

Diane Marissal & Jeremie Leblanc Barbedienne, *Tête au carré*, Bois aluminium peinture - 2020

| OUVERTURE PEDAGOGIQUE |

DESIGN

PLEASE DO SO !

Avec la collaboration de Lille Design dans le cadre de LILLE
METROPOLE 2020 CAPITALE MONDIALE DU DESIGN

10 OCT > 10 JANV 2021

| VERS LE SOMMAIRE |

Commissariat général | lille—design | MUba Eugène Leroy Ville de Tourcoing |
Commissariat | Christelle Manfredi, MUba Eugène Leroy | Thibaut Freychet, lille—design |
Scénographes | Studio Bling |

MUba

Eugène Leroy | Tourcoing

I SOMMAIRE I

I C1 / DECOUVRIR DIFFERENTES FORMES D'EXPRESSION ARTISTIQUE <i>L'objet et l'imaginaire</i>	4
I C2 / EXPRIMER SA SENSIBILITE ET SON IMAGINATION EN S'EMPARANT DES ELEMENTS DU LANGAGE PLASTIQUE <i>Entre le fond et la forme</i>	10
I C3 / LA MATERIALITE DE LA PRODUCTION PLASTIQUE ET LA SENSIBILITE AUX CONSTITUANTS DE L'ŒUVRE <i>Les qualités physiques des matériaux</i>	16
I C3 / LA MATERIALITE DE LA PRODUCTION PLASTIQUE ET LA SENSIBILITE AUX CONSTITUANTS DE L'ŒUVRE <i>Les effets du geste et de l'instrument</i>	18
I C3 / LA MATERIALITE DE LA PRODUCTION PLASTIQUE ET LA SENSIBILITE AUX CONSTITUANTS DE L'ŒUVRE <i>La réalité concrète de la déclinaison d'une œuvre</i>	21
C3 / LA MATERIALITE DE LA PRODUCTION PLASTIQUE ET LA SENSIBILITE AUX CONSTITUANTS DE L'ŒUVRE : <i>La matérialité et la qualité de la couleur</i>	23
I C3 / LA MATERIALITE DE LA PRODUCTION PLASTIQUE ET LA SENSIBILITE AUX CONSTITUANTS DE L'ŒUVRE <i>Les qualités physiques des matériaux</i>	26
I C3 / LA REPRESENTATION ET LES DISPOSITIFS DE REPRESENTATION <i>L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets</i>	26
I C3 / LA MATERIALITE DE LA PRODUCTION PLASTIQUE ET LA SENSIBILITE AUX CONSTITUANTS DE L'ŒUVRE <i>Les qualités physiques des matériaux</i>	35
I C3 / LA MATERIALITE DE LA PRODUCTION PLASTIQUE ET LA SENSIBILITE AUX CONSTITUANTS DE L'ŒUVRE <i>La matérialité et la qualité de la couleur</i>	38
I C3 / LES FABRICATIONS ET LA RELATION ENTRE L'OBJET ET L'ESPACE <i>La mises en scènes des objets</i>	41
I C4 / L'ŒUVRE, L'ESPACE, L'AUTEUR, LE SPECTATEUR <i>Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques</i>	44
I C4 / L'ŒUVRE L'AUTEUR L'ESPACE LE SPECTATEUR <i>La présence matérielle de l'œuvre/ de l'objet dans l'espace</i>	46
I C4 / L'ŒUVRE, L'ESPACE, L'AUTEUR, LE SPECTATEUR <i>L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre</i>	48
I C4 / L'ŒUVRE, L'ESPACE, L'AUTEUR, LE SPECTATEUR <i>Les représentations et statut de l'objet en art</i>	50
I C4 / L'ŒUVRE, L'ESPACE, L'AUTEUR, LE SPECTATEUR <i>L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre</i>	52

Design : Please do so, est une exposition qui invite à venir découvrir l'objet. Cette rencontre avec l'objet permet de se poser des questions. Celle-ci permet de mieux comprendre comment les objets peuvent être pensés, comment ils peuvent nous solliciter à construire, assembler, associer, imaginer d'autres utilisations. Ils peuvent aussi nous permettre de **changer les règles**, et de les faire correspondre à nos besoins, les inventer **à notre image**.

Les objets sont le fruit de nos décisions : choix de matière, durée de vie, utilisation et consommation des objets.

Les enjeux écologiques et environnementaux sont aujourd'hui au cœur de la pensée des designers qui ne peuvent en faire abstraction, et se posent la question : **qu'est-ce qu'on fait maintenant ?**

Cette exposition permet aussi de voir comment l'objet peut être porteur de sens, d'histoires, d'imaginaire, et nous **raconter des histoires**.

Sans oublier que l'objet c'est avant tout des matériaux choisis, travaillés et assemblés, et que son contact nous interpelle et nous interroge : **Comment c'est fait ?** Cet objet est avant tout là pour nous être utile, pour être **à notre service**.

L'OBJET ET L'IMAGINAIRE : Comprendre que l'objet imaginé, créé, peut dépasser sa fonction par sa représentation.

Noémie Rogeau, Marc Bony et Lionel Doyen (Collectif, Les Acrobates ©)

Cabaniste 0

2019

Tissu technique

En quoi la représentation détournée de l'objet permet-elle de s'éloigner de sa fonction initiale afin de nourrir l'imaginaire ?

« **Cabaniste 0**, un rien gonflé, la cabane gonflable, qui change le point de vue !

Les noms d'oiseaux laisseront la place au chant des oiseaux.

Fini les mauvaises surprises, crises de nerfs et engueulades au moment fatidique de l'installation de votre campement. Plus de problème de pente, de cailloux, de racines... soyez dans votre élément sur tous les terrains.

La **Cabaniste 0** s'accroche aux arbres pour retrouver votre âme d'enfant

La **Cabaniste 0** flotte sur l'eau pour vous bercer comme un bébé le temps d'une sieste ou d'une nuit

La **Cabaniste 0** se surélève pour un confort, et une accessibilité facilitée pour les personnes aux capacités physiques limitées ». *Noémie Rogeau, Marc Bony et Lionel Doyen*

L'objet est source d'imaginaire.

Les diverses propositions, ci-après, mises en communication avec cette **Cabaniste 0**, permettent au lecteur, spectateur, de s'appropriier l'objet, selon son vécu personnel, son acculturation, son imaginaire, son désir d'utilisation ou de prolongation...

Imaginer son propre univers, une autre fonction à l'objet, et même... composer avec plusieurs objets...

Compétences :

Enrichir la manière de raconter, par des confrontations de situations, d'objets.

Constater la richesse et la diversité des formes d'expression.

**Noémie Rogeau,
Marc Bony et Lionel
Doyen (Collectif, Les
Acrobates ©)
Cabaniste 0
2019
Tissu technique**

Mises en regard avec
des œuvres du
MUba, cf Dossier
Ressource, SECTION
5 : « A ton service »

Des œuvres de l'exposition, mises en communication :

« *Le Club Chalut* est né d'une errance dans le port de pêche de Boulogne-sur-Mer et plus précisément dans la benne à filets usagés.

Quelques coups de ciseaux et deux ou trois colsons plus tard c'est devenu un club parfaitement imputrescible et donc opérationnel à l'extérieur également.

En fauteuil de plage, de terrasse, de lounge, il est idéal, écolo et lavable au Karscher. » *Salopette Studio*

Salopette Studio

Club Chalut

Filet de pêche, corde de nylon, variantes (bois, bouées), polystyrène ou polyuréthane, colsons.

2018

Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource, SECTION 2 : « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? »

«DIZY réinvente la façon d'acheter le mobilier.

Choisissez les éléments dont vous avez besoin, mixez les couleurs qui vous inspirent et assemblez le tout, sans outil, pour créer une lampe unique ! Petites, hautes, une tête ou deux, monochromes ou bi-couleurs, les lampes DIZY sont le fruit de votre créativité.

