

Susie Hodge

POURQUOI EST-CE UN CHEF- D'ŒUVRE?

80 objets de design
expliqués

● Éditions
EYROLLES

Traduction : Valérie Feugeas
Suivi éditorial et PAO : Belle Page, Paris

Titre original en langue anglaise : *What Makes Great Design*
Copyright © 2014 Quintessence Editions Ltd.

Tous droits réservés. Toute reproduction de cette publication,
intégrale ou partielle, et toute représentation, par quelque procédé
que ce soit, est interdite sans une autorisation écrite de l'éditeur.

Copyright © 2014 Groupe Eyrolles
61, boulevard Saint-Germain
75240 Paris cedex 05
www.editions-eyrolles.com

Troisième tirage 2017

ISBN : 978-2-212-55933-0
N° d'éditeur : 4958
Dépôt légal : octobre 2017
Imprimé en Chine

COUVERTURE :
Gerrit Rietveld, chaise *Red and Blue* (1918)

QUATRIÈME DE COUVERTURE :
Achille et Pier Giacomo Castiglioni, lampe *Arco* (1962)

Susie Hodge

POURQUOI EST-CE UN CHEF- D'ŒUVRE?

80 objets design expliqués

EYROLLES

SOMMAIRE

INTRODUCTION 7

LES OBJETS DESIGN

LA BEAUTÉ 17

L'ORIGINALITÉ 35

LA FORME 53

LA FONCTION 71

L'EXPRESSION 89

LE MOUVEMENT 107

L'IMPACT 125

LE QUOTIDIEN 143

LA COMMUNICATION 161

L'HARMONIE 179

LES DESIGNERS 196

CHRONOLOGIE 218

INDEX 220

LA BEAUTÉ

L'ÉLÉGANCE 19

L'ARABESQUE 21

LA GRÂCE 23

LE MAINTIEN 25

L'EXTRAVAGANCE 27

LE MOTIF 29

LE RYTHME 31

LA COULEUR 33

L'ORIGINALITÉ

LE CONTRASTE 37

L'ILLUSION 39

LA SÉRÉNITÉ 41

LA FLUIDITÉ 43

L'ERGONOMIE 45

LE MINIMALISME 47

L'ONDULATION 49

L'UTILITÉ 51

LE MOUVEMENT

L'ÉLAN 109

LA ROTATION 111

LE TOUR 113

LA FLEXION 115

LA PERFORATION 117

LE FLUX 119

LA DURÉE 121

LA SÉQUENCE 123

L'IMPACT

L'AÉRODYNAMISME 127

LA COMPOSITION 129

L'ASYMÉTRIE 131

LA SOLIDITÉ 133

LA COMBINAISON 135

LE STYLE 137

LA FUSION 139

L'EMPHASE 141

LA FORME	LA FONCTION	L'EXPRESSION
LE CONTENANT 55 LA COURBE 57 LES PLANS 59 LA GÉOMÉTRIE 61 LA STRUCTURE 63 L'ORDRE 65 LE CONTOUR 67 L'INTÉGRATION 69	LA MESURE 73 LE LIEN 75 LA PRISE EN MAIN 77 LA POLYVALENCE 79 LE VIDE 81 LE CONTRÔLE 83 L'IMMÉDIATÉTÉ 85 LA SÉRIE 87	L'ORNEMENT 91 L'ÉNERGIE 93 LA TRANSPARENCE 95 LA COMPATIBILITÉ 97 LA PROFUSION 99 LE GALBE 101 L'ESPRIT 103 LA DISTORSION 105
LE QUOTIDIEN	LA COMMUNICATION	L'HARMONIE
L'USAGE 145 LA SIMPLICITÉ 147 LE FILTRE 149 LA COHÉRENCE 151 LA PRÉCISION 153 LA VITESSE 155 LA PRATICITÉ 157 LA PORTABILITÉ 159	LA JUSTESSE 163 LE FORMAT 165 LA CLARTÉ 167 L'INTELLIGIBILITÉ 169 L'AMPLIFICATION 171 LA SINGULARITÉ 173 L'AUDACE 175 L'INTERPRÉTATION 177	LA SILHOUETTE 181 L'ÉQUILIBRE 183 LA SOPHISTICATION 185 LE SAVOIR-FAIRE 187 LE MODULE 189 LA PROPORTION 191 L'UNITÉ 193 LA PURETÉ 195

