

ARTS APPLIQUES & CULTURE ARTISTIQUE

SUJET D'ÉTUDE : L'HYBRIDATION DANS LE QUOTIDIEN

DOMAINE DES ARTS APPLIQUÉS : DESIGN DE PRODUIT

AXE D'ÉTUDE : HYBRIDATION

////—1+1=1—////
À MI-CHEMIN ENTRE L'ART ET LE DESIGN

Le Téléphone Homard, Salvador Dalí, 1936.

///DOSSIER RESSOURCES///

- L'objet dans l'art // création libre
- L'art de l'objet // design hybride
- ART vs DESIGN // études de cas
- L'objet hybride // d'autres références

///INVESTIGATION///

///SYNTHÈSE///

///EXPÉRIMENTATION///

///RÉALISATION///

L'**HYBRIDATION** est le croisement d'éléments de natures différentes. Ce croisement crée/génère une nouvelle catégorie de forme/espèce présentant les caractéristiques des deux «parents».

Dans le design, l'hybridation est le fait d'assembler 2 ou plusieurs éléments qui n'ont aucun lien entre eux pour créer de nouveaux objets, vêtements ou accessoires aux allures parfois futuristes.

L'OBJET DANS L'ART // CRÉATION LIBRE

DÉFINITION

Une œuvre d'art est une création qui se caractérise par le fait qu'elle soit unique et signée par l'artiste.

MARCEL DUCHAMP // LE READY-MADE

Marcel Duchamp (1887-1968)

PEINTRE, PLASTICIEN, HOMME DE LETTRES

Le ready-made [= déjà fait] est un objet utilitaire, élevé au rang d'œuvre d'art par certains surréalistes, sans aucune élaboration.

Le ready-made fut utilisé pour la première fois par Marcel Duchamp en 1914. Il acheta un porte-bouteilles qu'il se contenta de signer. En 1916, Duchamp fixa sur un tabouret de cuisine une roue de bicyclette. Ce fût son deuxième ready-made. En tout il en réalisa 5.

Porte-bouteille, 1914.
Roue de bicyclette, 1916.
Fontaine, 1917.

LE SURREALISME // DÉCONCERNER LE PUBLIC

L'objet est constitué d'une réelle tasse, soucoupe et cuillère recouvertes de fourrure de gazelle chinoise.

Meret Oppenheim est une artiste qui adopte très vite la

Salvador Dali associe un animal à un téléphone. L'objet perd de sa fonctionnalité. Ce qui intéresse Dali c'est son aspect esthétique et son aspect symbolique.

Meret Hoppenheim, Déjeuner en fourrure, 1936

démarche des surréalistes : déconcerter l'esprit des gens. Dans les deux cas l'artiste assemble un élément d'animal et un objet du quotidien existant pour le rendre surprennant.

Téléphone Homard, Dali, 1936.

Petite cuillère et cerise
(9x15.7x4.1 m), 1988

Soft Light Switches - "Ghost Version" II, (119.4 x 119.4 x 30.5 cm), 1964-71.

POP ART // LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

Dans les années 60 les artistes américains ont critiqué la société de consommation en créant des œuvres qui reprennent des objets du quotidien dans le but de la critiquer.

Claes Oldenburg est issu de cette vague. Il crée deux sortes d'œuvres :

- des œuvres à l'échelle démesurée
- des œuvres en matériau mou

L'ART DE L'OBJET // DESIGN HYBRIDE

DÉFINITION DE LA PRODUCTION DESIGN

La production design est destinée à être fabriquée en série pour un utilisateur ciblé. Elle tient compte d'un cahier des charges précis et a pour but d'être commercialisé.

1 OBJET // 2 FONCTIONS // 3 EXEMPLES

L'objet a deux fonctions distinctes visibles.

Snug, lampe-couverture, Bina Baitel, 2010.
S'allonger sur le tapis sans avoir besoin de chercher une lampe.

The poets, lampe/chaise pliante, Nieuwe Heren, années 2000.
L'abat-jour est plat pour que la chaise puisse être posée contre le mur quand elle est pliée.

Hella Jongerius, «My Soft Office», Weekly Dinner Plate, 2000.

1 OBJET // 2 TECHNOLOGIES // 3 EXEMPLES

L'hybridation est invisible.

Toyota Prius Hybride.
Moteur essence + moteur électrique = 2 modes de propulsion pour le même véhicule.