Chez nous, le designer c'est vous ! »

Thomas Merlin

Lampe à réinventer

DIZY Thomas Merlin

**Chêne massif, métal, câblage, lin.
2019**

(Chaque élément de la lampe est interchangeable)

**Mises en regard avec des œuvres
du MUba, cf Dossier Ressource,
SECTION 1 : « A toi de jouer »**

« *La faune sauvage* est composée de sculptures représentant le profil de l'animal en « un seul trait » ayant un élément important comme les longues protubérances du rhinocéros blanc. Une seule partie de l'animal est représentée pour apporter plus d'intention à son élément. Le dessin non fini partant vers deux directions le rend plus léger et crée un hors cadre imaginaire. L'idée est de les positionner en face à face voir en promenade pour créer un contexte familial, d'amitié ou de respect » *Edouard Astruc*

Edouard Astruc
Le rhinocéros blanc
Acier
2018

[Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource, SECTION 1 : « A toi de jouer »](#)

Œuvre du MUba mises en regard :

MARC DEVADE (Paris, 1943 - Id., 1983) *Sans titre*, 1977 Encre sur toile.

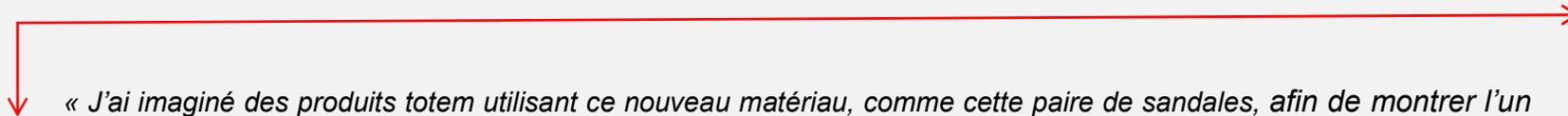
Co-fondateur du groupe Supports/Surfaces, Marc Devade reste une figure singulière. En effet, sa formation en philosophie fera de lui le théoricien du groupe. *Sans titre*, réalisé à l'encre, est un exemple du travail sur la matière, la composition et l'espace qu'il déploie. Pendant les années 60 Marc Devade commence une œuvre plastique qu'il exposera au début des années 70. Il sera l'un des premiers à se revendiquer de la peinture américaine des années 50, en particulier des *colorfield* tel que Barnett Newman et Mark Rothko, alors méconnus en France. Il reconnaîtra aussi l'influence de la peinture chinoise et de la figure du lettré chinois sur son travail. La pratique de Marc Devade interroge les matériaux de ce qui fait œuvre aussi bien formellement, matériellement et historiquement. Son choix de se diriger vers l'abstraction lui permet d'affirmer la matérialité de la peinture et d'explorer les possibilités de la couleur. L'encre qu'il utilise dans les années 70 lui permet de travailler le rapport de la couleur avec la surface de la toile. L'encre liquide, offrant des effets de transparence, recouvre la surface tout en laissant sensible le support. Surface et fond se confondent et s'interpénètrent. Son travail en amont sur la composition, le rythme et la structure, permet à la couleur de prendre sa pleine mesure et de donner un sentiment d'espace.

ENTRE LE FOND ET LA FORME : Comprendre que la création artistique est un langage qui permet de s'exprimer par diverses formes

Defachel Nina
Sandales - Banane Lab
Métal et Matériaux naturels : Cuir à base de banane, liège, caoutchouc
2019-2020

Quel(s) choix plastiques opérer pour exprimer une idée, une action, une intention, une émotion ?

« J'ai imaginé des produits totem utilisant ce nouveau matériau, comme cette paire de sandales, afin de montrer l'un des champs d'application de ce matériau, 100% naturel, utilisant le savoir-faire de la maroquinerie et de la cordonnerie.

Ce cuir 100% naturel est donc une nouvelle alternative au cuir, matière aujourd'hui posant de réels problèmes environnementaux, écologiques et d'éthiques. » Nina Defachel

Nina Defachel pose un choix, mais laisse au spectateur, lecteur, toute autre possibilité d'interprétation.

Elle utilise la fabrication d'un objet concret, fréquent, classique, familier : la sandale.

Elle mène des expériences novatrices, à la recherche de matériaux conçus à partir des matières « culinaires ».

Elle formalise cet objet familier pour renforcer sa démarche créatrice et « rassurer » sur l'utilisation de ce matériau.

Par cette utilisation elle invite à la poursuite de la réflexion et la recherche d'autres intensions, choix plastiques, formes.

Elle interpelle en s'appuyant sur un objet connu du public.

La question semble posée : et quoi d'autres ?

Compétences :

L'élève repère les éléments du langage plastique dans une œuvre : couleurs, formes, matières, support...

L'élève formule ses émotions, entend et respecte celles des autres.

Defachel Nina
Sandales - Banane Lab
Métal et Matériaux
naturels : Cuir à base de
banane, liège,
caoutchouc
2019-2020

Mises en regard avec des
œuvres du MUba, cf
Dossier Ressource,
SECTION 1 : Qu'est-ce
qu'on fait maintenant ? »

Des œuvres de l'exposition, mises en communication :

« *Le Club Chalut* est né d'une errance dans le port de pêche de Boulogne-sur-Mer et plus précisément dans la benne à filets usagés. Quelques coups de ciseaux et deux ou trois colsons plus tard c'est devenu un club parfaitement imputrescible et donc opérationnel à l'extérieur également.

En fauteuil de plage, de terrasse, de lounge, il est idéal, écolo et lavable au Karscher. » *Salopette Studio*

Salopette Studio

Club Chalut

Filet de pêche, corde de nylon, variantes (bois, bouées), polystyrène ou polyuréthane, colsons.

2018

Mises en regard avec des œuvres du MUBA, cf Dossier Ressource, SECTION 2 : « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? »

« La faune sauvage est composée de sculptures représentant le profil de l'animal en ° un seul trait ° ayant un élément important comme les longues protubérances du rhinocéros blanc. Une seule partie de l'animal est représentée pour apporter plus d'intention à son élément. Le dessin non fini partant vers deux directions le rend plus léger et crée un hors cadre imaginaire. L'idée est de les positionner en face à face voir en promenade pour créer un contexte familial, d'amitié ou de respect »

Edouard Astruc

Edouard Astruc

Le rhinocéros blanc

Acier

2018

Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource, SECTION 1 : « A toi de jouer »

« *Traces* est un textile chauffant de basse consommation.

Le motif généré par le passage d'un fil chauffant en cuivre, vient communiquer sur la fonction de l'objet.

L'idée est de délimiter des zones chaudes plus localisées dans nos espaces de vies en chauffant le corps plutôt que l'espace, et ainsi éviter la surchauffe inutile de grands volumes. Inspiré par les modes de vies traditionnels dans les maisons japonaises, il prend aujourd'hui la forme d'un tapis chauffant. A terme, ce textile a vocation à s'appliquer sur différentes typologies d'objets : alcôve, banquette, assises, paroi acoustique, coussins.

Il pourra ainsi amener un nouveau type de confort dans les pièces à vivre des particuliers, les bureaux, les gares, les aéroports, ou les espaces extérieurs. Ce projet s'inscrit dans une volonté de minimiser l'impact environnemental en consommant moins d'énergie qu'un chauffage d'appoint standard. Une surface de 2 mètres² de textile consomme environ 7, 5 fois moins qu'un chauffage d'appoint standard de 1500 W. » *Natacha Poutoux / Sacha Hourcade*

Natacha Poutoux / Sacha Hourcade, *Traces*, Plateau en placage de chêne, dessous laqué noir, pied en medium en métal laqué noir, semelle en liège. 2018
« [Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource, SECTION 2 : « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?](#)

ELMAR TRENKWALDER, (1959). Ce dessin reprend les éléments constitutifs du paysage comme genre, par son format, sa composition, et ses éléments identifiables comme le ciel et la terre. Il laisse place à l'imaginaire. Elmar Trenkwalder réalise un dessin minutieux du paysage, mais il joue avec l'ambiguïté des images, certaines formes sont sujettes à une double lecture : arbre ou plume ? Pied ou rocher ? Œil ou soleil ? Notre esprit se perd alors entre un paysage qui semble réel et un paysage imaginaire aux accents surréalistes.

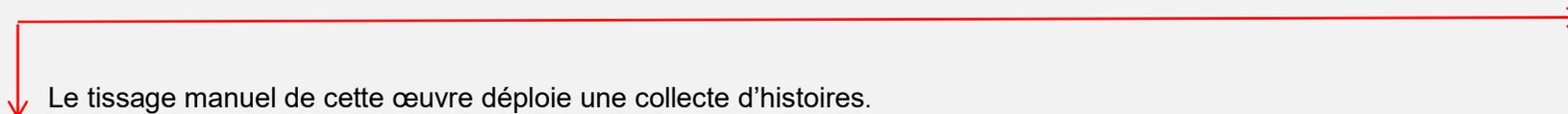
Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource, SECTION 2 : « Raconte-moi une histoire ? »

LES QUALITES PHYSIQUES DES MATERIAUX : Comprendre que le matériau utilisé influe sur la lecture de l'œuvre

Louise Limontas
Daon temps
Coton, soie, fleurs artificielles, peinture
2019

En quoi le matériau d'une œuvre exprime les intentions de l'auteur ?

