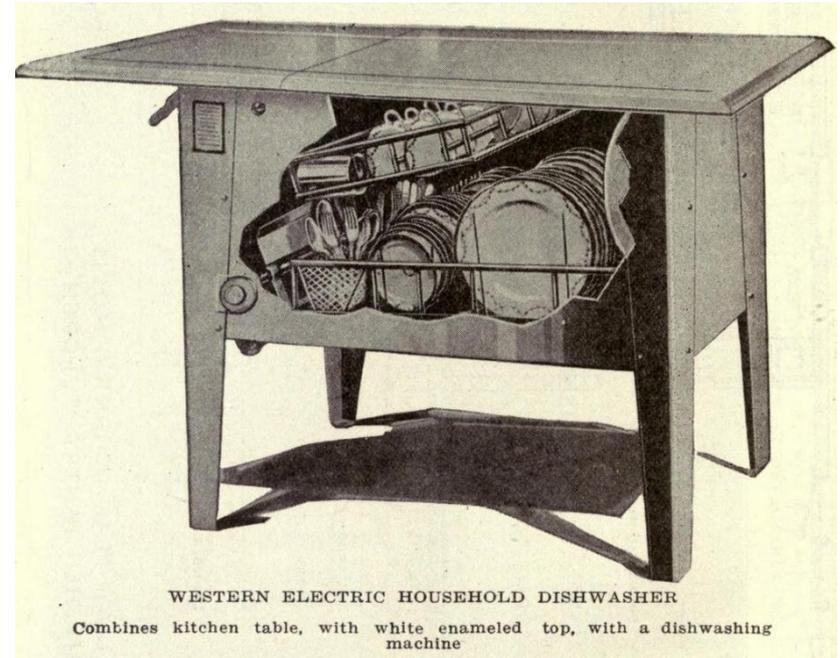
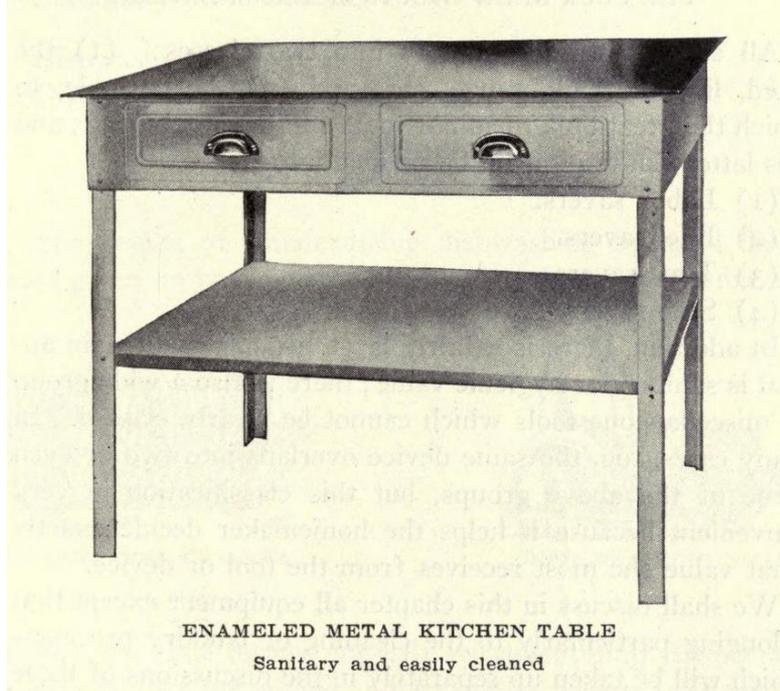
EFFICIENT GROUPING OF KITCHEN EQUIPMENT
A. Preparing route. B. Clearing away route.