Le smart-phone, technologie hybride par excellence. Il a de multiples fonctions grâce aux applications. Il rassemble plein d'objets en un seul. Il peut servir d'agenda, de réveil, de radio, d'appareil photo, de téléphone, de lecteur MP3, de console de jeux, etc.

Chalands multi-missions (CMM), H2X, projet. Il sera propulsé par un moteur électrique pouvant être alimenté soit par des groupes électrogènes fonctionnant au gazoil (mode classique), soit par des batteries rechargeables aussi bien à quai ou en mer (mode « zéro émission »).

1 OBJET // 2 STYLES // 3 EXEMPLES

L'hybridation est visible.

Evolution, Ferruccio Laviani pour Emmebobi, 2007.
Mi-commode d'époque mi-buffet ultra contemporain, deux styles radicalement opposés rassemblés en un seul meuble.

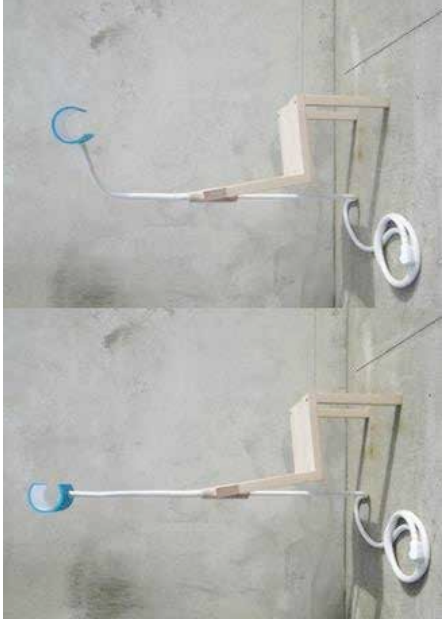
Hybrid (collection inspirée par la mythologie d'hommes-animaux), Merve Kahraman, années 2010.
Se donner l'air d'avoir des bois de cerf ou des oreilles de lapin.

Collection Hybrid, porcelaine fine dite Bone China.
À la fois moderne et traditionnel, le design de ces assiettes est basé sur la rencontre entre l'Occident et l'Orient.

ART vs DESIGN // ÉTUDES DE CAS

CAS 1 : CHAISE ET CORDE

Laminent Chair, Glen Lewis-Steele, 2016.

L'EFFET VISUEL

Le designer transforme la chaise en lui ajoutant une nouvelle fonction : s'éclairer.

L'artiste, lui, utilise la chaise dans sa création et lui retire sa fonction principale : s'asseoir.

Les deux utilisent la corde pour donner à l'ensemble un effet d'illusion.

Lévitation de la chaise n°2, Philippe Ramette, 2005.

CAS 2 : LES COUVERTS

Giuseppe Colarusso et Katarina Komparina ont tous les deux créé une série de couverts impossibles. Ils ont transformé des couverts existants pour les rendre inutilisables et par-là même en faire des œuvres d'art.

Les couverts ne peuvent plus être utilisés pour leur fonction principale.

Giuseppe Colarusso.

Katarina Komparina.

Din-ink Bic Cristal, set de stylos/couverts.

Les deux sets de couverts Bic, et DIY ont été créés par des designers. Ils ont chacun deux fonctions distinctes. Ils existent dans le commerce et sont fabriqués en série.

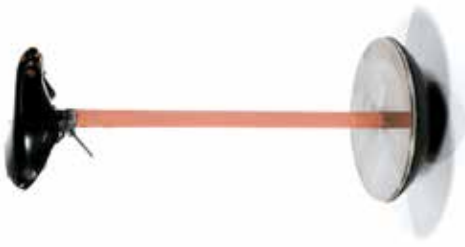

Set de couverts DIY / 4 pièces
- Pour 1 personne - Diesel Living with Seletti.

CAS 3 : LA SELLE

SELLA, Castiglioni, 1957.

Sella est une œuvre d'art et/ou un objet usuel. Sella est née du désir de Castiglioni de concevoir une assise confortable qui permette de s'asseoir mais pas complètement, de bouger, se lever et se rasseoir très librement. C'est aussi un "ready-made" créé à partir d'objets existants.

TÊTE DE TAUREAU, Pablo Picasso, 1942.

Une selle et un guidon de vélo « en un éclair ils se sont associés dans mon esprit » déclare Picasso.

L'OBJET HYBRIDE // D'AUTRES RÉFÉRENCES

Mobilier urbain,
Banc avec chaises fondues dedans,
années 2000.

TransPlastic Furniture,
Fernando & Humberto
Campana, 2007.

