

école camondo

architecture intérieure & design

SYLLABUS

A4S2_A5S2_2023-2024

Ecosophie

Design for the pluriverse

24 heures

2 ECTS

Français

PRÉNOM, NOM ET QUALITÉ DU/DES ENSEIGNANT(S)

Aurélien Fouillet, Enseignant-Chercheur, Sociologie, philosophie, ébénisterie, marqueterie.

PRÉSENTATION DU COURS

Ce cours interroge les rapports du design et de l'architecture d'intérieure aux enjeux environnementaux afin de les envisager comme pratique écosophique.

A partir de textes issus des sciences humaines et sociales et d'exemples de projets contemporains, il s'agit de poser les bases d'une réflexion sur des pratiques de création, de conception et de fabrication capables de répondre aux enjeux contemporains. L'écosophie propose de changer de regard sur nos relations aux êtres et aux choses qui peuplent le monde. Comment peut-on alors modifier le regard et la pratique de création ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1. Parcourir les éléments théoriques et méthodologiques, issus de courants de création et de pensées des XXe et XXIe siècles, pertinents pour l'élaboration d'une analyse des enjeux et pratiques des designers et architectes d'intérieurs d'aujourd'hui.
2. Savoir problématiser et structurer un discours théorique pour la présentation d'un projet.
3. Utiliser des éléments de pensées théoriques dans la conception de produits, objets ou services et dans l'analyse de ses propres processus de conception.
4. Mettre en perspective le monde, les phénomènes et les enjeux contemporains de la consommation, des usages, des cultures techniques, artistiques et industrielles.

COMPÉTENCES VISÉES

- Problématiser
- Argumenter
- Documenter
- Formaliser

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cours à partir d'exemples contemporains, de textes fondateurs.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Un rendu final est demandé à la fin de l'enseignement sous forme de travail de réflexion autour des notions et questionnements abordés dans le cours.

PROGRAMME

1. Penser la consommation : la marchandise, la valeur, le désir et le sacré.

Comment comprendre l'essor de la société de consommation au-delà de sa dimension purement économique ? Comment réconcilier consommation et enjeux environnementaux ? Pour cela il faut d'abord comprendre ce qu'est un objet de consommation ? Qu'est-ce qui définit sa valeur ? Comment l'objet devient « objet de consommation » ? Peut-on réconcilier la nécessaire sobriété et notre humaine gourmandise ?

Marx : La marchandise, l'usage et l'échange.

Georges Bataille : L'économie de la dépense, consommation et consommation.

Michel Leiris : Le sacré dans la vie quotidienne.

Jeanne Guien : Le consumérisme à travers ses objets

Maria Caraion : Comment la littérature pense les objets

2. Nos imaginaire matériels : le réel c'est de l'imaginaire

Pour repenser nos relations aux mondes, il faut repenser nos représentations, nos imaginaires.

Mais qu'est-ce donc que cet « imaginaire » ? Comment le définir ? Que permet-il ? Quel type de relation au monde permet-il ?

Frédérique Aït-Touati : *Les contes de la Lune.*

Ursulla Le Guin : *La théorie de la fiction panier.*

Gaston Bachelard : origines des théories de l'imaginaire, sciences, littératures, matières.

Etienne Souriau : Les modes d'existences.

3. Eléments d'études et de structuration des usages non anthropocentrés :

Les scénarii d'usages s'inspirent souvent de théories et de méthodes issues des sciences humaines et sociales. Au travers de différents exemples contemporains d'objets et de services, nous aborderons les grandes lignes conceptuelles et méthodologiques de la problématisation et de la mise en forme de scénarios d'usages. *Classification, référents d'usages, typologies, ou observation participante sont autant d'éléments qui peuvent être utiles et performants pour le designer et l'architecte d'intérieur.* Comment changer notre point de vue sur les usages ? Comment envisager des pratiques de conception sortent de l'anthropocentrisme.

Alfred Schutz : Le stock de connaissance disponible et la phénoménologie.

Ludwig Wittgenstein : Les jeux de langage.