BADLY GROUPED KITCHEN EQUIPMENT

L'invention de nouveaux objets

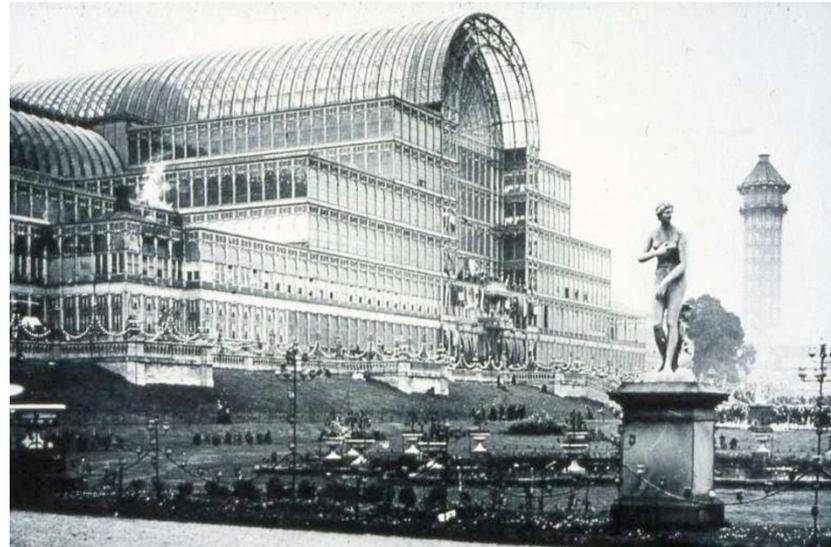
13

L'exposition universelle de 1851

14

- Organisée à Londres (Hyde Park) ...
 - ▣ ... par Sir Henri Cole (1808-1882)
 - Inspecteur des écoles de design
 - Créateur du *Journal of Design and Manufacture*
- Censée célébrer la supériorité de l'industrie britannique
- Construction du Crystal Palace par Sir Joseph Paxton (1803-1865)

L'échec de l'exposition

15

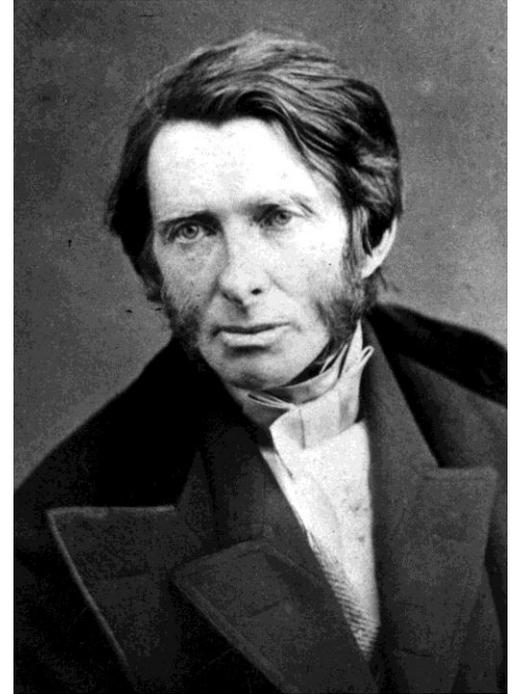
- ❑ Succès public mais échec critique
- ❑ Objets décevants
 - ▣ Style bourgeois
 - ▣ Ornementaux, inutiles
 - ▣ Mal fabriqués
- ❑ Ecart par rapport au Crystal Palace
- ❑ Initie un mouvement contre l'industrialisation

Ruskin et le « design vertueux »

16

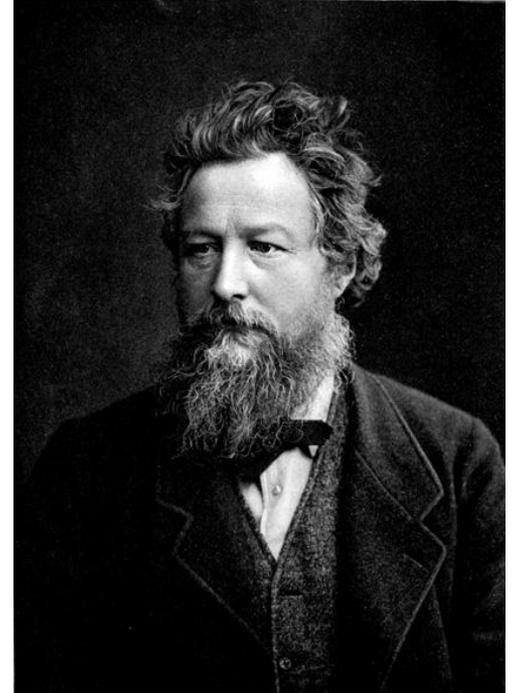
- John Ruskin (1819-1900)
 - ▣ Critique d'art, réformiste social anglais
- Critique l'industrialisation
 - ▣ Conséquences néfastes sur la santé et la cohésion sociale
- Design « vertueux »
 - ▣ Insiste sur la notion de « vérité » en architecture
 - ▣ Pas d'ornement, pas de peinture, pas d'infrastructure trompeuse.