BDLove Lamp,
Ross Lovegrove, 2003.

The animal chair collection,
Máximo Riera, 2012.

Brew Cutlery,
Kevin Newburg & Stephen
2015.

Meuble hybride,
HomeEdit, 2015.

Diva Lucia Table, console,
Benoit Convers, 2016

Object-O, lampe-chaise, Seung-
Yong Song, 2012.

Le couteau Suisse.

Cuillère hybride,
Aïssa Longerot, 2014.

Object-A, lampe-chaise, Seung-
Yong Song, 2012.

Lightpot, Lampe pot de fleurs,
Shulab, 2010.

L'OBJET AU MUSÉE // ŒUVRE D'ART

QUELLES SONT LES DEUX CARACTÉRISTIQUES D'UNE ŒUVRE D'ART ?

/1

QU'EST-CE QU'UN READY-MADE ?

/1

QUI EST LE PREMIER ARTISTE QUI EN A FAIT ?

/0,5

QUE CRITIQUENT LES ARTISTES DU POP ART ?

/0,5

QUEL EST L'OBJECTIF DU SURREALISME ?

/0,5

L'ART DE L'OBJET // LE DESIGN

QU'EST-CE QUI DÉFINIT UNE PRODUCTION DESIGN ?

/2

DANS LA LISTE SUIVANTE, QUELS MOTS ÉVOQUENT L'HYBRIDATION :

métissage

homogénéité

croisement

composite

pureté

mélange

mixité

disparité

réalisme

unité

division

fusion

/2

QUELS SONT LES TROIS MODES D'HYBRIDATION POSSIBLES ?

/1,5

DANS QUEL CAS L'HYBRIDATION N'EST-ELLE PAS VISIBLE ?

/0,5

DANS LES DEUX AUTRES CAS L'HYBRIDATION EST VISIBLE.

EXPLIQUEZ LA DIFFÉRENCE QU'IL EXISTE ENTRE CES DEUX TYPES D'HYBRIDATION.

/1,5

DESIGN HYBRIDE // ART vs DESIGN

COCHER LA BONNE CASE :

	ŒUVRE D'ART	DESIGN D'OBJET
Couverts impossibles, Guiseppe Colarusso		
Sella, Castiglioni, 1957		
Lévitacion de la chaise n°2, Philippe Ramette, 2005		
Din-ink Bic Cristal, set de stylos/couverts		
Tête de taureau, Pablo Picasso, 1942		
Set de couverts DIY, Diesel living with Seletti		
Lambert Chair, Glen Lewis-Steele, 2016		
Couverts impossibles, Guiseppe Colarusso		

/4

OBJETS HYBRIDES // RÉFÉRENCES

QUELLES SONT LES 2 ENTITÉS COMBINÉES DANS CHACUN DES OBJETS HYBRIDES DE LA PAGE
///DOSSIER RESSOURCES/// 4/4?

	ENTITÉ 1	ENTITÉ 2
Mobilier urbain, années 2000.		
The animal chair collection, Máximo Riera, 2012.		
Brew Cutlery, Kevin Newburg & Stephen 2015.		
Diva Lucia Table, console, Benoit Convers, 2016		
Object-O, lampe-chaise, Seung-Yong Song, 2012.		
Cuillère hybride, Aïssa Longerot, 2014.		
Object-A, lampe-chaise, Seung-Yong Song, 2012.		
Lightpot, Lampe pot de fleurs, Shulab, 2010.		

/4

CITER DEUX OBJETS DE LA PAGE DONT L'HYBRIDATION EST PUREMENT ESTHÉTIQUE :

/1

NOM _____
PRÉNOM _____
CLASSE _____

/20

1+1=1 / A MI-CHEMIN ENTRE ART ET DESIGN

Sujet d'étude : L'OBJET DU QUOTIDIEN
Domaine du design : DESIGN DE PRODUIT
Axe d'étude : L'HYBRIDATION

DÉFINITIONS

ŒUVRE D'ART : Une œuvre d'art est une création qui se caractérise par le fait qu'elle soit unique et signée par l'artiste.

PRODUCTION DESIGN : La production design est destinée à être fabriquée en série pour un utilisateur ciblé. Elle tient compte d'un cahier des charges précis et a pour but d'être commercialisé.

HYBRIDATION : croisement d'éléments de natures différentes. Ce croisement créé/génère une nouvelle catégorie de forme/espèce présentant les caractéristiques des deux «parents».