Le tissage manuel de cette œuvre déploie une collecte d'histoires. L'expérience de Louise Limontas, l'a conduite à travailler à partir de différentes techniques textiles comme la dentelle aux fuseaux, la broderie, l'impression, le tissage ou encore la gravure laser. En tant que designer textile transdisciplinaire, elle interroge la frontière avec l'artisanat. En expérimentant à la fois des techniques manuelles et industrielles, elle crée des dessins et des images, des matériaux, des formes.

Les expérimentations entre art et textile, tendent à la réalisation d'une forme artistique et à la valorisation des savoir-faire en matière textile.

L'œuvre vient nourrir le lien essentiel entre la pratique artistique et la pratique qualifiante des techniques et des enjeux d'un médium comme le textile.

L'expérience vise à développer et amplifier le médium textile dans la production artistique contemporaine, tout en mesurant bien, comme tous les autres médiums, qu'il appartient à la palette des pratiques et des méthodes des formes de l'art d'aujourd'hui. Il peut donner lieu, ou non, à des formes croisées, hybridées. (Source : <https://esad-talm.fr/fr/retour-sur/2019/daon-temps>)

Compétences :

L'élève observe et identifie les matériaux proposés.

Il comprend que la scénographie et le déroulé de l'œuvre sont étroitement liés avec le matériau.

Il formule une expression juste de ses émotions en prenant appui sur l'œuvre d'art.

Louise Limontas , *Daon temps* - Coton, soie, fleurs artificielles, peinture - 2019

Mises en regard avec des œuvres du MUba cf Dossier Ressource, SECTION 3 : « Raconte-moi une histoire »

LES EFFETS DU GESTE ET DE L'INSTRUMENT : Comprendre que la technique de transformation du matériau est la constitution de l'œuvre

Fanny Dheygere & Arthur Lenglin (Collectif NINII & Maison Lenglin)
From The Ground Capsule Collection
Lin et poudres végétales

En quoi les techniques, les outils, les gestes expriment les intentions de l'auteur ?

NINII et Maison Lenglin ont décidé de collaborer ensemble sur la création d'une **collection écoresponsable** intitulée From the Ground.

Cette collection capsule propose des articles **100% naturels**, fabriqués au Portugal. Les créations issues de cette collaboration sont pensées en France par NINII, teintées par Maison Lenglin, en utilisant exclusivement les **déchets de fruits et légumes**, tels que la peau d'avocat, les fanes de carottes et les feuilles de fraises. Les pièces sont ensuite **brodées de motifs pop** inspirés de l'univers NINII et **représentant la plante utilisée pour la teinture**.

La création de vêtements **éthiques et durables**, par Fanny Dheygere & Arthur Lenglin, suppose le développement de **démarches** et **techniques** utilisant des **matières**, et **produits** issus d'un **cycle de production** exemplaire.

Le souhait de **bousculer l'actuel marché de la fast-fashion**, motive Fanny Dheygere & Arthur Lenglin.

En proposant cette œuvre, **ils formalisent** et **stabilisent** un **schéma** présentant conjointement, la **démarche** et la **technique** utilisées pour leur collection.

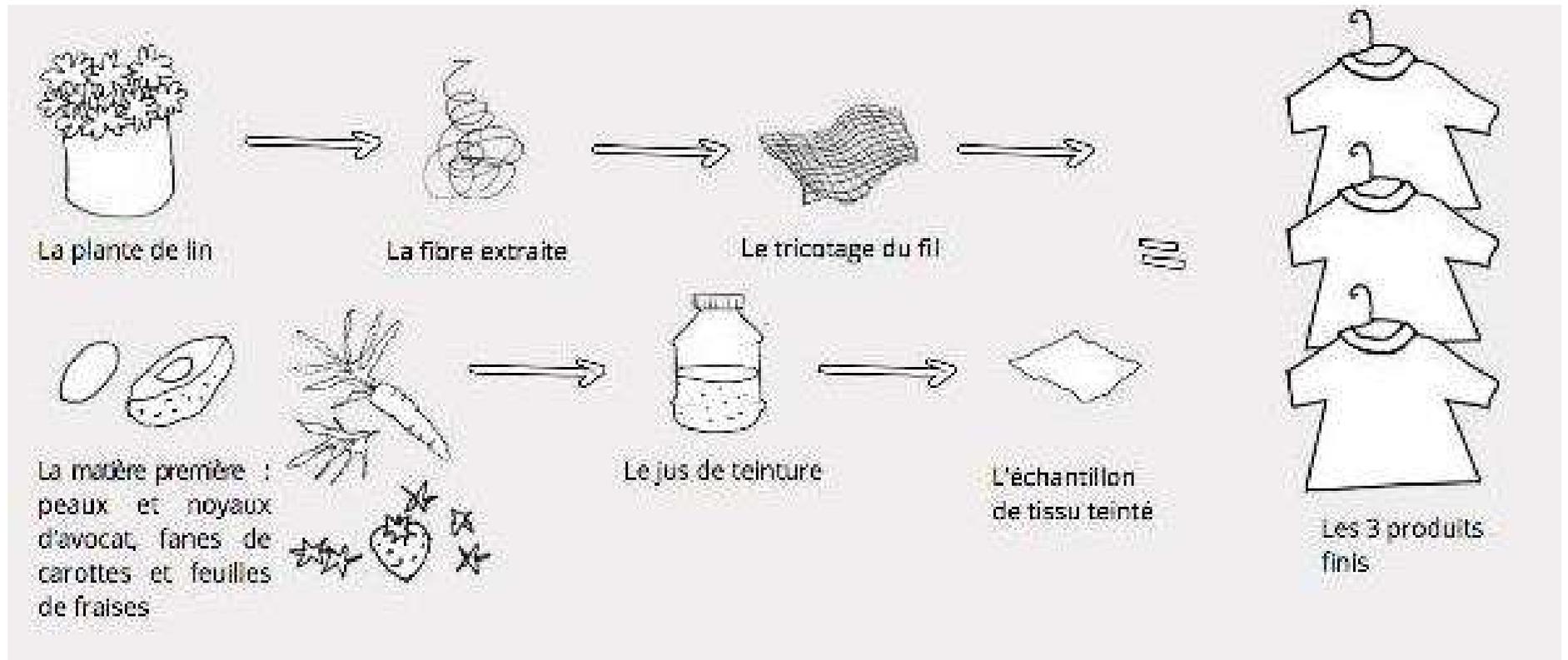
En dialogue avec cette œuvre (sur la 3ème page) « Le Banane Lab est un projet d'expérimentations à la création d'une gamme de matériaux à base de peaux de banane. Selon le processus de transformation qui lui est appliqué, un matériau similaire à du « cuir » peut être obtenu. L'artiste propose une gamme d'échantillons pour présenter ses recherches matérielles.

Compétences :

L'élève observe et identifie le schéma technique de l'œuvre.

Il comprend que la transformation du matériau, constitue l'œuvre elle-même.

Il formule une expression juste de ses émotions en prenant appui sur l'œuvre d'art.

Fanny Dheygere & Arthur Lenglin (Collectif NINII & Maison Lenglin)
From The Ground Capsule Collection
Lin et poudres végétales

« Le Banane Lab est un projet d'expérimentations à la création d'une gamme de matériaux à base de peaux de banane. Selon le processus de transformation qui lui est appliqué, un matériau similaire à du « cuir » peut être obtenu. J'ai ainsi créé une gamme d'échantillons pour présenter mes recherches matérielles ».
Defachel Nina

Defachel Nina
Exploration matérielle -
Banane Lab
Cuir à base de banane,
liège, caoutchouc...
2019-2020

Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource, SECTION 2 : « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? »

LA REALITE CONCRETE DE LA DECLINAISON D'UNE OEUVRE : Comprendre que la déclinaison de la base graphique constitue l'œuvre

Tim Defleur
Dérive et Safran
Chutes de bois
2019

En quoi la rencontre avec une œuvre, dans sa présence authentique est-elle porteuse de sens ?