Michel de Certeau & Luce Giard : L'invention du quotidien et l'usage comme écart.

Hannah Arendt : Conditions de l'homme moderne.

4. Design for the pluriverse ou la chaise est-elle un arbre comme les autres :

Notre époque, plus que toute autre, est productrice d'objets. Les continents de plastique, le Black Friday, ou les ressourceries en sont autant de témoignages, ou de symptômes. Les révolutions industrielles n'ont pas simplement accru notre quantité d'objets. Elles ont profondément transformé notre rapport à la transformation, à ce qu'était le pouvoir de l'homme de manier l'artifice, mais aussi au travail, et à l'œuvre. Opulence d'objets d'un côté, terrible pauvreté quand à la possibilité pour chacun d'entre nous de fabriquer ces objets, de l'autre. On comprend d'autant mieux l'incompréhension de nombre de contemporains face au fonctionnement des objets d'une part, et face à l'envahissement qu'ils produisent, d'autre part. Comme si l'humanité entière était face au monde des objets, tel un nouveau-né atteint du syndrome de Diogène face à un magasin de jouet. Les objets sont devenus autonomes. Ils ont leurs propres lois. Si l'humain a été le centre

de référence pour l'humanisme renaissant, il semble que l'objet le soit devenu pour l'époque contemporaine. Comment penser alors notre rapport à notre environnement ? Qu'est-ce qu'une écologie des objets ? Quelles théories permettent de penser un monde rempli d'artefact dans la perspective d'une écologie ? Qu'est-ce qu'une personne non-humaine ? La chaise est-elle un arbre comme les autres et l'arbre un humain particulier ?

Donna Harraway : Féminisme, cyborg et représentations.

Vincianne Despret : autobiographie d'un poulpe.

Eduardo Viveiros de Castro : La controverse de Valladolid et le perspectivisme.

Baptiste Morizot : cartographier les ontologies.

Arturo Escobar : Extraire le design de l'anthropocentrisme et élaborer un design pluriversel.

BIBLIOGRAPHIE/ICONOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE INDICATIVES + RÉFÉRENCES

Quelles sont les quelques ressources à découvrir comme support de ce cours ?

Abram, David, *Comment la terre s'est tue. Pour une écologie des sens*, éditions La Découverte, 2013 (1996).

Anders, Günter, *L'Obsolescence de l'homme. Sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle*, éditions de l'encyclopédie des nuisances, 2002 (1956).

Arendt, Hannah, *La condition de l'homme Moderne*, éditions Calmann-Lévy, coll. Pocket, 2007 (1958).

Bachelard, Gaston, *La poétique de l'espace*, éditions PUF, 2018 (1957).

Baudrillard, Jean, *La Société de consommation*, éditions Gallimard, 2019 (1970).

Le système des objets, éditions Gallimard, 2016 (1968).

Simulacres et simulation, éditions Galilée, 2019 (1981).

Bayard, Pierre, *Il existe d'autres mondes*, éditions de Minuit, 2014.

Bloch, Ernst, *L'esprit de l'utopie*, éditions Gallimard, 2014 (1964).

L'angoisse de l'ingénieur, éditions Allia, 2015 (1985).

Bodei, Remo, *La vie des choses*, éditions Circé, 2018 (2009).

Camille, Michael, *Images dans les marges. Aux limites de l'art médiéval*, éditions Gallimard, 1997 (1992).

Camus, Albert, *L'homme révolté*, éditions Gallimard, 2015 (1951).

Coccia, Emmanuele, *Le Bien dans les choses*, éditions Payot et Rivages, 2019 (2013).

La vie des plantes, éditions Payot et Rivages, 2018.

Crawford, Mathew, *Eloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail*, éditions La découverte, 2016 (2009).

Deleuze, Gilles, *Logique du sens*, éditions de minuit, 2014.

Proust et les signes, éditions PUF, 2016 (1964).

Deleuze, Gilles et Guattari, Félix, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, éditions de Minuit, 2019 (1991).

Détienne, Marcel, *Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque*, Le Livre de Poche, 2016 (2006).