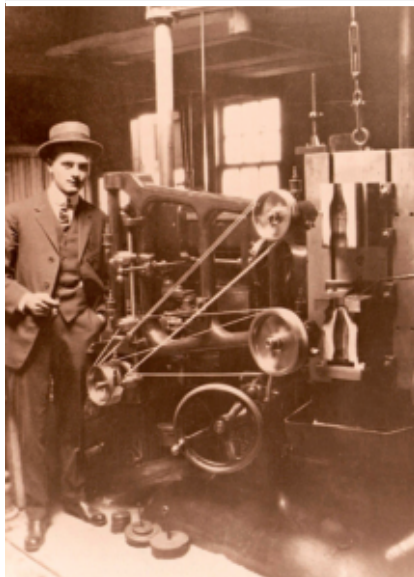

INTRODUCTION

Les objets design – et, à travers eux, les designers – possèdent un formidable pouvoir d'influence. Du mobilier au textile, des vases aux appareils photographiques, de la vaisselle au petit électroménager, tout produit manufacturé a été pensé par un individu de manière à toucher l'utilisateur. Mais à quel moment peut-on parler de chefs-d'œuvre? Existe-t-il pour cela des critères préétablis? Pour nombre d'entre nous, reconnaître un « bon design », analyser ses qualités, décrire les matériaux nécessaires à sa mise en œuvre apparaissent comme des évidences. Pourtant, les points de vue sont aussi divergents que les différentes versions d'un même produit. D'une manière générale, le design d'un objet est considéré comme abouti s'il le rend pratique, polyvalent et visuellement agréable, s'il garantit un fonctionnement sans faille et enfin si son coût de fabrication le place à la portée du grand public. Naturellement, ce sont ces exigences auxquelles tentent de répondre la plupart des designers, mais force est de constater que certains produits ne sont pas à la hauteur des espérances de leurs concepteurs. Les beaux objets ne manquent pas, les objets fonctionnels non plus; néanmoins peu réunissent ces deux conditions. Le chef-d'œuvre est l'objet qui remplit sa mission à tous

DOUBLE PAGE PRÉCÉDENTE :
Chaise longue LC4 1928
**Le Corbusier, Pierre Jeanneret
et Charlotte Perriand**
☒ L'IMPACT, p. 130-131

Bouteille de Coca-Cola® 1915
Earl R. Dean
☒ L'HARMONIE, p. 180-181

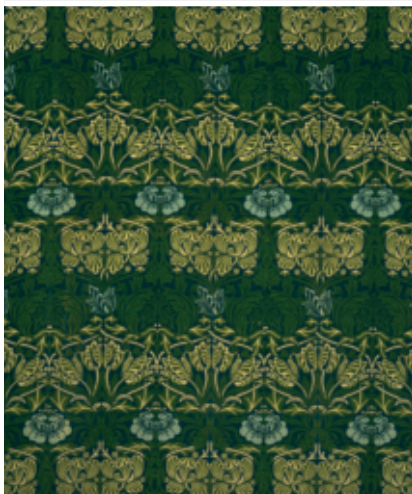

les niveaux, notamment en accédant à une forme de perfection, tant dans son aspect que dans sa fonction.

Le design est un rouage essentiel de la société, en ce sens qu'il transforme la façon dont nous vivons et travaillons. L'appréciation d'un design réussi dépend de divers paramètres : les origines culturelles, raciales et sociales, le cadre de vie, les sensibilités individuelles, l'âge, mais aussi la compréhension personnelle des éléments contribuant à rendre un objet esthétiquement fonctionnel. Certains produits doivent attendre des années avant d'acquérir une signification culturelle ; d'autres, au contraire, ont tendance à perdre leur pertinence au fil du temps et des situations économiques ou politiques.

