

Céramique et végétal

16 sept - 20 sept 2019

Lycée technologique
d'Arts Appliqués
Auguste Renoir

Enseignants

Eric Mayer, Professeur d'arts appliqués
Jean-Louis Fromenty, Professeur d'arts appliqués
Caroline Mathy, Professeur d'arts appliqués
Camille Lucas, Professeur d'arts appliqués
Sabine Lalande, Professeur de céramique
Chinh Nguyen, Professeur de céramique
Sophie Colders, Professeur documentaliste
Martine Gasparov, Professeur de philosophie

Intervenants

Karine Bonneval, Artiste contemporaine inspirée par le végétal, elle a exposé ses œuvres dans des manifestations internationales (Berlin, Londres, au domaine de Chaumont-sur-Loire...)

Frank Burbage, Philosophe, Doyen de l'Inspection générale de philosophie, il a publié des ouvrages sur les questions relatives à la nature et au développement durable.

Patrick Nadeau, Architecte et designer, il développe depuis une vingtaine d'années le design végétal. Il a, entre autres, exposé à l'exposition internationale de Milan des prototypes innovants : meubles, jardinières...

Chinh Nguyen, céramiste, cofondateur de l'espace « Au tour des formes » et de l'atelier ATDF de conception, création et édition d'objets design en céramique, il vient notamment de participer à l'exposition « Jardins, Jardin » aux Tuileries, dans le secteur innovations.

Programme

Lundi 16 sept 2019

Matin

mini-stage en atelier céramique (tstdaa1)

Après-midi

mini-stage conception d'un « banc-jardinière » - maquette 1/5e (tstdaa1)

Mardi 17 sept 2019

Matin

Conférences au mad 9h30-12h (tstdaa1 / oc1 / oc2 / caic2)

Intervenants : chinh nguyen et karine bonneval

Après-midi

Visite des collections du MAD (tstdaa 1 et 2/ oc2 /caic2)

Visites guidées (3 groupes) de 13h30 à 15h30

Visite libre de 15h30 à 18h (tstdaa2/oc2/caic2)

Rencontre avec k. bonneval au lycée renoir : 16h-18h (tstdaa1)

Mercredi 18 sept 2019

Visites de jardins parisiens (tstdaa1/ oc2/ caic2)

Matin

Visites

Après-midi

Restitutions

Jeudi 19 sept 2019

Matin

Visite de la collection jules maciet à la bibliothèque du MAD (caic2/oc2)

Après-midi

Conférences au MAD 14h-17h (tstdaa1/ tstdaa2/ caic2/ oc2)

Intervenants : frank burbage et patrick nadeau

Vendredi 20 sept 2019

Visite du festival des jardins de chaumont-sur-loire : « jardins de paradis »
(tstdaa1/ caic2/ oc2)

Samedi 16 mai 2020

Nuit des musées

Restitution du projet au MAD

Arbre

Végétal ligneux, de taille variable, dont le tronc se garnit de branches à partir d'une certaine hauteur.

Ecologie

A. Biologie

1. Science qui étudie les relations entre les êtres vivants (humains, animaux, végétaux) et le milieu organique ou inorganique dans lequel ils vivent.

2. P. ext. Étude des conditions d'existence et des comportements des êtres vivants en fonction de l'équilibre biologique et de la survie des espèces.

B. Sciences Sociales

[En parlant de communautés humaines] Études des relations réciproques entre l'homme et son environnement moral, social, économique.

Environnement

1. Ensemble des éléments et des phénomènes physiques qui environnent un organisme vivant, se trouvent autour de lui

2. Ensemble des conditions matérielles et des personnes qui environnent un être humain, qui se trouvent autour de lui.

3. Environnement social, culturel.

Jardin

Terrain, plus ou moins étendu, planté de végétaux.

1. Terrain généralement clos, attenant ou non à une habitation, planté de végétaux utiles ou d'agrément.

- Jardin anglais, à l'anglaise, pittoresque.
- Jardin français, à la française, classique, régulier.