Morris et le rôle social des « arts décoratifs »

17

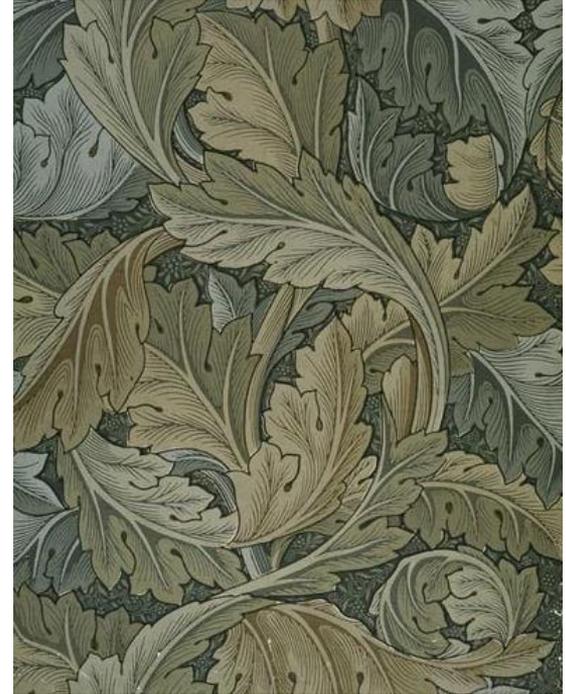
- William Morris (1834-1896), anglais
 - ▣ Entrepreneur dans le textile, activiste social, disciple de Ruskin
- Auteur d'un roman
 - ▣ *News from Nowhere*, 1891
 - ▣ Idée d'une société utopique où l'on fabrique des objets utiles
 - Socialiste, mais pas communiste
 - ▣ Les arts décoratifs, comme facteur de progrès social

Une vision utopique du design

18

- Retour à l'artisanat, à l'atelier
 - ▣ Sur le plan esthétique, glorification du gothique
 - ▣ Retour au système des guildes (apprentissage) du Moyen-Âge
- Apologie de la dignité du travail
 - ▣ Liée à la question de la qualité
 - ▣ Environnement plaisant
- Dimension esthétique du politique
 - ▣ Va influencer l'école du Bauhaus ainsi que la plupart des designers du début du XXe siècle

II

Les Grands Courants du Design

Le *streamline*

20

- ❑ Mouvement apparu dans les années 30
- ❑ Chef de file : Walter Dorwin Teague
 - ▣ 1883-1960, designer américain
 - ▣ Organisateur de l'exposition universelle de 1939-1940
- ❑ Influencé par les arts décoratifs de Morris

Caractéristiques du *streamline*

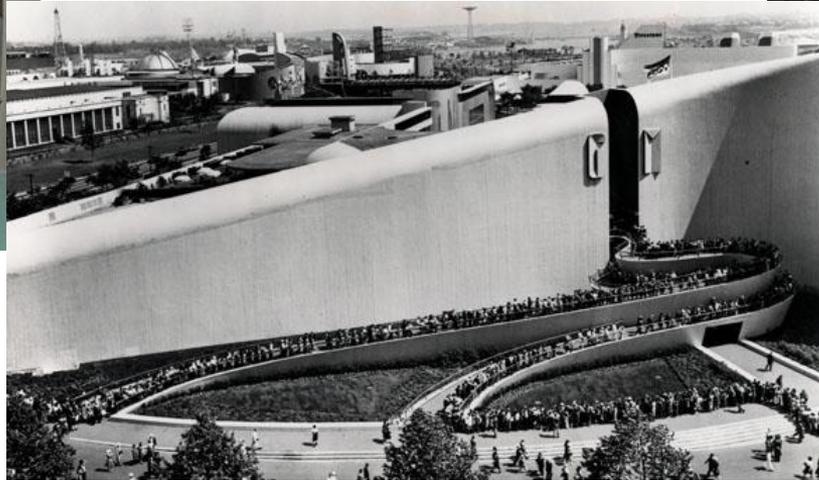
21

- ❑ Influence de mouvements modernistes
 - ▣ Constructivisme
 - ▣ Futurisme
- ❑ Simplification des formes
 - ▣ Goutte d'eau
 - ▣ Impression d'aérodynamisme
 - ▣ Cacher les mécanismes
- ❑ On parle de style « paquebot »