Tim Defleur développe **son vocabulaire** et **sa vision du design**.

Il prône un **design** « honnête », **sans surplus** et accorde beaucoup d'importance aux **relations humaines** lors d'une **collaboration**, en toute **simplicité**.

Cette œuvre propose des **présentoirs** et **organiseurs modulable** à assembler **sans outils**.

Les **formes aléatoires** résultent des ressources utilisées qui sont en fait des **chutes de bois**. Chaque pièce composant l'objet est pensée pour être **interchangeable** offrant ainsi une multitude de combinaisons possibles et tout autant de mises en scène pour **objets du quotidien**. De même qu'il met en scène un **graphisme de base** prenant tout son sens dans la, les, déclinaison (s) à l'infini (ou presque), des objets.

Ces objets sont minutieusement choisis.

Le spectateur comme l'utilisateur, sont invités à **imaginer, composer** par la simple **découverte visuelle** de cette **base graphique**.

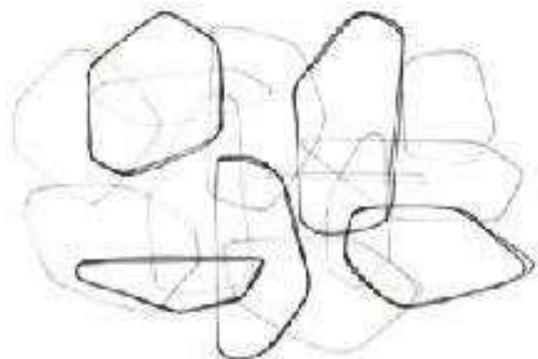
L'œil est spontanément attiré par celle-ci...une œuvre à « **choix multiples** » mais dont le **sens** reste **intègre** quelle que soit la composition, l'organisation posée.

Compétences :

L'élève observe et identifie les composantes de l'œuvre.

Il comprend que le geste, l'organisation, le graphisme de l'œuvre lui permettent de déceler le sens de la démarche de l'artiste.

Il formule une expression personnelle de sa compréhension et interprétation de la démarche.

Tim Defleur
Dérive et Safran
Chutes de bois
2009

Mises en regard avec des œuvres du MUba,
cf Dossier Ressource, SECTION 1 : « A toi de jouer »

LES QUALITES PHYSIQUE DU MATERIAU : Comprendre que les qualités physiques des matériaux sont essentielles à l'œuvre

Mube,
Collectif graphites
Panneau composite, lin bâche
2018

En quoi les matériaux de l'œuvre expriment-ils également les intentions de l'auteur ?

« **Mube** est un **meuble modulable** imaginé comme un **outil d'expérimentation de l'espace**.

Le projet s'adapte à **différents usages d'un lieu**.

L'espace n'est plus figé, mais peut être repensé en fonction des besoins et des envies.

Mube est le **prolongement de nos réflexions sur la modularité de l'espace**, en particulier M comme CUBES. Il développe le sujet des matériaux et du système d'assemblage.

L'**accumulation** de ces **modules** permet **d'inventer des espaces** uniques et fonctionnels.

Nous souhaitons mettre en place **un mode de production raisonné par des choix de matériaux** issus de filière locale et/ou recyclé et travailler avec des entreprises régionales » (Le Collectif Graphite) ».

Les matériaux choisis et exprimés visuellement par le collectif, la démarche expérimentée, montrée, constituent l'essence de l'œuvre.

Elles invitent à imaginer d'autres interprétations et suggestions formelles, d'autres utilisations, d'autres occupations de l'espace.

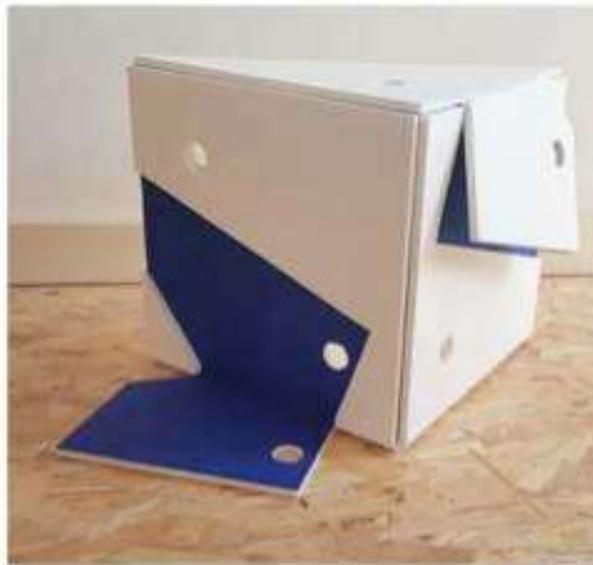
L'œuvre modulée est une étape ouverte de la création et non un objet abouti.

Compétences :

L'élève observe et identifie les matériaux utilisés par le Collectif.

Il comprend qu'un matériau se choisit et se module pour créer des effets, dispositions et occupations de l'espace variés.

Il formule une expression juste de ses émotions en prenant appui sur l'œuvre d'art.

Mube,
Collectif Graphites
Panneau composite, lin bâche
2018

Mises en regard avec des œuvres du MUba,
cf Dossier Ressource, SECTION 1 : « A toi de
jouer »

« DIZY réinvente la façon d'acheter le mobilier.

Choisissez les éléments dont vous avez besoin, mixez les couleurs qui vous inspirent et assemblez le tout, sans outil, pour créer une lampe unique ! Petites, hautes, une tête ou deux, monochromes ou bi-couleurs, les lampes DIZY sont le fruit de votre créativité. Chez nous, le designer c'est vous ! » Thomas Merlin

Lampe à réinventer
DIZY Thomas Merlin
Chêne massif, métal, câblage, lin.
2019
(Chaque élément de la lampe est interchangeable)

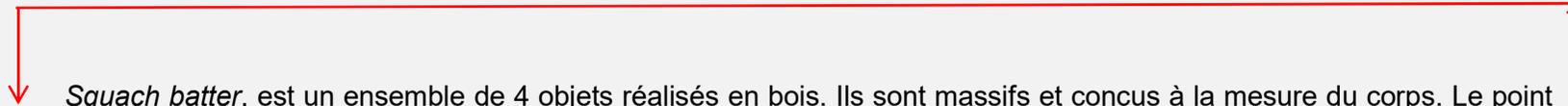
Mises en regard avec des œuvres du MUBa,
cf Dossier Ressource, SECTION 1 : « A toi de jouer »

L'INVENTION, LA FABRICATION, LES DETOURNEMENTS, LES MISES EN SCENE DES OBJETS : Comprendre que la forme des objets peut être détournée à des fins narratives.

Benjamin Declé
Squach batter
Bois, polyamide, caoutchouc, pehd
2017

En quoi notre relation aux objets peut-elle être source de création ?

Squach batter, est un ensemble de 4 objets réalisés en bois. Ils sont massifs et conçus à la mesure du corps. Le point de départ de leur création est l'observation et la prise en compte de l'ensemble des actions, des gestes effectués dans la confections d'un plat de pâtes. Le principe d'utilisation de ces objets est celui d'une machine : il intègre un mécanisme pour transformer l'énergie et produire un travail.

La première machine sert à mélanger des œufs et de la farine, aplatir la pâte, couper une portion de pâte. La seconde permet d'aplatir la pâte, de la couper en tranche afin de réaliser des tagliatelles parfaites. La 4e machine, propose de manger les pâtes réalisées en tenant l'équilibre.

Les machines sont conçues pour faciliter l'utilisation de la force motrice du corps. La première s'utilise debout et libère la mobilité des bras, la seconde favorise l'utilisation de la force motrice des jambes pour réaliser une action nécessitant de la force et de la précision.

Les 4 machines mettent en scène le corps dans la succession d'actions. Ce découpage temporel est un principe narratif. L'expérience produite par l'objet réinvente le déroulement une activité quotidienne.

Compétences :

L'élève conçoit que la conception d'un objet est une façon de donner forme à son imaginaire.

Il comprend qu'un objet prend en compte le corps de l'utilisateur.

Il décrit l'objet à l'aide d'un vocabulaire spécifique et perçoit que le cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation peut être de nature varié.