- Jardin familial.

- Jardin ouvrier.

- Jardin suspendu.

- Jardin de curé.

- Jardin d'hiver.

2. [En tant que lieu d'un intérêt plus général, collectif ou destiné à des études particulières]

- Jardin (public). Espace d'une certaine importance ménagé dans une ville, agrémenté d'arbres, de fleurs, de pelouses et destiné à la promenade, aux jeux des citoyens.

- Jardin botanique, jardin des plantes.

- Jardin d'acclimatation.

- Jardin zoologique (p. anal.).

Nature

A.1. Ensemble de la réalité matérielle considérée comme indépendante de l'activité et de l'histoire humaines.

2. a) Milieu terrestre particulier, défini par le relief, le sol, le climat, l'eau, la végétation.

b) Environnement terrestre, en tant qu'il sert de cadre de vie à l'espèce humaine, qu'il lui fournit des ressources.

B. Histoire de la philosophie

1. Principe (caché, immatériel) de production et de génération.

2. Nature des choses. Ordre nécessaire ou gouverné par une finalité.

3. Nature humaine ou absol. nature (p. oppos. à civilisation, culture)

a. Ensemble des caractères qui définissent l'homme, considérés comme innés, comme

indépendants à la fois des déterminations biologiques et des déterminations sociales, historiques, culturelles.

b. Principe normatif découlant de l'essence humaine.

Paysage

1. Vue d'ensemble, qu'offre la nature, d'une étendue de pays, d'une région. Synon. panorama, point de vue, site. Paysage admirable, grandiose; paysage champêtre, de montagne.

2. Vue d'ensemble d'un endroit quelconque (ville, quartier, etc.). Paysage urbain.

Plante

1. BOT. Être vivant appartenant au règne végétal.

2. Usuel Végétal complexe, constitué de racines qui assurent sa fixation au sol, d'une tige ou d'un tronc et de feuilles qui se développent dans l'air ou dans l'eau.

Terre

I. Planète, milieu où vit l'homme.

A. [Gén. avec majuscule] Élément de l'Univers s'opposant à d'autres corps célestes, d'autres mondes ou éléments.

1. MYTH. Élément primordial, divinisé, conçu comme la mère universelle. Union du Ciel et de la Terre; les fils de la Terre (les Titans, les Géants).

2. ASTRON., cour. Planète du système solaire, ayant la forme d'une sphère légèrement aplatie aux pôles, parcourant une orbite elliptique autour du Soleil en un an et tournant sur elle-même en vingt-quatre heures environ, formée de roches dont la surface est en grande partie recouverte d'eau, entourée d'une enveloppe de gaz, et qui est le seul corps céleste connu à ce jour où se manifeste la vie.

B. 1. Milieu physique où l'homme vit et exerce ses activités, où existent différentes formes de vie.

2. Monde matériel, imparfait qui est le domaine de l'homme durant son existence, s'opposant au monde divin ou à l'univers spirituel; p. méton., la vie terrestre, temporelle.

II. – Couche superficielle du globe non recouverte par les mers, les océans.

III. – Substance formant la partie superficielle du globe.

1. Matière friable, de composition variable, provenant de la dégradation des roches et de la décomposition des débris végétaux et animaux; au plur., une certaine quantité de cette matière.

2. Cette substance en tant qu'élément propre à la croissance des végétaux, aux cultures.

Végétal

1. Organisme vivant qui végète, présentant un thalle ou un ensemble de racines, tiges, feuilles, fleurs (avec port arborescent, buissonnant, herbacé ou rampant), formé de cellules à paroi cellulosique, capable d'élaborer ses matières organiques (notamment par photosynthèse chez les espèces vertes) à partir des éléments minéraux et gazeux de l'environnement ou vivant en symbiose, en parasitisme avec d'autres espèces, caractérisé par une mobilité et une sensibilité relativement faibles, se reproduisant par voie sexuée ou végétative.

