

Qu'est-ce que le design ?

Produire des objets du quotidien a toujours été, avant les temps industriels, le métier des artisans. La très grande majorité de la population n'avait accès qu'à un artisanat sobre et simple, voire frustré, mais dont la fonction répondait aux besoins sans ornement ; les « riches » (princes, nobles, bourgeois aisés) avaient accès à un artisanat de luxe dont l'esthétique répondait à des modes, des goûts qui dépassaient la simple fonction de l'objet (exemples de style de la Renaissance à l'Empire). Le développement de la bourgeoisie aux XVIIIe-XIXe siècles introduit de plus en plus d'objets dans les intérieurs et on parle alors d'arts décoratifs pour qualifier la fabrication artisanale de meubles et d'objets souvent avec ajouts d'ornements destinés à une clientèle aisée (mais le terme « arts décoratifs » reste flou car il peut qualifier tout objet du quotidien sans ornement).

Puis l'industrialisation introduit des nouveaux matériaux ainsi que de nouvelles techniques de fabrication (exemple de la Ford T) et les arts décoratifs vont en subir l'influence ; de plus les débuts de la démocratisation de la consommation augmentent la demande d'objets du quotidien à laquelle l'industrie peut répondre. C'est le début du design mais celui-ci n'est pas « un sous-produit de l'industrialisation » car les artistes décorateurs mènent des recherches « selon deux attitudes (...) parallèles et complémentaires. D'un côté, au service de pratiques et de consommations immédiates, on élabore et on modernise le patrimoine traditionnel des langages figuratifs. De l'autre, leur originalité expressive est l'objet d'expérimentations pour les avant-gardes artistiques qui, en explorant leurs possibilités formelles, construisent des codes narratifs d'une nouvelle objectivité abstraite. Dans le cas du design, ce schéma coïncide avec une parfaite division géographique, qui voit l'Amérique développer les potentialités des produits et l'Europe – l'Allemagne en particulier – explorer les projets d'une nouvelle objectivité ». En d'autres termes le design permet à la fois de produire des objets en série répondant à des codes esthétiques qui s'accordent aux goûts du public mais le design est aussi utilisé par les avant-gardes artistiques afin de produire une nouvelle esthétique des objets fondée sur une nouvelle manière de concevoir le rapport entre l'objet, sa forme et son usage : « la forme est la fonction, le beau est l'utile ».

Comment Charlotte Perriand, formée aux Arts décoratifs, rejoint-elle le courant des avant-gardes modernes dès 1927 ?

Les origines du design et les prémisses de la modernité

- ▶ Michael Thonet et l'entreprise Thonet frère
- ▶ William Morris, société Morris & Co, Arts and Craft
- ▶ Charles Rennie Mackintosh
- ▶ Frank Lloyd Wright
- ▶ Sécession viennoise
- ▶ Adolf Loos
- ▶ Henri van de Velde
- ▶ Le Deutscher Werkbund

La naissance et l'affirmation du modernisme

- ▶ De Stijl
- ▶ Le Bauhaus
- ▶ Ludwig Mies van der Rohe

L'Art déco, art moderne ?

- ▶ Jacques-Emile Ruhlmann
- ▶ Maurice Dufrené

Charlotte Perriand, une artiste moderne ?

- ▶ Coin de salon, bibliothèque-secrétaire, guéridon et fauteuil présentés au Salon des artistes décorateurs, 1926
- ▶ Argentier en bois de violette, métal et verre, 1926, présenté au Salon des artistes décorateurs de 1927
- ▶ Le Bar sous le toit, présenté au Salon d'automne, 1927

« Bois ou Métal »

Le métal est à l'agencement intérieur ce que le ciment a été en architecture. C'EST UNE REVOLUTION. L'AVENIR sera aux matériaux résolvant le mieux les problèmes posés par l'homme nouveau. J'entends par HOMME NOUVEAU le type d'individu que la science n' a pas dépassé, qui comprend et vit son époque. Il a l'avion, les transats, l'auto à son service, le sport pour sa santé, la maison pour son repos (...) Le Bois n'aurait jamais permis la TOUR EIFFEL. (...) ESTHETIQUE DU METAL. L'aluminium verni ; le duco ; la parkérisation ; le chromage offrent différents aspects du métal. Si nous allions ce métal aux cuirs des sièges ; aux dalles de marbre, verre, caoutchouc, des tables ; aux dallages du sol ; au ciment ; aux végétaux, nous obtenons une gamme d'accord parfait, apportant de nouvelles sensations esthétiques. (...) »

Charlotte Perriand « Wood or Metal ? » The Studio, avril 1929 »

Mobilier moderne en France dans les années 1920-1930

- ▶ René Herbst
- ▶ Eileen Gray
- ▶ Robert Mallet-Stevens
- ▶ Jean Prouvé

Citations et œuvres en partie extraites de Enrico Morteo, *La Petite encyclopédie du Design*, Solar Editions, 2009

EXERCICE - CONSIGNE

Dans votre compte Pearlrees répondez à la question suivante :

Table extensible et fauteuil pivotant de la salle à manger de l'Atelier Saint-Sulpice

Pourquoi peut-on affirmer que l'aménagement en 1927 de l'Atelier de la rue Saint-Sulpice fait entrer Charlotte Perriand dans le cercle des créateurs modernes ?

- Table en acier chromé, bois et caoutchouc, 1927

- Fauteuil en structure en tube d'acier chromé, assise et dossier rembourrés, revêtement cuir, 1928