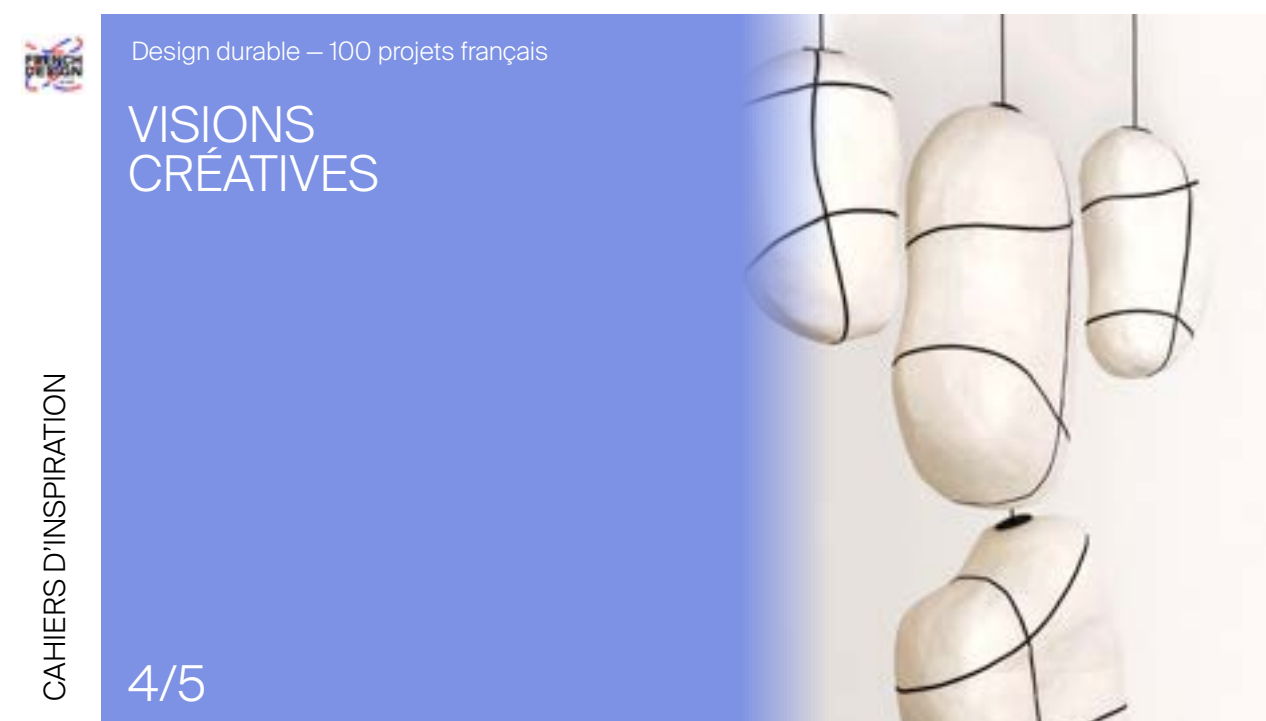
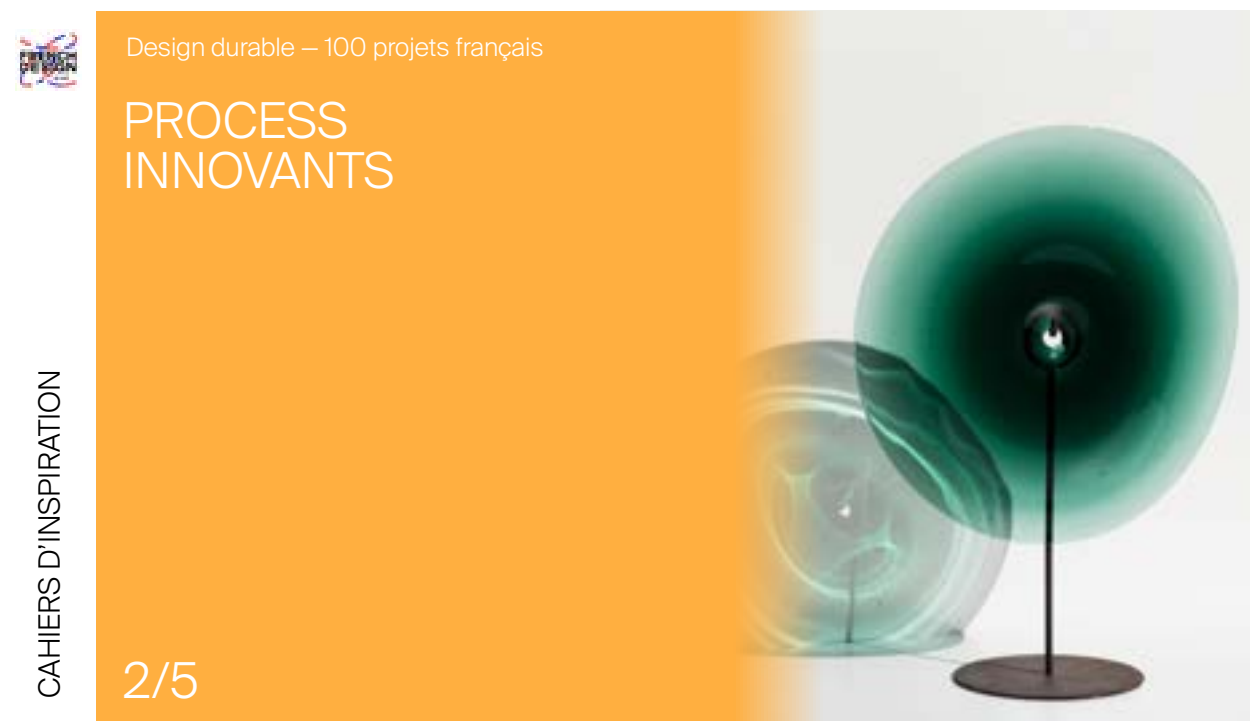