2. Qui relève de cette catégorie d'êtres vivants.

Aristote

Physique, Livre II

[Aristote pose les fondements d'une réflexion sur la nature qui sera le modèle de pensée jusqu'au 17e siècle]

Arthur, Paul

French Art Nouveau Ceramics (éditions NORMA)

[Dictionnaire illustré de céramique]

De Beaumont, Thierry

Végétal Design / Patrick Nadeau (Alternatives)

[Et si les plantes étaient plus évoluées et mieux organisées que nous ? Comment communiquer avec elles si ce n'est par le langage des formes et des matières, le design ?]

Bruni, Renato

Erba volant, Neuf histoires formidables et scientifiques sur l'esprit pratique des plantes et leur sens de l'innovation (Payot)

Burbage, Frank

La nature (GF – Corpus) [recueil de textes choisis et présentés]

Philosophie du développement durable (PUF – Philosophies)

[Texte qui montre que le développement durable ou soutenable n'est pas qu'une question technique ; il est aussi un problème philosophique et il invite à réfléchir aux enjeux d'ordre économique, politique, moral et existentiel]

Callicott, J. Baird

Ethique de la terre (Wildprojects edition)

[Il s'agit pour ce philosophe de « redéfinir notre représentation du monde en réponse à une expérience humaine radicalement modifiée. De quelle façon nouvelle pourrions-nous imaginer notre place et notre rôle dans la nature ? Quelles valeurs nouvelles, quels nouveaux devoirs et quelles nouvelles obligations en découlent ? »]

Cauquelin, Anne

L'invention du paysage (PUF – Quadrige)

[Réflexion qui montre que les paysages sont une « invention » moderne]

Clément, Gilles et Jones, Louisa

Gilles Clément : une écologie humaniste (Aubanel)

[Le jardin se construit à partir d'un site. Son devenir et sa forme sont orientés par les conditions du milieu et par les espérances contenues dans l'utopie du jardinier]

Coccia, Emmanuele

La vie des plantes, une métaphysique du mélange (Bibliothèque Rivages)

[L'auteur entend mettre en lumière la vie des plantes, longtemps négligée par la philosophie]

Descola, Philippe

Par-delà nature et culture (Folio essais)

[Réflexion anthropologique sur la légitimité de l'opposition nature-culture]

Hallé, Francis

La vie des arbres (Bayard, Les petites conférences)

[Petite conférence prononcée en 2011 à Montreuil avec des enfants]

Koren, Leonard

Wabi-sabi à l'usage des artistes, designers, poètes & philosophes (Le Prunier, Sully)

[Wabi-sabi est la quintessence de l'esthétique japonaise, la beauté des choses imparfaites et incomplètes, la beauté des choses humbles et modestes]

Koyré, Alexandre

Du monde clos à l'univers infini (Collection Tel, Gallimard)

[Texte classique sur la rupture entre deux conceptions de la nature : celle d'Aristote et celle de la science newtonienne]

Larrère, Catherine et Raphaël

Du bon usage de la nature (Champs essais)

[Une réflexion contemporaine sur un bon usage de la nature, un usage écocentré]

Le Dantec, Jean-Pierre

Jardins et paysages : une anthologie (Editions de la Villette, Penser l'espace)

[Recueil de textes qui permettent de porter un regard renouvelé sur l'art des jardins et le paysage]

Leopold, Aldo

Almanach d'un comté de sable (GF)

[Essais d'un forestier qui illustre l'idée qu'il se fait d'une éthique de la terre, autrement dit d'une relation responsable entre les êtres humains et les territoires qu'ils habitent]

Morizot, Baptiste

Les Diplomates (Wildprojects edition)

[Texte passionnant sur le rapport entre les loups, les hommes et la nature]

Paquot, Thierry

Le Paysage (La découverte, collection Repères)

[Un état des lieux critique de la pensée en matière de paysage]

Rousseau

Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes

[texte classique où Rousseau analyse le passage de l'état de nature à l'état social]