Si la roue, le mortier et le pilon ou encore la plume d'oie ont été conçus il y a plusieurs siècles, la profession de designer telle que nous l'entendons aujourd'hui n'a commencé à se développer qu'au XVIIIe siècle. Auparavant, il y avait des inventeurs et des artisans qui contribuaient au bon fonctionnement de la société en produisant des objets. Les progrès technologiques survenus lors de la révolution industrielle ont permis de fabriquer des produits en série, en les mettant pour la première fois à la portée du plus grand nombre. Les machines se sont mises à tourner à plein régime et, dans le même temps, les classes moyennes ont commencé à s'enrichir. La nécessité de répondre à la demande croissante d'objets manufacturés et de biens de consommation a

Tissu *Tulipe et rose* 1876
William Morris
▣ LA BEAUTÉ, p. 20-21

stimulé les créations d'emploi, notamment dans le domaine de la conception de produits.

Au ^{xix}e siècle, l'émergence de nouvelles technologies et de matériaux innovants touche tous les aspects du quotidien et incite les designers à se spécialiser. Certains d'entre eux s'opposent à la production en série et choisissent de revenir à l'ère préindustrielle, puisant leur inspiration dans les procédés traditionnels et recherchant la beauté dans la nature ainsi que dans l'objet façonné à la main. La grande majorité, en revanche, relève le défi de travailler des matériaux nouveaux selon des méthodes de production modernes, offrant des perspectives de création sans limite et la possibilité de vendre d'innombrables versions du même produit. Entre le ^{xix}e et le ^{xx}e siècles, des partenariats fructueux entre designers et fabricants sont à l'origine de nombreuses créations originales. La demande des consommateurs allant grandissant, les nouveautés se multiplient et se diversifient. Le marché de plus en plus compétitif incite les designers à redoubler d'imagination.

L'épreuve du temps révèle le bon design lorsque des objets continuent d'être en usage plusieurs décennies après leur lancement. L'épingle à nourrice de Walter Hunt, les bocaux Le Parfait ou le mètre ruban à enrouleur de James Chesterman, pour n'en citer que quelques-uns, n'ont jamais eu besoin d'être retravaillés. Toutefois, un objet naguère considéré comme une invention

Lampe *Fleurs de pivoine* v. 1915
Louis Comfort Tiffany
LA BEAUTÉ, p. 28-29

géniale peut subitement tomber en disgrâce, soit parce que de nouvelles créations l'ont rendu obsolète, soit parce que sa forme, son matériau ou son style paraissent datés. Un design est réussi lorsqu'il est apprécié pour l'intemporalité de sa construction, de sa fonction et de son attrait visuel.

Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre ? a retenu 80 des meilleurs objets design produits de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. La sélection couvre une large variété de pièces : stylos, tabourets, machines expresso, vases, montres, lampes, etc. Il s'agit le plus souvent de produits polyvalents, particulièrement emblématiques ; ce sont parfois de grands classiques du passé, mais aussi du futur. Leurs créateurs proviennent d'horizons divers : originaires de tous les pays du monde, ils ont évolué dans des contextes culturels, sociaux et politiques différents, avec des contraintes, des objectifs et des budgets propres à chacun. Le cœur de cible est un autre critère sujet à variations. Dans certains cas, le designer a repoussé les limites du politiquement correct en posant un regard insolent sur le passé ou alors en faisant preuve d'audace dans son approche.

Chaque objet présenté dans ce livre a été choisi pour son originalité, son esthétique, sa forme, son matériau ou sa fonction. La diversité, la créativité et l'innovation sont mises à l'honneur. Un certain nombre de modèles ont été sélectionnés pour leur longévité, leur popularité et leur polyvalence.

Montre Swatch 1983

Swatch

LA FONCTION, p. 86-87

La plupart ont été des pionniers dans leur catégorie. Certains d'entre eux – comme le service à thé en verre de Wilhelm Wagenfeld, la chaise longue *LC4* de Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand, ou le robot culinaire KitchenAid d'Egmont Arens – n'ont rien perdu de leur charme originel, en dépit des innombrables imitations et des nouvelles technologies menaçant de les supplanter. Cet ouvrage expose également les raisons pour lesquelles l'inventivité ou la beauté prennent parfois le pas sur la fonction. Si certains objets possèdent un caractère purement fonctionnel, pour ne citer que le stylo à plume Montblanc, la chaise Cesca et la montre Swatch, d'autres, comme le vase *Savoy* ou les *Cœufs Fabergé*, sont purement décoratifs. Ces derniers, conçus pour agrémenter un espace, offrent aux designers un champ d'expression infiniment plus vaste qu'un service de table ou une collection de couverts, dont la forme doit suivre la fonction. Mais ces contraintes font-elles une différence dans la réussite d'un design ?