Quelques objets du *streamline*

22

Une caractéristique du *streamline* : le rétrofuturisme

23

- Exposition universelle de 1939
 - ▣ Flushing Meadow, Queens
 - ▣ « The World of Tomorrow »
- Apologie des sciences et de la civilisation industrielle
 - ▣ Confiance dans le futur
 - ▣ Dans les faits, glorification des grandes compagnies américaines

Le « Futurama »

24

- ❑ Construction de Norman Bel Geddes (1893-1958)
 - ▣ Pour General Motors
- ❑ Un diorama
 - ▣ une reconstitution en 3D d'une ville de 1960
 - ▣ 500 000 bâtiments
 - ▣ Routes et voitures
- ❑ Entreprise de « futurologie »

Deutscher Werkbund

25

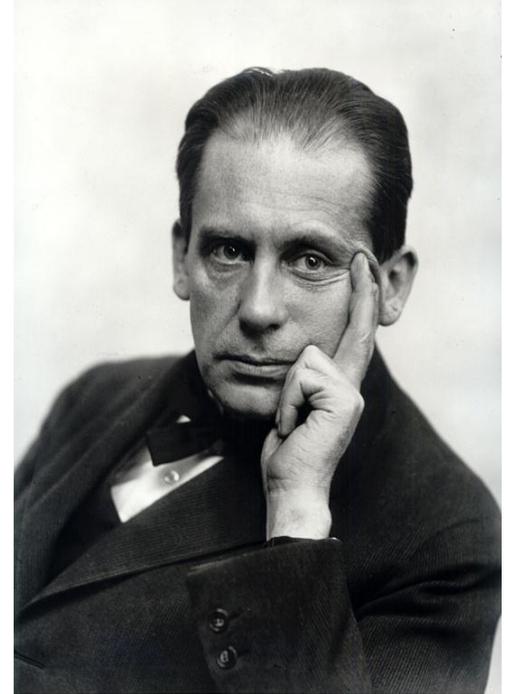
- ❑ École allemande, inspirée par les arts décoratifs
 - ▣ Fondée en 1907
 - ▣ Hermann Muthesius (1861-1927)
- ❑ Réconciliation entre artisanat et industrie
- ❑ Prémisse au Bauhaus

Le Bauhaus

26

- Walter Gropius
 - 1883-1969, architecte, designer et urbaniste
 - Membre du Deutscher Werkbund
 - École des arts de Weimar, fondée en 1919
- À la fois école et atelier de production.
 - Caractère pluridisciplinaire

Les principes du Bauhaus

27

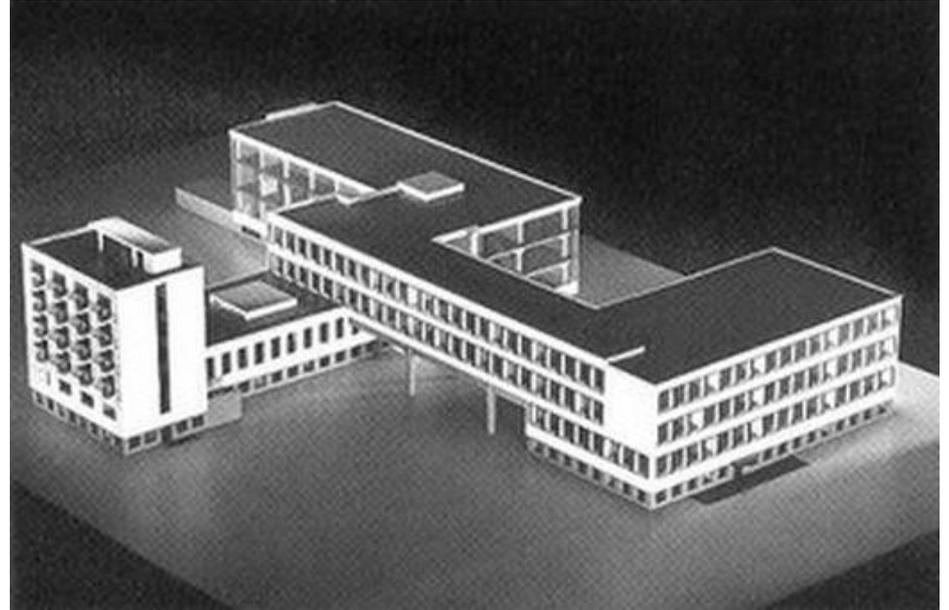
- Fonctionnalisme
 - ▣ C'est la fonction qui doit déterminer la forme
 - ▣ Henry Van de Velde (1863-1957), architecte et designer, inspirateur du Bauhaus :
 - « Tout ce qui n'a pas de rapport avec la fonction et l'utilité doit être banni »
- Formes simples
 - ▣ Influence du positivisme
 - ▣ Construire pour le peuple, avec l'aide de l'industrie (production de masse)
 - ▣ Simplicité des couleurs, préférence pour le blanc dans l'architecture
- Lien avec l'art moderne : Paul Klee, Vassili Kandinsky