Rêveries du promeneur solitaire

[9 petits textes méditatifs et empreints de poésie]

Van Zuylen, Gabrielle

Tous les jardins du monde (Découvertes – Gallimard)

[Invitation à entrer dans les plus beaux jardins du monde]

Collectifs :

En fleur, design floral contemporain, (Phaidon)

Végétal, explorer le monde botanique, (Phaidon)

Philosophie du végétal, (Coordination : Quentin Herniaux et Benoît Timmermans – Vrin 2018)

[Ensemble d'articles sur le végétal]

Revue et périodiques :**Les cahiers philosophiques**

« Le Végétal : savoirs et pratiques » / n°152 et 153 – 2018

[Ensemble d'articles sur le végétal]

Garden Lab

[Revue qui explore les jardins de demain] (numéro 6 notamment)

Des liens vers des sites

Emissions radio

Monde végétal : une intelligence en germe – La méthode scientifique (Nicolas Martin)

<https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-lundi-22-janvier-2018>

Le vie des plantes par Emanuele Coccia – Les chemins de la connaissance (Adèle Van Reth)

<https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/la-vie-des-plantes-par-emanuele-coccia-0>

Exposition

Nous les arbres – Fondation Cartier – 12 juillet – 10 novembre 2019

<https://www.fondationcartier.com/expositions/nous-les-arbres>

Des liens vers des applis

Plantnet

Ndonna : plantes médicinales

Moyen Âge

Quand le végétal est l'expression d'un symbolisme religieux ou profane

La nature est omniprésente dans l'art du Moyen Âge, comme elle l'est dans la vie des hommes et des femmes de cette époque, où une forte majorité de la population vit à la campagne et où les villes abritent des jardins et même des portions de vignes et de champs. Pièces luxueuses ou plus modestes, objets religieux ou profanes, éléments du décor ou objets de la vie quotidienne, témoignent tous de l'intérêt jamais démenti de l'art médiéval pour la nature.

La nature intervient d'abord en tant que matériau : sculptures sur bois ou sur pierre, colorants issus de plantes tinctoriales ou de minéraux.

La nature traduit l'organisation divine et les dispositions humaines quand elle est aménagée en jardins mais elle peut aussi évoquer un monde dangereux et violent, celui des monstres, des forêts et des hommes sauvages. L'art reflète cette signification puissante, volontiers ambivalente, de la Création. Cette dimension symbolique est avant tout chrétienne, mais peut aussi revêtir un sens profane : plantes et animaux peuvent fonctionner comme allégories du pouvoir, affirmation d'identité d'un individu ou d'un groupe, motif de la poésie et de l'amour courtois. Le même élément peut avoir une signification religieuse ou profane : ainsi, la rose, symbole de la Passion du Christ, fleur mariale associée à la Vierge, est aussi une fleur courtoise, évocation du désir et du plaisir.

Le terme de mille-fleurs, relativement récent, désigne les tapisseries du xve siècle et du début du xvie siècles dont le fond est semé de petites plantes fleuries. La végétation y est foisonnante, sans soucis de réalisme parfait.

Moyen Âge

I Œuvre de référence

Tapisserie

Couple sous un dais
Bruxelles, vers 1460/1465
Laine et soie
Inv.21121

xviie - xviiie siècles

Quand le végétal est agencé pour orner les objets

L'impulsion scientifique léguée par la Renaissance s'organise et s'élabore en de nouvelles disciplines où le savoir et la connaissance intuitive des premiers botanistes succèdent des méthodes rationnelles de recensement et de classification obéissant à un esprit encyclopédique.

Dans ce minutieux et précieux travail d'observation et de description de la nature, les peintres jouent un rôle capital. Beaucoup d'entre eux se spécialisent dans les recueils de plantes et de fleurs. Les Pays-Bas, fleuron de l'art floral, contribuent à l'essor des sciences naturelles.