L'ART DE L'OBJET // DESIGN HYBRIDE

Il existe 3 types d'hybridation dans la production design :

— l'**hybridation fonctionnelle** = le même objet a 2 fonctions distinctes. ex : s'éclairer et s'asseoir

Hybrid, Merve Kahraman, années 2010.
The poets, Nieuwe Heren, années 2000.

— l'**hybridation esthétique** = l'objet présente deux styles ou deux genres différents.

— l'**hybridation technologique**. ex : la voiture a 2 mode de propulsion différents.

Toyota, Prius Hybride.

L'OBJET DANS L'ART

Marcel Duchamp invente le **ready-made** en 1914 avec le Porte-Bouteille.

Le principe du ready-made est de déclarer qu'un objet est une œuvre d'art.

Les surréalistes ont pour objectif de **déstabiliser le spectateur** en rajoutant ou transformant des objets du quotidien.

Les artistes du Pop Art, eux, **critiquent la société de consommation** en utilisant l'objet du quotidien dans leurs créations.

Petite cuillère et cerise
(9x15.7x4.1 m), 1988

ART vs DESIGN

L'artiste utilise l'objet du quotidien comme matériau pour ses créations. Il a une action sur cet objet qui le rend inutilisable. L'objet perd sa fonction première mais il est toujours reconnaissable.

Din-ink Bic Cristal, set de stylos/couverts.

De son côté le designer apporte une valeur ajoutée à l'objet de départ. Le stylo devient hybride car grâce à la forme de son capuchon il devient aussi un couvert.

Couverts impossibles,
Giuseppe Calorusso.

///EXPÉRIMENTATION///

OBJET HYBRIDE // OBJET UTILE

Un commerçant veut diversifier sa game de produit en proposant une collection de nouveaux types d'objets hybrides. On vous demande d'inventer un objet hybride sous la forme d'un cadavre exquis.

- SE RÉFÉRER à la fiche-outil pour savoir ce qu'est le «cadavre exquis»
- CRÉER deux «cadavres exquis» à deux [MAIS PAS DEUX FOIS LES MÊMES]
- AJUSTER la liaison entre les deux parties pour rendre l'objet plus réaliste
- REMPLIR le tableau ci-dessous pour s'interroger sur vos objets

	OBJET 1	OBJET 2
CROQUIS RAPIDE		
NOM DE L'OBJET		
FONCTIONS	1— 2—	1— 2—
CIBLE		
CONTEXTE D'UTILISATION		
L'OBJET EST-IL RÉALISABLE?		
MATÉRIAUX		

- COMPARER – ÉVALUER la faisabilité des objets des autres personnes de la classe

SOURCES D'INSPIRATION

- couverts
- outils en rapport avec votre métier
- autres outils
- mobilier
- vaisselle
- artiste
- mécanique
- cuisine
- atelier
- musique
- sport
- ...

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- les objets sont hybrides
- les propositions sont différentes
- qualités plastiques
- le tableau est rempli
- investissement dans l'échange

NOM _____
PRENOM _____
CLASSE _____

/20

LE CADAVRE EXQUIS // PROCÉDÉ

ORIGINE ET DÉFINITION

Le cadavre exquis est un jeu collectif inventé en 1925 par les surréalistes. L'initiateur de ce jeu est le chef de file du mouvement surréaliste : André Breton.

Il s'agit d'un « jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes ».

Plusieurs personnes se passent successivement un papier sur lequel chacun écrit une partie de phrase ou de dessin qu'il dissimule avant de le passer à la personne suivante. La première phrase obtenue par ce procédé donna son nom au jeu: «Le cadavre exquis boira le vin nouveau».

Ce procédé apte à produire des phrases purement surréalistes donne naissance à des juxtapositions de mots telles que «La vapeur ailée séduit l'oiseau fermé à clef... L'huître du Sénégal mangera le pain tricolore...»

André Breton, Yves Tanguy, Marcel Duchamp, Max Morise.

André Breton, Jacqueline Lamba, Yves Tanguy.

COMMENT PROCÉDER

Procédé pour 2 personnes

- PLIER une feuille A4 en 2
- DESSINER une partie d'un objet sur une moitié de la feuille de façon à ce que les bords touchent le pli de la feuille
- CACHER votre dessin en pliant la feuille
- LAISSER le bout du dessin apparaître
- ÉCHANGER sa feuille avec son voisin ou une autre personne de la classe
- DESSINER une autre partie d'un objet à partir des traits qui apparaissent sur la feuille qui vous a été donnée
- DEPLIER la feuille et DÉCOUVRIR l'objet que vous avez créé