Duchemin, Jacqueline, *Prométhée. Histoire du mythe, de ses origines orientales à ses incarnations modernes*, éditions Les belles lettres, 2000.

Durand, Gilbert, *Les structures anthropologiques de l'imaginaire*, éditions Dunod, 2005 (1969).

Duvignaud, Jean, *L'anomie. Hérésie et subversion*, éditions anthropos, 1973.

Eco, Umberto, *Art et beauté dans l'esthétique médiévale*, éditions Grasset, 2010 (1997).

La Guerre du Faux, éditions Grasset, 2012 (1985).

Eliade, Mircea, *Aspects du mythe*, éditions Gallimard, 2007 (1963).

Méphistophélès et l'androgynie, éditions Gallimard, 1995 (1962).

Forgerons et alchimistes, éditions Flammarion, 1977.

Le Sacré et le profane, éditions Gallimard, 2005 (1957).

Escobar, Arturo, *Sentir-penser avec la terre*, éditions du Seuil, 2018 (2014).

Federici, Silvia, *Caliban et la sorcière*.

Flusser, Vilém, *Post-histoire*, éditions T&P Work Unit, 2019.

Focillon, Henri, *Vie des formes*, éditions PUF, 2012 (1943).
Eloge de la main, éditions PUF (2012 (1943)).

Francastel, Pierre, *Art et technique*, éditions Gallimard, 2014 (1956).

Frontisi-Ducroux, Françoise, *Dédale. Mythologie de l'artisan en Grèce ancienne*, éditions La Découverte, 2000 (1975).

Gropius, Walter, *Architecture et société*, éditions du Linteau, 2014.

Guattari, Félix, *Qu'est-ce que l'écosophie ?*, éditions Lignes, 2018 (2013).

Haraway, Donna, *Manifeste des espèces compagnes*, éditions Flammarion, 2019 (2003).

Harman, Graham, *L'Objet quadruple. Une métaphysique des choses après Heidegger*, éditions PUF, 2010.

Heidegger, Martin, *Être et temps*, éditions Gallimard, 2010 (1927).
Qu'est-ce qu'une chose ?, éditions Gallimard, 2011 (1962).

Horkheimer, Max et Adorno, Theodor, *La dialectique de la raison. Fragments philosophiques*, éditions Gallimard, 2015 (1944).

Huyghe, Pierre-Damien, *Art et industrie. Philosophie du Bauhaus*, éditions Circé, 2002 (1999).

Illitch, Ivan, *La convivialité*, éditions du Seuil, 2014 (1973).

Ingold, Tim, *Faire. Anthropologie, archéologie, art et architecture*, éditions Dehors, 2017 (2013).

Kandinsky, Wassily, *Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier*, éditions Gallimard, 2018 (1954).

Klee, Paul, *Théorie de l'art moderne*, éditions Gallimard, 2015 (1956).

Klein, Robert, *L'Esthétique de la techné*, éditions Institut National d'Histoire de l'Art, 2017.
La forme et l'intelligible, éditions Gallimard, 2018 (1970).

Kohn, Eduardo, *Comment pensent les forêts*, éditions Zones sensibles, 2017 (2013).

Latour, Bruno, *Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique*, éditions La Découverte, 2006 (1991).

Laurent, Stéphane, *Le geste et la pensée. Artistes contre artisans de l'Antiquité à nos jours*, CNRS éditions, 2019.

Lecoq, Anne-Marie, *Le bouclier d'Achille. Un tableau qui bouge*, éditions Gallimard, 2010.

Leroi-Gourhan, André, *Le geste et la parole*, 2 tomes, éditions Albin Michel, 2008 (1964).
L'homme et la matière, éditions Albin Michel, 1071 (1943).
Milieu et technique, éditions Albin Michel, 1973 (1945).

Levi-Strauss, Claude, *La pensée sauvage*, éditions Pocket, 2019 (1962).

Lévy, Steven, *L'éthique des hackers*, éditions Globe, 2013 (1984°).