Dans toute l'Europe, les fleurs deviennent des objets de délectation pour l'œil. La tulipe, originaire des pieds de l'Himalaya, restera longtemps le symbole des sultans de Constantinople. Rapportée et adaptée en Europe, elle connut un grand engouement, au début du xviie siècle, qu'on appela « la tulipomania » : le prix d'un bulbe pouvait coûter jusqu'à 10 fois le salaire annuel d'un artisan spécialisé. L'augmentation démesurée puis l'effondrement brutal du prix de l'oignon de tulipe, en 1637, sera le premier « krach boursier » de l'histoire.

Le répertoire décoratif du début du xviiie siècle voit courbes et contre-courbes envahir les surfaces. Plus minces, plus mobiles, la palmette, la feuille d'acanthé, la feuille d'eau gravitent autour des thèmes majeurs. Avec la rocaille, outre les coquilles, les cartouches à enroulement ou ailé, on retiendra l'importance des thèmes végétaux et floraux : acanthes, chicorées, roseaux, fleurons, semis léger. Le palmier, le jonc s'étirent le long des cadres des miroirs ou des lambris avant de s'épanouir en houppette ou en plumet. Trophées de chasse, trophées champêtres répondent aux sujets bucoliques des dessus-de-porte.

xviie - xviiie siècles

— Œuvre de référence

Vase

Manufacture De Roos, Delft vers 1700 / 1725

Faïence; pièce moulée à décor polychrome de grand feu peint

Inv. 38229 A

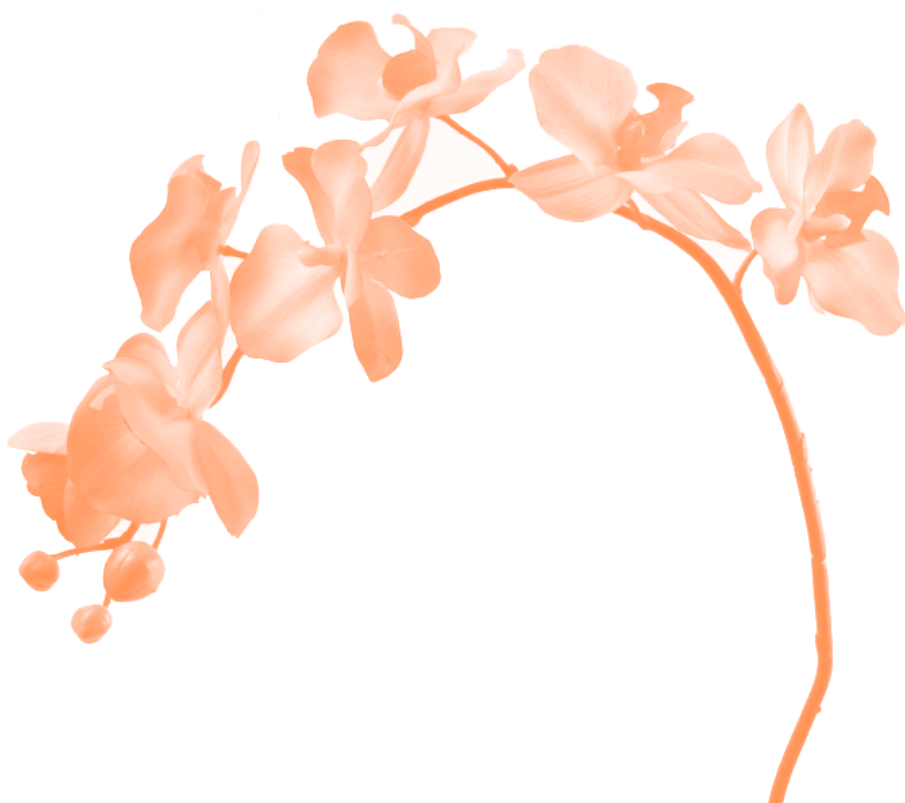
Tableau
Etude botanique
Girandolo Pini, Italie 1615
huile sur toile
Inv. A 123