Réalisations du Bauhaus

28

Chaise de Marcel Breuer

Bâtiment du Bauhaus à Dessau

Politique du Bauhaus et critique

29

- Lien avec la planification socialiste
 - ▣ Vision scientifique du design
 - ▣ Vision volontairement utopique
- Explique la fermeture par les Nazis dès 1933
- Les critiques postérieures vont porter sur l'aspect trop technocratique du Bauhaus
 - ▣ Absence d'humanisme, vision trop froide
 - ▣ Ambivalence du rapport avec le capitalisme et l'industrie
 - ▣ Critique l'aspect trop utilitariste, non durable

Le Corbusier

30

- ❑ Charles-Edouard Jeanneret-Gris (1887-1965)
 - ❑ Architecte français (né Suisse)
 - ❑ Proche de certains membres du Bauhaus
- ❑ Principes d'architecture
 - ❑ Lignes simples, nouveaux matériaux
 - ❑ Couleurs primaires (proche de Mondrian)
 - ❑ Insistence sur le blanc et l'hygiénisme

L'architecture de Le Corbusier

31

L'antidesign

32

- ❑ Mouvement initié par Joe Colombo
 - ▣ 1930-1971, designer italien
 - ▣ Influence du philosophe Herbert Marcuse, 1898-1979
 - ▣ Critique du consumérisme
- ❑ Revenir à des prototypes, des pièces uniques
 - ▣ Un kitsch assumé

Exemple : la chaise à tube

33

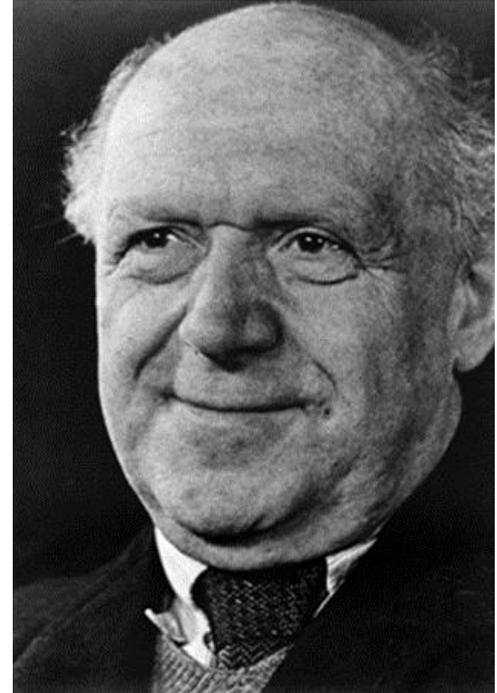
III

Un exemple : le développement du
design graphique

Neurath et la statistique picturale

35

- Otto Neurath, 1882-1945
 - ▣ Philosophe et économiste autrichien
 - ▣ Membre du Cercle de Vienne
 - ▣ Création du Musée de la société et de l'économie en 1923
- La Statistique picturale
 - ▣ Forme de communication visuelle
 - ▣ Apporter les faits économiques et sociaux au public