Loos, Adolphe, *Ornement et crime*, éditions Rivages, 2017 (2003).

Loewy, Raymond, *La laideur se vend mal*, éditions Gallimard, 2016 (1963).

Mauss, Marcel, *Sociologie et anthropologie*, éditions PUF, 2013 (1950).

McLuhan, Marshall, *D'oeil à oreille. La nouvelle galaxie*, éditions Denoël, 1977.
Pour comprendre les médias, éditions du Seuil, 1977 (1964).
La Galaxie Gutenberg, éditions Gallimard, 2 tomes, 1977 (1962).

Métral, Florian, *Figurer la création du monde. Mythes, discours et images cosmogoniques dans l'art de la Renaissance*, éditions Acte Sud, 2019.

Moles, Abraham, *Psychologie du Kitsch. L'art du bonheur*, éditions Pocket, 2016 (1976).

Morris, William, *Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre*, éditions Payot et Rivages, 2013 (1877).
L'art et l'artisanat, éditions Payot et Rivages, 2017.

Moscovici, Serge, *Essai sur l'histoire humaine de la nature*, éditions Flammarion, 1977.

Ortega y Gasset, José, *Méditations sur la technique*, éditions Allia, 2017 (1935).

Panofsky, Erwin, *Architecture et pensée scolastique*, Les éditions de Minuit, 2011 (1975).
La perspective comme forme symbolique, Les éditions de minuit, 2012 (1967).

Pastoureau, Michel, *Une histoire symbolique du moyen-âge*, éditions du Seuil, 2012 (2004).

Perec, Georges, *Les choses*, éditions Julliard, Coll. Pocket, 2018 (1965).

Petiot, Fabien & Braunstein-Kriegel, Chloé, (dir.), *Crafts. Anthologie contemporaine pour un artisanat de demain*, éditions Norma, 2019.

Ponge, Francis, *Le parti pris des choses*, éditions Gallimard, 2018 (1926).

Potter, Norman, *Qu'est-ce qu'un designer : objets. Lieux. Messages*, éditions B42, 2011 (2002).

Pouillon, Fernand, *Les pierres sauvages*, éditions du Seuil, 2008 (1964).

Raymond, Eric, *La cathédrale et le Bazar*, 1999.

Roger, Alain, *Court traité du paysage*, éditions Gallimard, 2017 (1997).

Rosset, Clément, *L'anti-nature*, éditions PUF, 2011 (1973).

Ruskin, John, *La nature du gothique*, éditions du Sandre, 2012.
Les sept lampes de l'architecture, éditions Klincksieck, 2008.

Schmitt, Jean-Claude, *La raison des gestes dans l'occident médiéval*, éditions Gallimard, 1990.

Schutz, Alfred, *Le Chercheur et le quotidien*.

Séris, Jean-Pierre, *La Technique*, éditions PUF, 2017 (1994).

Simondon, Gilbert, *Du mode d'existence des objets techniques*, éditions Aubier, 2013 (1958).

Souriau, Etienne, *L'instauration philosophique*, éditions Félix Alcan, 1939.
Les différents modes d'existence, éditions PUF, 2019 (1943)

Stépanoff, Charles, *Voyager dans l'invisible. Techniques chamaniques de l'imagination*, éditions La découverte, 2019.

Stiegler, Bernard, *La technique et le temps*, éditions Fayard, 2018 (1994).

Tanizaki, Junichirô, *Eloge de l'ombre*, éditions Verdier, 2011 (1978).

Tsing, Lowentaup, Anna, *Le champignon de la fin du monde, sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme*, éditions La découverte, 2017 (2015).

Viveiros de Castro, Eduardo, *Métaphysiques cannibales*, éditions PUF, 2017 (2011).

Turner, Fred, *Aux sources de l'utopie numérique. De la contre-culture à la cyber culture*, Steward Brand un homme d'influence, C&F éditions 2017.

MATÉRIEL INDISPENSABLE OU CONSEILLÉ

Notamment pour les cours de dessin, repré, morpho, les ateliers, etc.

- Matériel de prise de note.