XIXe siècle

Quand le végétal envahit la maison

Au XIXe siècle, l'architecture de fer et de verre prend son essor et permet l'édification de bâtiments d'un genre nouveau : les jardins d'hiver. Suscitée par le désir de montrer des espèces nouvelles et exotiques rapportées des expéditions lointaines, la mode gagne Paris. Le rotin, l'osier, le raphia s'invitent dans le mobilier, aux côtés des tapis orientaux et des plantes tropicales. Au fil des ans, le jardin d'hiver devient une pièce d'habitation à part entière. Le plus souvent accolé à la maison d'habitation, et prolongeant les salons, c'est un lieu de réception dans lequel on peut lire, jouer aux cartes, admirer les plantes, ou tout simplement converser. Le jardin d'hiver devient l'élément indispensable de toute maison bourgeoise, comme celui de la princesse Mathilde, rue de Courcelles.

Au XIXe siècle, circulaient de petits albums illustrés expliquant le langage des fleurs. Avec leur aide, les soupirants pouvaient envoyer à leur dulcinée des bouquets ayant une signification très précise. Un bouquet de tulipes équivalait à une déclaration d'amour. Le nombre de glaïeuls disposés au centre d'un bouquet indiquait en secret l'heure d'un rendez-vous.

XIXe siècle

Papier peint

Jardin d'hiver

Edouard Müller, dessinateur

Manufacture Jules Desfosse, fabricant, éditeur

Paris 1853

Papier continu à pâte mécanique, fond bleu brossé à la main, impression de 381 couleurs à l'aide de 360 planches de bois.

Inv. 29569.1

— Œuvre de référence

Art nouveau

Quand le végétal donne forme aux objets

Observateurs attentifs de la nature, les artistes Art nouveau ont réussi l'alliance de l'art et de la science en s'inspirant des fleurs, des plantes et des arbres observés au naturel ou sur les planches de dessins et de gravures des botanistes et des océanographes.

Certains végétaux reviennent plus souvent que d'autres dans leurs œuvres en raison de leurs formes ou de leur sens caché. La fleur de pavot avec son calice fermé, le nénuphar aux pétales bien découpés, l'orchidée précieuse et la glycine aux grappes délicates, arrivent en tête de leurs motifs favoris. Leurs galbes tantôt réalistes, tantôt stylisés, se retrouvent sur un bijou ou un vase dont la forme imite la fleur. Ils peuvent être appliqués comme décor. Leurs lignes répétées rythmiquement composent des entrelacs décoratifs abstraits choisis comme motifs pour des tapisseries ou des papiers peints.

C'est donc en scientifiques mais aussi en poètes que les créateurs de l'Art nouveau contemplent la nature.

Gallé dit que la nature « est un réservoir de vie et non un tableau figé ». Cette nature impose la ligne mouvante, la courbe.

Pour traduire au mieux ce vitalisme, Horta dira « je jette la fleur et je garde la tige ». La même inspiration végétale se retrouve sur les meubles aux formes organiques conçus par Guimard et Majorelle.

Gourde à l'escargot

Manufacture de Sèvres, fabricant
Léon Kann, auteur de la composition
Sèvres 1901
Porcelaine dure nouvelle, couverte mate,
décor en relief de pois de senteur
Inv. SEVRES 2011.D.75.1-2

Karl Blossfeldt *Masterworks*

Foreword and historical notes by
HANSJÖRG KÜSTER

Design des années 50 à nos jours

Quand le végétal est matière à fabrication des objets

L'homme, après s'être protégé de la nature, après avoir voulu la dominer, voire s'en extraire, se rend compte aujourd'hui que cette nature est fragile et qu'il aurait, de plus, beaucoup de choses à apprendre s'il savait l'observer plus attentivement.

Qu'ils la copient simplement, qu'ils l'utilisent (matériaux naturels, durables) dans leurs projets ou qu'ils exercent des transferts de ses technologies (bio mimétisme), la nature offre encore aujourd'hui un formidable terrain technologique et créatif aux designers.