Benjamin Decle

Squach batter

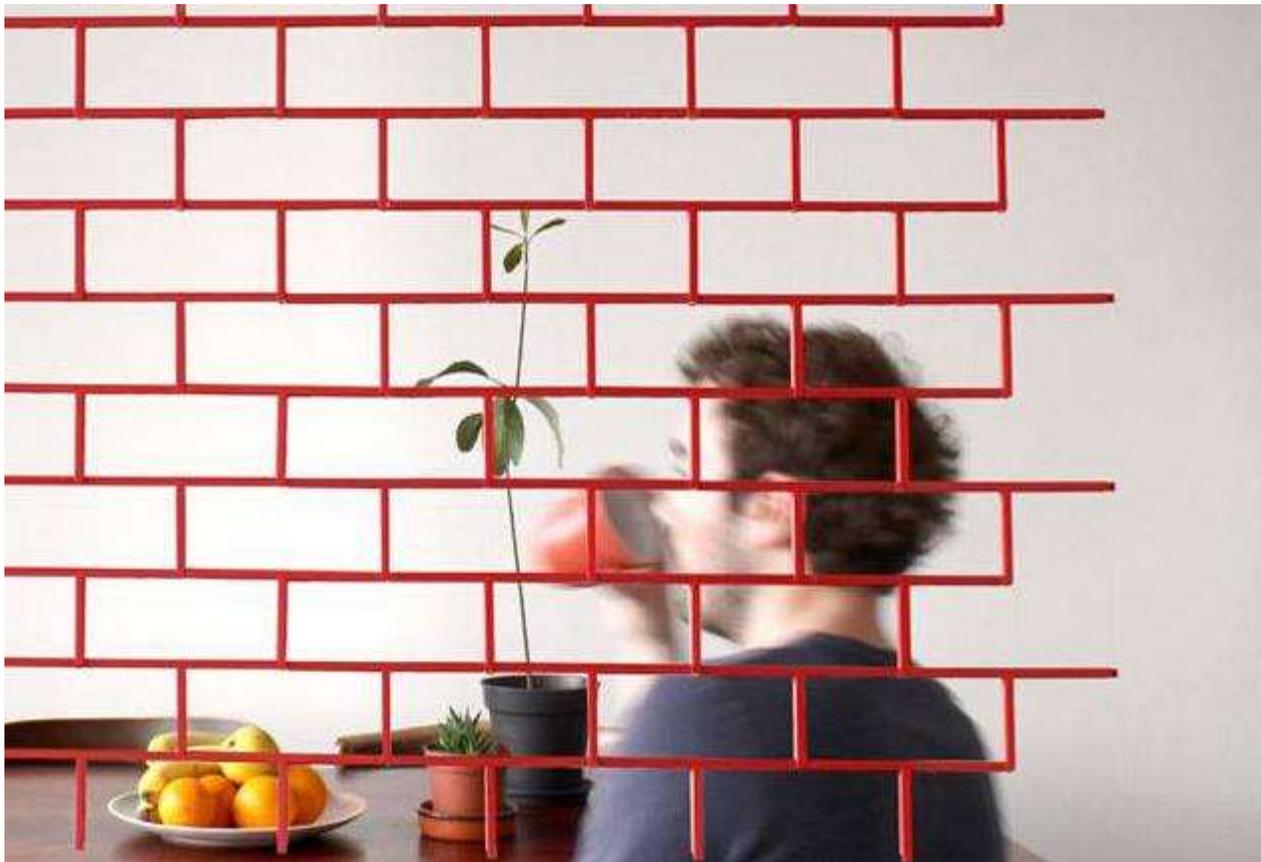
Bois, polyamide, caoutchouc, pehd

2017

Fabien Foulon
FGF Création
Verre balade
Verre, résine 3D SLA
2010-2019

Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource, SECTION 5 : « A ton service »

Jean Baptiste Ricatte
STUDIO KHORRAM RICATTE
Briq
ABS
2017

Mises en regard avec des œuvres du
MUba, cf Dossier Ressource, SECTION 1 :
« A toi de jouer »

Salopette Studio

Club Chalut

**Filet de pêche, corde de nylon, variantes (bois, bouées),
polystyrène ou polyuréthane, colsons.
2018**

**Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource,
SECTION 2 : « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? »**

Fabien Foulon, FGF Création, *Angle*, bois, aluminium, PMMA - 2020

Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource, SECTION 1 : « A toi de jouer »

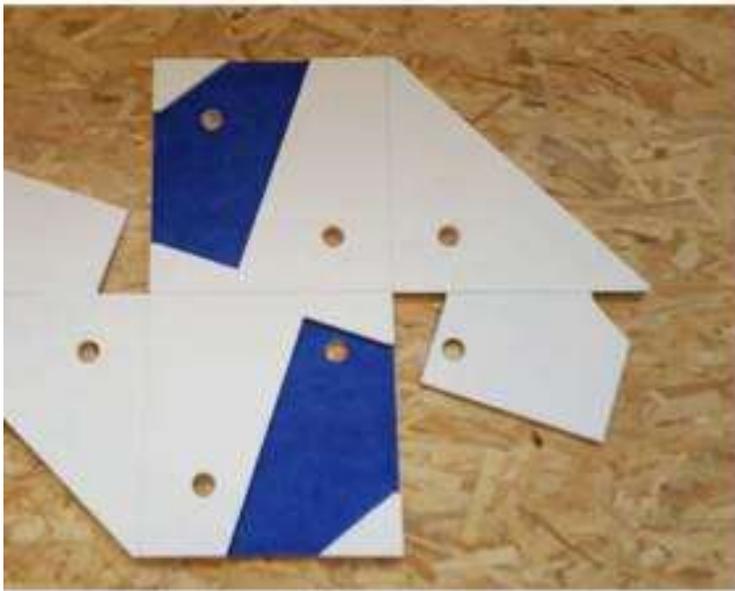
Aurélie Damon / Delphine Willoquet,
Jungle fanta flora
Papier peint Stickers

Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource,
SECTION 1 : « A toi de jouer »

Edouard Astruc
Le rhinocéros blanc
Acier
2018

Mises en regard avec des œuvres du
MUBA, cf Dossier Ressource,
SECTION 1 : « A toi de jouer »

Mube,
Collectif Graphite
Panneau composite, lin bâche
2018

Mises en regard avec des œuvres
du MUBA, cf Dossier Ressource,
SECTION 1 : « A toi de jouer »

LES QUALITES PHYSIQUES DES MATERIAUX : Comprendre qu'un designer peut créer son propre matériau

Defachel Nina
Exploration matérielle - Banane Lab
Cuir à base de banane, liège, caoutchouc...
2019-2020

Comment tirer parti d'un matériau, le détourner avec humour ?

Banane LAB est un projet expérimental qui consiste à explorer les potentialités physiques et esthétiques d'une peau de banane. Le processus de transformation découvert change sa texture, sa couleur, sa solidité. Son apparence ressemble à celle du cuir. Elle tire parti du potentiel d'un matériau à pouvoir changer d'apparence de qualité et de statut.

Nina Defachel s'engage dans une démarche écologique et éthique. Sa recherche consiste à pouvoir substituer à un matériau considéré comme polluant, un équivalent plus vertueux. Comme exemple d'exploitation, elle a conçu et fait réaliser une paire de sandales.

Sa démarche est à la fois celle de l'ingénieur qui développe un processus de recherche technique pour potentialiser un matériau et du designer chargé de concevoir un champ d'application fonctionnel à cette découverte.

Son approche complète de la création design ne néglige pas l'aspect économique, ce qui était un déchet devient utile.

Compétences :

L'élève conçoit l'importance du matériau dans la conception d'un objet design.

