

The History of Design in France (Paris, 21 Jun 17)

Institut national d'histoire de l'art, Paris, France, 21.06.2017

Stéphane Laurent

L'histoire du design en France / The History of Design in France

Programme / Program

Colloque international / International Conference

Institut national d'histoire de l'art (Paris, France)

mercredi 21 juin 2017 / Wednesday, June 21, 2017.

Salle Vasari / Vasari conference room.

Organized by Stéphane LAURENT

HICSA/Université Paris I Panthéon-Sorbonne

L'histoire du design en France présente une grande richesse mais paradoxalement aucun état des lieux n'a jamais été effectué.

Les inventions se sont multipliées durant la révolution industrielle et les premières tentatives d'industrialisation d'un objet esthétique, aux formes modernes, ont été entreprises au début du vingtième siècle. Si l'Art nouveau n'a fait qu'une proposition timide, son vocabulaire a motivé certains industriels, qui l'ont choisi afin de diversifier leurs gammes d'articles. L'Art Déco réussit davantage une popularisation de l'objet moderne dans le cadre d'une approche commerciale qui reste fondée sur l'artisanat. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, un rapprochement est entrepris entre les ingénieurs, les industriels et les créateurs de modèles. Il est porté par l'Union des artistes modernes (UAM) et est mis en scène à l'Exposition des Arts et techniques de 1937.

L'impulsion vient surtout après la Seconde Guerre mondiale avec l'influence du modèle américain de « design industriel », importé en France sous la traduction d'« esthétique industrielle » grâce à des figures comme Jacques Viénot et Raymond Loewy, qui fondent respectivement l'agence Technès et la Compagnie d'esthétique industrielle (CEI). Toutefois les tentatives antécédentes, nées du projet français d'un « art social » au travers de l'embellissement du cadre de vie, se maintiennent, grâce notamment au mouvement Formes Utiles, avant de déboucher sur des recherches sur les plastiques et la dérision des formes dans le mouvement Pop des années soixante et soixante-dix, où s'illustrent des designers comme Olivier Mourgue, Roger Tallon et Pierre Paulin. C'est en grande partie à l'initiative de graphistes français comme Paul Colin qu'est fondée l'Alliance graphique internationale, et à celle de Viénot qu'est mise en place l'International Council of Societies of Industrial Design (ICSID). Prenant conscience de l'importance de ce nouveau champ dans les pratiques artistiques, champ qui s'ancre durablement comme le montre la réussite d'un Philippe Starck, les institutions entreprennent de soutenir le mouvement avec la création du Centre de création industrielle en 1969 ou de la Cité du design de Saint-Etienne plus

récemment.

Des recherches et publications récentes sur le domaine, issus de travaux universitaires, permettent de faire un point sur la question.

The history of design in France presents a great richness but paradoxically no state of the question has been really carried out. Inventions multiplied during the industrial revolution and the first attempts to industrialize an aesthetic object with modern forms were undertaken at the beginning of the twentieth century. While some of the Art Nouveau decorators made the first proposals, the style motivated some entrepreneurs, who saw an opportunity to diversify their catalogues of items. Art Déco was more successful in popularizing the modern object within a commercial approach although it remained based on craftsmanship. On the eve of the Second World War, there was a rapprochement between engineers, industrialists and creators. It was incarnated by the Union of Modern Artists (UAM) and presented at the Exhibition of Arts and Techniques of 1937.

The impulse came mainly after the Second World War with the influence of the American model of "industrial design". It was imported in France under the translation of "esthétique industrielle" thanks to figures like Jacques Viénot and Raymond Loewy, who respectively founded Technès and the Compagnie d'esthétique industrielle (CEI). Thereafter was developed an enthusiastic research on plastics through a derision of forms. It was illustrated by the Pop movement in the Sixties and Seventies, with designers like Olivier Mourgue, Roger Tallon and Pierre Paulin. It was largely on the initiative of French graphic designers such as Paul Colin, that the International Graphic Alliance was founded, and the one of Viénot that the International Council of Industrial Design Companies (ICSID, now World Design Organization) was created. Aware of the importance in artistic practices of this new field, which is demonstrated by the success of a star designer like Philippe Starck, some public institutions decided to support the movement. Thus were created the Centre de Création industrielle in Paris in 1969 or the Cité du design in Saint-Etienne more recently.

Recent research and publications on the subject will help to update and address the topic.

Intervenants / Speakers

Dr. Lennart Booij, PhD (Leiden University), curator, (Netherlands).

Mme Léonore Conte, Doctorante à l'Université Paris VIII (France).

Dr. Elena Dellapiana, Professeure associée en histoire de l'architecture et du design au Département d'architecture et Design, Politecnico di Torino (Italy).

Mrs. Maureen Footer, Interior designer and Author, New York (USA).

Dr. Brigitte Gilardet, Chercheure associée à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, IHTP (UMR CNRS-Paris VIII, France).

Mme Moon Hee-Jeong, Doctorante à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France).

Dr. Delphine Jacob, PhD (University Pantheon-Sorbonne, France).

Dr. Stéphane Laurent, Art & Industry (Decorative Arts, Fashion, Design), University Pantheon-Sorbonne (France).

Prof. Dr. Amy F. Ogata, University of Southern California (USA).

Dr. Manuel Sesma, Profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid (Spain).

Programme / Program

9h00 Accueil des participants / Breakfast, registration & attendees Welcome.

9h30 Introduction générale par Stéphane Laurent, Université Panthéon-Sorbonne.

Session I : Parler de design au 19e siècle / Discussing 19th c. French Design.

10h Amy F. Ogata, Metal, The Metallic and the Design of the Second Empire.

10h30 Moon Hee-Jeong, L'Ecole « Martine » de Paul Poiret.

11h Pause / break.

11h30 Lennart Booij, The Pivotal Development of the Cooperation between Luxury Design and Industry around the Year 1909 in France.

12h Discussion.

12h30 Pause déjeuner / lunch.

Session II : L'histoire du graphisme en France / The History of Graphic Design in France.

14h Léonore Conte, Sauver le graphisme français.

14h30 Manuel Sesma, La Graphie Latine et la typographie française.

15h Discussion.

Session III : Après-guerre / After the World War II.

15h30 Maureen Footer, La Tradition artisanale française : renaissance et rayonnement face aux techniques après-guerre.

16h Pause / break.

16h30 Delphine Jacob, Pierre Guariche : un décorateur, artisan du style 1950.

17h00 Brigitte Gilardet, Héritage et postérité d'une exposition : « Design Français 1960-1990 : trois décennies de créateurs ».

17h30 Elena Dellapiana, Les Cousins. Les échanges entre la France et l'Italie : pour une définition du design français.

18h. Discussion & Conclusions.

Quellennachweis:

CONF: The History of Design in France (Paris, 21 Jun 17). In: ArtHist.net, 08.06.2017. Letzter Zugriff 23.03.2026. <<https://arthist.net/archive/15752>>.