Design des années 50 à nos jours

— Œuvre de référence

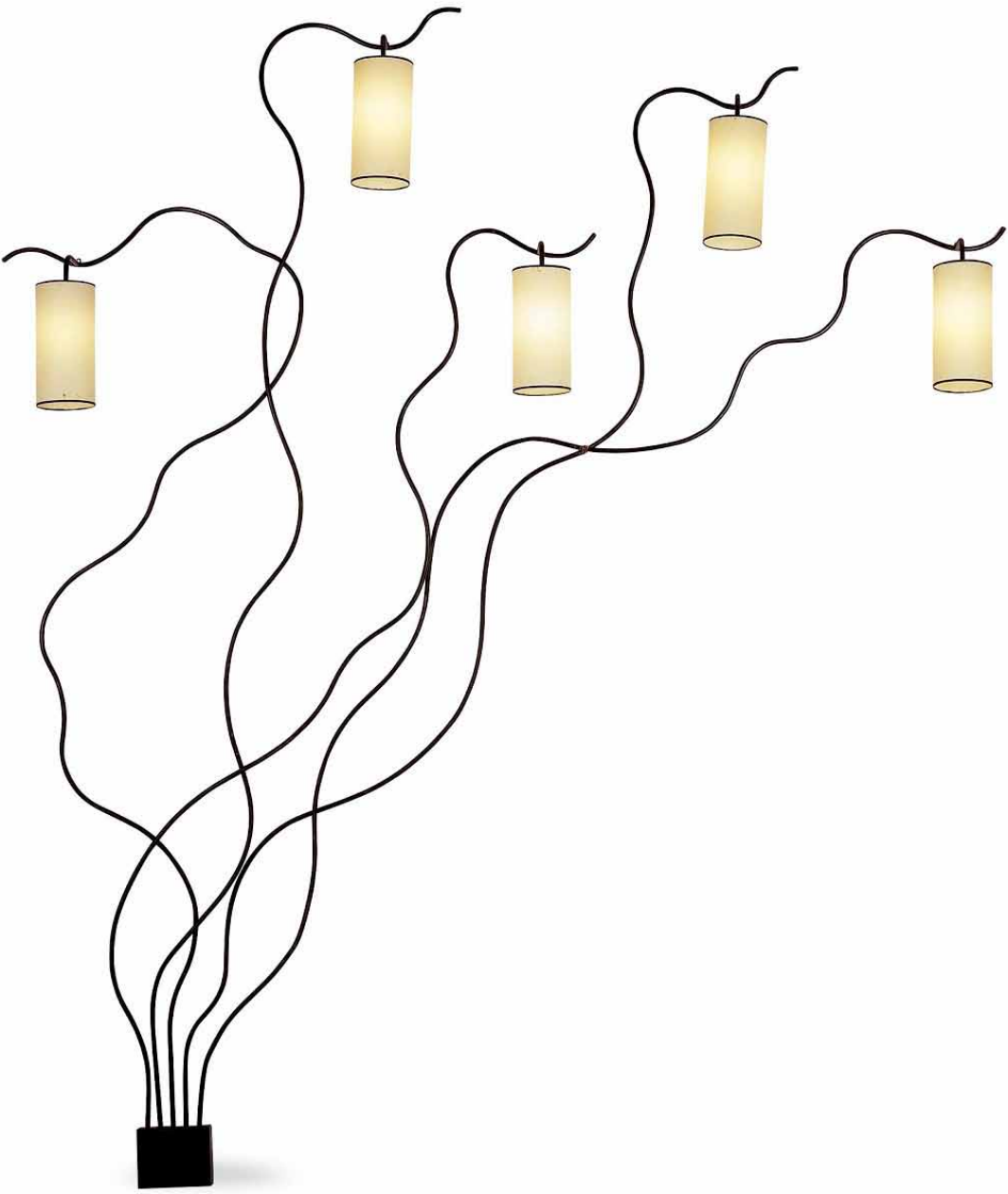
Lanterne Akari 10 A

Isamu Noguchi, créateur, Japon 1951

Steph Simon, distributeur, Paris

Papier de mûrier du Japon, métal

Inv. 53185

Luminaire *Liane*

Jean Royère (1902-1981)