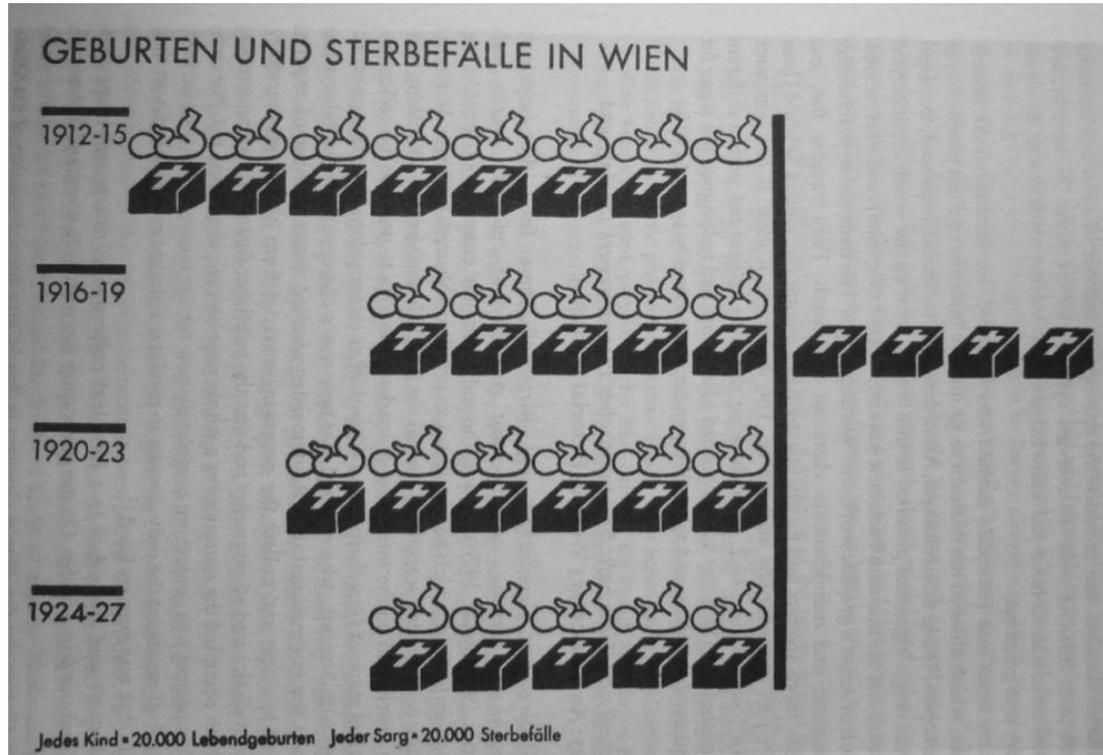
Principes de la statistique picturale: ISOTYPE

36

- Pictogrammes standardisés
 - ▣ Dessinés par l'artiste allemand Gerd Arntz (1900-1988)
- Importance de la clarté des données
 - ▣ Disposition horizontale
 - ▣ On doit représenter des quantités, pas des valeurs (opposition à l'économie néoclassique)
 - ▣ Il faut « transformer » les données pour les rendre lisibles, aller au plus simple.
 - ▣ Mettre en évidence des contrastes