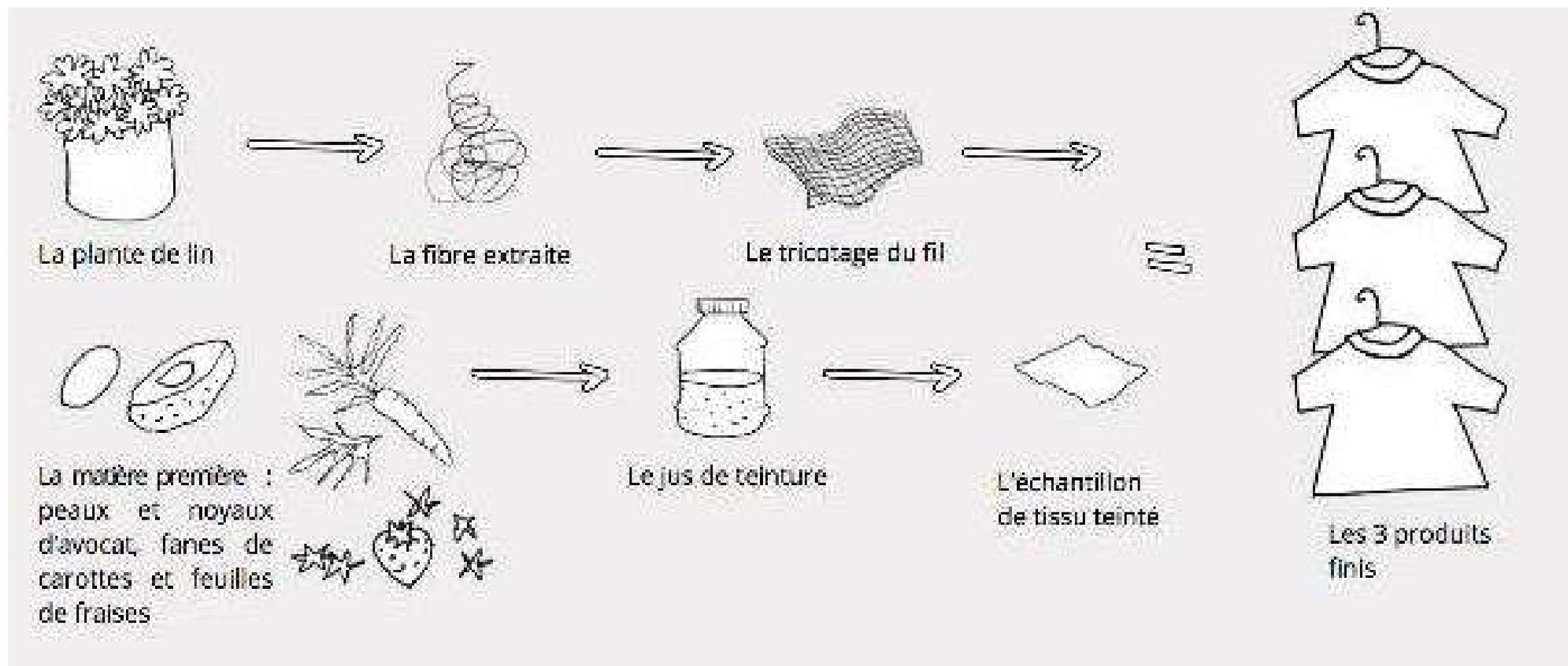
Il distingue le matériau de sa matérialité et acquiert un vocabulaire spécifique.

A travers la question écologique soulevée par la démarche, il prend conscience de l'importance d'inscrire une création dans une aire historique.

Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource, SECTION 2 : « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? »

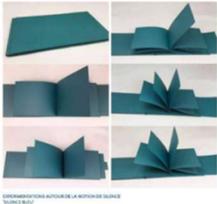
Defachel Nina
Exploration matérielle
- Banane Lab
Cuir à base de banane,
liège, caoutchouc...
2019-2020

Fanny Dheygere & Arthur Lenglin (Collectif NINII & Maison Lenglin)
From The Ground Capsule Collection
 Lin et poudres végétales

Mises en regard avec des œuvres du MUBA, cf Dossier Ressource, SECTION 2 : « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? »

LA MATERIALITE ET LA QUALITE DE LA COULEUR : Comprendre que la couleur agit sur la perception de l'objet

Cyprienne Kemp
Silence bleu, Promenons-nous, Compte avec les doigts
Papier, carton, bois
2019

Comment l'objet peut-il faire sens à partir de sa couleur ?

↓ *Silence bleu* est un livre d'artiste. C'est un objet qui reprend le principe du livre, en changeant son aspect fonctionnel, il n'est plus support pour l'écrit.

Il est entièrement conçu par l'auteur et réalisé en un seul exemplaire. Son procédé de conception et de fabrication implique plusieurs étapes : le choix d'une notion, ici le silence, qui engage des choix formels, matériel et chromatiques.

Le livre est entièrement réalisé à la main avec du papier bleu et une technique de pliage. Il intègre un mécanisme à partir d'une languette qui une fois actionnée l'anime. Les pages se déplient les unes après les autres, à leur rythme devant nous.

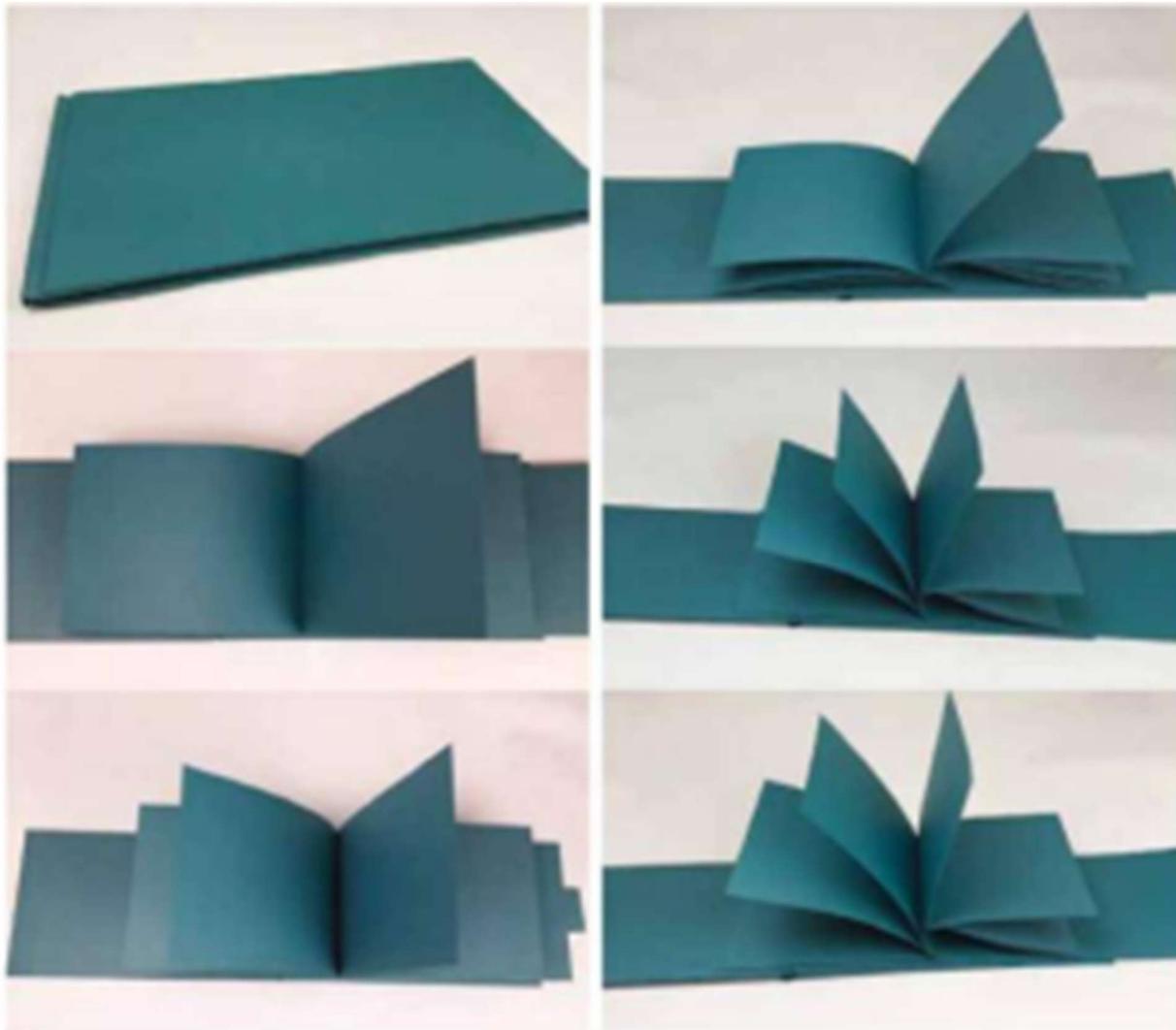
Son fonctionnement, sa couleur raconte le silence.

Compétences :

L'élève comprend l'importance du choix des matériaux et gestes dans la conception d'un objet.

Il comprend qu'un projet s'adapte en fonction de la prise en compte du spectateur.

Il formule une expression juste de ses émotions en prenant appui sur son expérience.