France, vers 1950-1955

Tube de métal, abat-jour d'origine en Rhodoïd

Inv. 2001.128.1

Dans les années 1950 et 1960, Jean Royère développe son ornementation à partir des matériaux modernes, tout en mariant des couleurs inattendues. Il déforme surtout le tube de métal qui devient une ligne ondulée et le moteur de son répertoire décoratif, créant ainsi tout un registre de formes organiques et végétales. À l'image d'une plante grimpante, le luminaire *Liane*, dont il existe plusieurs modèles, est une véritable invention formelle qui outrepassa la fonction d'éclairer.

Coupe *Lehti*

Maria Jauhiainen, créateur, Londres 2004
Argent, peinture acrylique
Inv. 2009.14.1

Chaise *Vegetal Chair*

Ronan Bouroullec, designer, France 2008
Erwan Bouroullec, designer France 2008
Vitra, éditeur Suisse 2009
Polyamide injecté
Inv. 2010.25.1

Banc Afterimage

Choi Byung-hoon (né en 1952)
Corée, 2008
Chêne rouge, pierre naturelle
Inv. 2016.56.1

C'est en sculpteur que le Coréen Choi Byung-hoon aborde le mobilier. Ses formes organiques épurées sont inspirées par les dolmens des sites de Gochang, Hwasun et Ganghwa situés au sud de la péninsule coréenne. Il recourt à des matériaux simples comme le bois ou la pierre. Son approche se réfère à la philosophie et à la religion taoïste en quête d'une harmonie entre l'homme et la nature.

Table *Starlings* Table et vidéo

Joris Laarman (né en 1979)
Pays-Bas, 2010
Résine recouverte de nickel
Inv. 2014.58.1

Le Néerlandais Joris Laarman mène depuis longtemps des recherches sur les applications des technologies numériques au design. Utilisant un logiciel habituellement employé au cinéma, il simule une volée d'oiseaux et effectue une capture de ce mouvement. Cet arrêt sur image est ensuite traduit en trois dimensions grâce à une imprimante 3D. Cette table est réalisée en quatre morceaux qui sont assemblés puis recouverts de nickel.

Céramique contemporaine

Vase
Axel Salto (1889-1961)
Manufacture royale de porcelaine
de Copenhague
Danemark, 1956
Grès chamotté et émaillé
Inv. 37936

Axel Salto devient directeur artistique à la manufacture de porcelaine Royal Copenhagen en 1934 et reçoit un grand prix lors de l'Exposition Internationale de Paris en 1937. Tout en continuant en parallèle son travail de dessinateur et de graveur sur bois, il expose ses céramiques dans toute l'Europe. L'observation de la nature est sa source d'inspiration primordiale avec des formes de fruits ou de plantes. L'émail rouge sang-de-bœuf est aussi caractéristique de son œuvre.

Céramique contemporaine

Sculpture *Le grand pétale*
Elisabeth Joulia, France, 1975
Grès
Inv. 46191

Sculpture *Odore di Femmina*
Johan Creten (né en 1963)
France, 2006
Réalisation : Manufacture de Sèvres-Cité
de la Céramique
Porcelaine chamottée et émaillée, engobe cru et
émaillé, multi-cuissons
Inv. 2008.2.1

Céramique contemporaine

Vase
André Dubreuil, France, 2006
Biscuit
Inv. 2015.571

Vase Blossoms
Wieiki Somers, créateur, Hertogenbosh, 2004
Cor Unum, éditeur, Hertogenbosh
Faïence émaillée et sérigraphiée, tubes de verre
Inv. FNAC 05-541.1-4