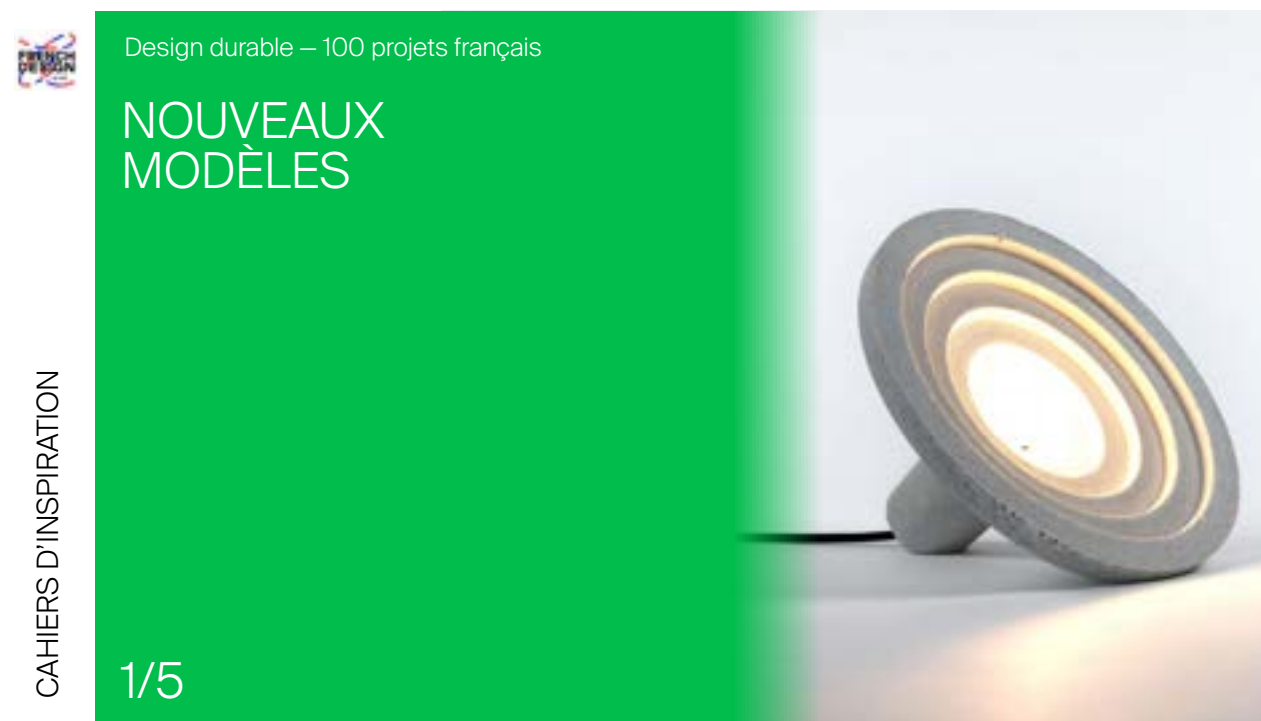