EXPERIMENTATIONS AUTOUR DE LA NOTION DE SILENCE
'SILENCE BLEU'

Ce livre fait partie d'expérimentations autour de la notion du silence dans le livre d'artiste. Le silence est un langage, un inachèvement, un temps suspendu qui amène une action. C'est un propos non défini et ouvert, qui n'impose pas une vérité mais qui ouvre sur des vérités. « Une réponse vraie ne vise pas à établir quoi que ce soit mais plutôt à bien lancer une idée » *Henri David Thoreau*.

Le silence ouvre à l'intérieur de l'être, l'espace de la différence, la possibilité d'articulations et de relations multiples. Il nous met en face de l'essentiel.

Loin du bavardage, du « Gerede » (empêchement de penser car il supprime toute question véritable en véhiculant une réponse toute faite). Avec « *Silence bleu* », je propose également une autre manière de tourner les pages, non plus une à une, mais en faisant glisser la tirette. Un ballet silencieux de pages s'offre à votre regard.

Cyprienne Kemp

Silence bleu, Promenons-nous, Compte avec les doigts

Papier, carton, bois

2019

Louise Limontas , *Daon temps* - Coton, soie, fleurs artificielles, peinture - 2019

Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource, SECTION 3 : « Raconte-moi une histoire »

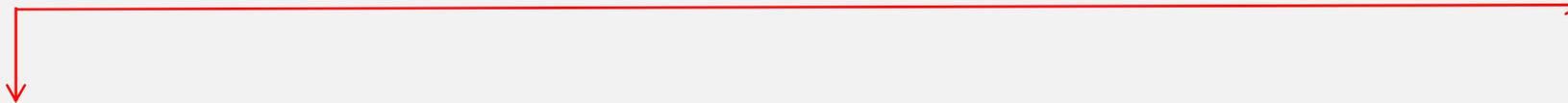
I C3 / LES FABRICATIONS ET LA RELATION ENTRE L'OBJET ET L'ESPACE I

MISES EN SCENES DES OBJETS : *Comprendre que le spectateur peut participer de l'invention de la forme par la mise en scène de l'objet*

Lampe à réinventer DIZY
Thomas Merlin
Chêne massif, métal, câblage, lin.
2019
(Chaque élément de la lampe est interchangeable)

Comment un objet peut-il être à la fois unique et multiple ? Quel est le rôle de sa mise en scène ?

La lampe DIZY est un objet en kit créé à partir de modules : pieds, socles, abat-jours, câbles, ampoules de différentes formes, dimensions, couleurs. Ils sont conçus et réalisés pour pouvoir être assemblés manuellement et sans outils. Les éléments peuvent être associés et dissociés au grès des besoins fonctionnels et des envies décoratives. Par son potentiel illimité, la lampe DIZY s'adapte à tout type d'espace.

Compétences :

L'élève conçoit que la question du choix peut être imputée au spectateur.

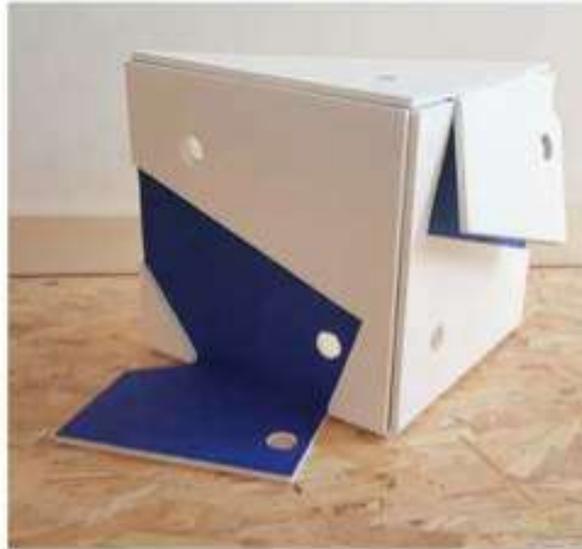
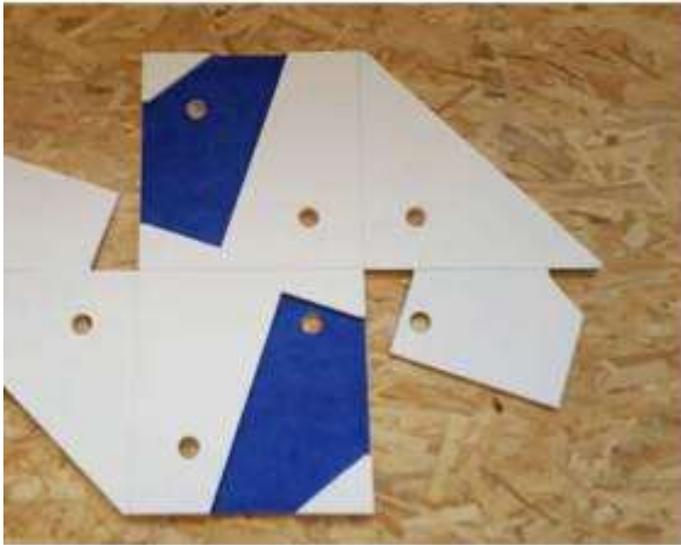
Il comprend qu'une réalisation peut s'adapter en fonction de contraintes.

Il repère le stéréotype culturel de l'objet comme forme immuable.

Lampe à réinventer
DIZY Thomas Merlin
Chêne massif, métal, câblage, lin.
2019
(Chaque élément de la lampe est interchangeable)

Mises en regard avec des œuvres du
MUBA, cf Dossier Ressource, SECTION 1 :
« A toi de jouer »

Mube,
Collectif graphite
Panneau composite, lin bâche
2018
Mises en regard avec des œuvres du
MUBA, cf Dossier Ressource, SECTION 1 :
« A toi de jouer »

LES METISSAGES ENTRE ARTS PLASTIQUES ET TECHNOLOGIES NUMERIQUES : *Comprendre que le numérique peuvent remettre en jeu notre façon d'appréhender les objets.*

Aude Gerlinger & Hicham el Maaroufi Elidrissi
Curioo experience studio
HOLISENSE - Interaction Humaine Phygitale
Multi matériaux
2020

Une expérience physique peut-elle s'enrichir par la réalité augmentée ?

Holisense est un dispositif numérique qui a pour vocation de permettre des interactions humaines phygiphales, en fonctionnant comme un facilitateur d'écosystème d'expérience.

Conçu sur mesure, il permet de développer de façon plus globale l'aspect expérientiel de l'exposition immersive *Please do so*. Des socials spots sont disséminés tout au long du parcours pour permettre au spectateur d'interagir de façon fluide et transparente avec le compagnon mobile personnalisé pour l'occasion. Les différents points de parcours sont reliés pour rendre plus tangible la scénographie de l'exposition.

Cette application propose deux entrées :

- Grâce à un QR code, sorte de « cartel connecté, interactif », elle permet d'accéder à l'œuvre, de l'interroger, la questionner plus en détail (information sur l'œuvre, sur l'artiste...)
- Elle permet au lecteur, spectateur, d'interagir avec l'œuvre, de restituer ses émotions, de formuler des commentaires sur l'œuvre, de créer une image de sa perception personnelle et de son point de vue autour l'œuvre.

Les informations capturées par l'application, apparaissent sur l'écran de « l'outil » installé.

Un écran final instantané du ressenti du public est restitué par un affichage d'image.

Compétences :

L'élève expérimente l'hybridation entre l'objet physique et sa version numérique.

Il est amené à porter un regard curieux sur la diversité des expériences plastiques y compris numériques.

Il prend part au débat suscité par la place du numérique dans l'expérience plastique.

curioo

ENABLING SOCIAL
& HUMAN EXPERIENCES

**Aude Gerlinger & Hicham el Maaroufi
Elidrissi
Curioo experience studio
HOLISENSE - Interaction Humaine
Phygitale
Multi matériaux
2020**

Mises en regard avec des œuvres du
MUba, cf Dossier Ressource, SECTION
5 : « A ton service »

LA PRESENCE MATERIELLE DE L'ŒUVRE/ DE L'OBJET DANS L'ESPACE : Comprendre que le dispositif d'installation, le déploiement de l'objet dans l'espace est source de création du design.

Aurélien Veyrat
Edition Objet Optimisé
Paravent « J »
Bois, contreplaqué moulé
2019

Comment l'objet peut-il interagir avec l'espace qu'il occupe jusqu'à en proposer de nouvelles fonction et perception ?