Ces 80 objets design ont été répartis en 10 chapitres thématiques : beauté, originalité, forme, fonction, expression, mouvement, impact, quotidien, communication et harmonie. Chacun présente 8 objets. Ainsi, le vase *Bacchantes* de René Lalique et l'encoignure à décor de chinoiserie de Thomas Chippendale figurent dans le chapitre consacré à la beauté ; l'ondoyante chaise *S* de Verner Panton et le flacon de parfum Chanel N° 5, taillé au cordeau, intéressent la

Appareil à développement instantané
Polaroid 95 1948

Edwin H. Land

LA FONCTION, p. 84-85

partie abordant le thème de la forme; le plan du métro de Londres, dessiné par Harry Beck, concerne le quotidien, et la bouteille de Coca-Cola® d'Earl R. Dean est examinée dans le chapitre dédié à l'harmonie. Cet ouvrage n'a pas la prétention d'établir une chronologie du design. Les objets ne sont pas davantage regroupés par types de produits, par pays d'origine, par mouvements artistiques ou par matériaux. La place de chacun d'eux est déterminée par son style et sa structure.

À chaque objet étudié correspond un sous-thème dont l'intitulé livre une piste pour comprendre les mécanismes du design. Par exemple, la soupière et la louche imaginées par Christopher Dresser, dans le chapitre consacré à la beauté, sont analysées à travers le prisme de la grâce. De la même manière, dans le chapitre dédié à la communication, le tissu *Unikko* au motif exubérant signé Maija Isola se distingue par son audace, tandis que, dans la partie réservée à la fonction, le Polaroid d'Edwin H. Land appelle de toute évidence la notion d'immédiateté. De cette façon, les objets bénéficient d'éclairages différents, pour une évaluation complète et détaillée.

Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre? répond à de nombreuses questions. Pour quelles raisons un designer a-t-il choisi de créer tel produit à tel moment? Comment a-t-il procédé? Quels matériaux a-t-il privilégiés? Quelle a été la première réaction du public? Pour compléter l'analyse, quelques exemples

Chaufeuse *Barcelona* v. 1929
Ludwig Mies Van der Rohe et Lilly Reich
☒ L'HARMONIE, p. 182-183

d'objets similaires sont proposés. Les photographies présentées replacent généralement l'objet dans son contexte culturel ; s'y ajoutent soit une photographie de détail, soit celle d'un modèle antérieur ou ultérieur, permettant dans les deux cas d'apprécier la démarche du designer.

Le bon design dépasse l'idée de mode et de fonctionnalité. Il révèle le rapport étroit qu'entretient le designer avec les matériaux et les techniques, ainsi que sa représentation visionnaire du mode d'utilisation d'un objet. Certains créateurs mettent des années à atteindre l'excellence à travers un seul produit, parce qu'ils cherchent simultanément à mettre au point des méthodes innovantes ou à manipuler des matériaux avec intelligence et efficacité. Une partie d'entre eux y parvient, tandis que d'autres abandonnent pour embrasser un projet totalement différent. Dieter Rams et Michael Graves, par exemple, ont fait preuve d'une belle constance en produisant une gamme infinie de produits ingénieux, performants et avant-gardistes. Toutefois, la fortune et la célébrité ne sont pas le lot de tous les designers cités dans ce livre, certains sont même restés de parfaits inconnus.

Un bon designer est capable de produire des objets remarquables dans des domaines très divers. Carl Elsener concevait du matériel chirurgical avant d'inventer le fameux couteau suisse et Ludwig Mies Van der Rohe était déjà un architecte reconnu lorsqu'il a dessiné la chauffeuse *Barcelona*, saluée comme l'une des pièces de mobilier les plus marquantes du xxe siècle. Les créateurs