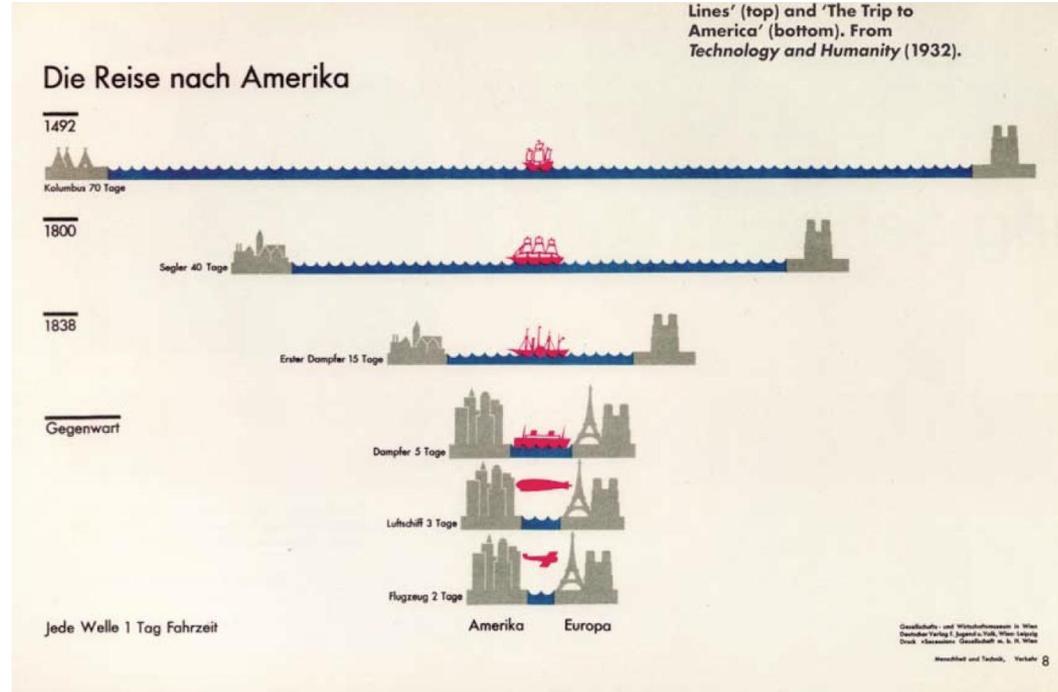
Exemple 1

37

Exemple 2

38

Aspect politique de l'ISOTYPE

- **Projet mondialiste et socialiste**
 - ▣ Rejet de l'économie bourgeoise
 - ▣ Dénoncer l'inégale distribution des richesses
 - ▣ Inventer un langage universel et soutenir la planification
- **Lien avec les travaux des ingénieurs tayloristes**
 - ▣ Croient en la planification pour l'entreprise
 - ▣ Peut s'adapter à toute la société et à l'économie
- **La méthode va intéresser les intellectuels américains**

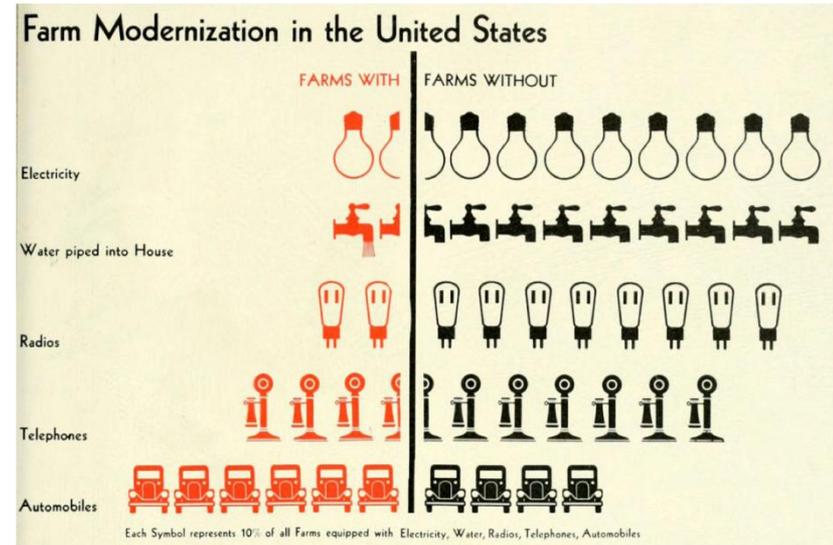
Neurath et les États-Unis

Utilisation dans le cadre du New Deal de Roosevelt

41

- Travail réalisé par Rudolf Modley
 - ▣ Disciple de Neurath
- Différence avec Neurath
 - ▣ Ne partage pas ses orientations socialistes
 - ▣ Simple outil de communication

Conclusion

- Lien ambivalent entre design et politique
 - ▣ Les designers s'opposent au système capitaliste
 - ▣ Mais ils travaillent dans le cadre de ce système
- Le designer : entre activiste, ingénieur et artiste
 - ▣ Entre pièce unique et production de masse
 - ▣ Il n'y a plus vraiment d'école dominante
 - ▣ Mais les modèles classiques dominant toujours

Quelques sources

- Alexandra Midal, *Design: Introduction à l'histoire d'une discipline*, Pocket, 2009
- Magdalena Droste, *Bauhaus*, Taschen, 2003
- Nader Vossoughian, *Otto Neurath - The Language of the Global Polis*, NAI Publishers, 2011
- Richard Wurts, *The New York World's Fair, 1939/1940*, Dover