L'objet se compose de pans de bois, réalisés en contreplaqué moulé, portant chacun une encoche et une entaille.
Les modules servent à composer par emboîtement des parois afin de diviser les espaces. Elles se compose selon les besoins pour développer des pans plus ou moins longs, droits, onduyant.
L'objet prend une nouvelle fonction. Il se substitue à un élément d'architecture, pour créer des séparations, isoler des espaces, apporter une nouvelle fonction au lieu comme par exemple créer de l'intimité. Il est conçu comme un élément de construction, les matériaux employés sont de nature pérenne et robustes. Leur conception est adaptée à un mode d'assemblage qui garantit la stabilité. La référence à l'architecture est aussi formelle. Une fois déployé, il évoque par ressemblance, une skyline de grattes ciels. Les changements concernent aussi la perception de l'espace : il crée des obstructions ou des ouvertures du champ visuel.
Il occupe l'espace, s'y adapte et le change en en offrant une autre fonction et autre perception.

Compétences :

L'élève comprend l'importance du choix des moyens plastiques en fonction de leurs effets dans une intention de création.
L'aspect modulaire et adaptable de l'objet lui permet d'interroger la notion de terme dans sa conception et réalisation. Il est amené à établir des liens entre le design observé et l'architecture. Il interroge la démarche du designer et le rôle attribué à l'utilisateur.

Aurélien Veyrat
Edition Objet Optimisé
Paravent « J »
Bois, contreplaqué moulé
2019

Mises en regard avec des œuvres
du MUba, cf Dossier Ressource,
SECTION 1 : « A toi de jouer »

EXPERIENCE SENSIBLE DE L'ESPACE DE L'ŒUVRE : **Comprendre qu'un lieu peut être la source d'une création spécifique.**

Salopette Studio

Club Chalut

Filet de pêche, corde de nylon, variantes (bois, bouées), polystyrène ou polyuréthane, colsons.

2018

Peut-on créer un objet à partir d'une expérience physique d'un lieu ?

Le club chalut a été créé et conçu à partir d'un lieu aux caractéristiques à la fois naturelles et industrielles : le port de Boulogne Sur Mer. Le mode de création consiste à découvrir un lieu, à l'observer afin d'y récolter des matériaux endémiques. Les filets de pêche collectés sont usagés et témoignent des activités de l'espace. Une fois nettoyés, sans être transformés, ils sont utilisés avec une économie de moyen : découpés puis enroulés pour prendre de l'épaisseur et fixés par de simples attaches.

La conception et la fabrication se joue avec humour d'un esprit « do it yourself ». Là où la nature pouvait solliciter l'imaginaire pour produire assises, objets de première fonction, habitacle pour permettre la survie, le designer propose de réaliser une version d'un fauteuil club à partir de matériaux industriels usagés.

Une fois achevé et décontextualisé, l'objet prend une autre dimension. Il prend sens et met en décalage : le luxe et la récupération, l'écologie et l'industrie, le travail rude de la pêche et le repos bourgeois dans le salon.

Compétences :

L'élève conçoit que différents champs de la création artistique s'hybrident.

Il perçoit les différentes étapes de réalisation d'une production design.

Il distingue les différentes démarches de création pour pouvoir faire des liens avec ses propres intentions.

Il identifie des caractéristiques plastiques qui inscrivent une création dans une aire géographique.

Salopette Studio

Club Chalut

**Filet de pêche, corde de nylon, variantes (bois, bouées),
polystyrène ou polyuréthane, colsons.**

2018

**Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource,
SECTION 2 : « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? »**

LES REPRESENTATIONS ET STATUT DE L'OBJET EN ART : **Comprendre que les différentes relations entretenues avec les objets réels et ou représentés sont un enjeu du design.**

Jean Baptiste Ricatte et Camille Khorram
Lueur
Porcelaine
2019

L'histoire d'un objet peut-elle perdurer en étant décontextualisée ?

La lampe lueur est une revisite d'un objet iconique : la lampe du mineur de fond. Pour concevoir cette nouvelle version de la lampe de mineur, Khorram et Ricatte se sont appuyés sur sa forme, spécifique car adaptée à sa fonction (gain de place, maniabilité, pouvant à la fois être tendue ou posée). La fabrication utilise une technique sophistiquée et un matériau délicat dont la fabrication reste artisanale : la porcelaine noire. La forme est reprise pratiquement à l'identique tout en étant épurée. C'est une citation formelle. On retrouve : le cylindre central, le chapeau et le tamis qui éclaire et protège la flamme. Pour rendre cet objet plus séduisant, ils s'appuient sur les propriétés physiques du matériau : allumée la chaleur de la bougie fait disparaître le noir, redonnant sa place à la blancheur de la porcelaine et à la lueur rassurante de la flamme. Cette version de l'objet qui garantissait la vie, et permettait aux mineurs de s'avertir d'une raréfaction de l'air ou d'un coup de grisou, devient un objet esthétique, pouvant décorer un salon ou une pièce et l'agrémenter d'une lumière rassurante.

Compétences :

L'élève conçoit que les conditions de réception de l'objet peuvent être le point de départ de la démarche de création.

Il conçoit la part d'engagement dans la conception d'un objet.

Il s'exprime pour soutenir l'interprétation d'une création.

Il identifie des caractéristiques inscrivant une création dans une aire culturelle.

Jean Baptiste Ricatte et Camille Khorram
Lueur
Porcelaine
2019

Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource, SECTION 3 :
« Raconte-moi une histoire »

L'EXPERIENCE SENSIBLE DE L'ESPACE DE L'ŒUVRE : *Comprendre que le dispositif d'installation participe de la création d'un nouveau rapport de l'objet au corps*

Pierre Emmanuel Vandeputte
Cork helmet
Liège
2012

Un objet peut-il occuper l'espace pour nous en extraire ?

Cork Helmet est un objet intrigant. Il est composé d'un casque suspendu, hors de portée et d'un système de poulie. Il invite l'utilisateur à satisfaire sa curiosité par une manipulation ludique qui consiste à manipuler la poulie pour faire glisser le casque et adroitement en recouvrir sa tête.

Une fois posé, le liège obstrue toute lumière et tout son. L'utilisateur est plongé dans le noir et le silence. Il vit une nouvelle expérience : être coupé du monde extérieur et n'entendre que son propre souffle.

L'enjeu est double : pour l'utilisateur, il vit une expérience à la fois intime et anxiogène. Pour les visiteurs de l'exposition, ils assistent, dans le contexte du musée à ce qui pourrait être une performance.

Cet objet a-t-il une fonction utilitaire ? Changer notre mode de perception, nous rendre attentif à notre perception du son peut-il être un enjeu du design ?

Compétences :

L'élève comprend que les conditions de réception de l'objet peuvent être le point de départ de la démarche de création.

Il est engagé à dire avec un vocabulaire approprié ce qu'il perçoit, fait ressentir au contact de l'objet.

Il est amené à établir des liens entre création design et démarche artistique (performance) pour mieux les distinguer.

Il est amené à prendre part au débat suscité par la fonction de l'objet.

Pierre Emmanuel Vandeputte
Cork helmet
Liège
2012

[Mises en regard avec des œuvres du MUba, cf Dossier Ressource, SECTION 3 : Raconte-moi une histoire »](#)

Tout au long de l'année scolaire, un programme d'une ou deux séances peut être élaboré en collaboration avec vous. Ainsi vous aurez la possibilité de préparer en amont les visites et de les réinvestir en classe.

Pour faciliter ce travail, mais également pour présenter les expositions temporaires et les collections du musée, le service des publics propose des visites à destination des enseignants autour des expositions.

Si vous souhaitez recevoir une invitation, contactez-nous.

Anne-Maya Guérin

Service des Publics

amguerin@ville-tourcoing.fr

I Contacts I

Anne-Maya Guérin
Responsable du Service des Publics
amguerin@ville-tourcoing.fr

Ysabelle Wetzel
Professeur d'art plastique détaché
Ysabelle-marie.wetzel@ac-lille.fr

Marie-France Matteredne
Conseillère pédagogique en arts plastiques
Bassin de Roubaix Tourcoing
m-france.matteredne@ac-lille.fr

MUba

Eugène Leroy | Tourcoing

2 rue Paul Doumer

contact@muba-tourcoing.fr

F-59200 Tourcoing

www.muba-tourcoing.fr

T+33(0)3 20 28 91 60

F+33(0)3 20 76 61 57