CAHIERS D'INSPIRATION - DESIGN DURABLE 100 PROJETS FRANÇAIS

VERS UN CYCLE DE PRODUCTION-CONSOMMATION ÉCO-RESPONSABLE

FILM VIDÉO

NOUVEAUX MODÈLES

NOUVEAUX MODÈLES

UNE RÉVOLUTION POUR LA PLANÈTE

Les nouveaux modèles tournent le dos au triptyque de la production linéaire – extraire, transformer, jeter – pour adopter un paradigme circulaire. C'est une révolution copernicienne : réduisons la pression sur les ressources naturelles, et inventons un langage innovant, visuel et sensoriel, en transformant rebuts et objets usagés ! Les produits issus du recyclage et de la récupération sont encore une niche de marché ? Oui, mais ils font évoluer le cahier des charges du designer, avec à la clé une nouvelle génération d'objets qui ne naissent plus d'une page blanche mais sont inspirés par les éléments récupérés. Plutôt que de continuer dans une démarche solitaire, beaucoup se tournent vers des processus partagés par un écosystème de designers, makers, architectes et artisans, incluant l'économie sociale et solidaire, ce qui achève de donner à leurs créations une dimension éthique. En réunissant la vertu environnementale, une vision inclusive de la société et une nouvelle esthétique de la métamorphose des déchets récupérés, les nouveaux modèles peuvent devenir un remède pour panser les plaies et bosses de notre planète.

5

6

7

8

9

10

#économiecirculaire #écoconception #upcycling #recyclage L'ÈRE DU CERCLE VERTUEUX

Pour les nouveaux acteurs de la fabrication durable, le recyclage, le détournement, et le réemploi prennent du galon et deviennent source de création d'une nouvelle valeur. Si rien ne se perd et rien ne se crée dans les lois de la chimie, tout se transforme désormais dans l'alchimie imaginative du design d'objet. Beaucoup de chemin reste à parcourir, il y aura encore bien des erreurs de jeunesse, et des hypothèses non abouties ! Mais le regard a changé sur les matériaux de récupération, les rebus d'origine industrielle, et les surplus en tout genre retrouvent le sourire : ils ne sont plus à la fin de leur voyage, mais au point de départ de nouvelles aventures vertueuses. En un retournement radical, la fonction naît de la forme initiale du rebut. Démonstrateur moderne échappant à l'étape de la page blanche, le designer hérite d'objets de retour du purgatoire, avec pour mission de leur redonner une nouvelle chance et un nouvel usage, en redéfinissant les frontières du beau. Des initiatives trop isolées ? A condition de passer à l'échelle industrielle, elles peuvent permettre à terme un vrai changement de paradigme !

#mutualisation #partagedesconnaissances #opensource

L'ÉCOSYSTÈME EUREKA !

Inspirés par le fonctionnement de la nature, où tous les organismes vivants d'un milieu se servent les uns des autres pour vivre et prospérer en harmonie, les acteurs du développement durable travaillent en interaction afin de produire ensemble des solutions issues d'une nouvelle intelligence collective. Designers, makers, artisans, architectes unissent leurs compétences et leurs inspirations au sein de FabLabs, ateliers collectifs ou réseaux, pour inventer les nouvelles façons de fabriquer de demain. L'ouverture d'esprit règne en maître, et les nouveaux modèles du partage de la connaissance font fi des a priori. Grâce aux nouvelles technologies, il n'y a plus de frontières : les acteurs de cet écosystème de la bonne idée, connectés en réseau, étudient toute proposition en mode open source, là où ils sont pour éviter toute consommation de carbone inutile. Sujet des expériences les plus diverses, la fabrication de demain se cherche, pour mieux se trouver ! Cet écosystème vivant sera d'autant plus fécond qu'il sera connecté à des plateformes de recensement cartographique de toutes les surprises inspirantes : matériaux recyclés, surplus et rebuts disponibles, ainsi que leurs applications possibles, alimentent le récit collectif d'une fabrication en perpétuel renouvellement.

11

12

13

14

15

16

#économiesocialeetsolidaire

LA RENAISSANCE PAR L'OBJET

Cette révolution des objets ne serait pas complète si elle n'était pas partagée par tous. Pour atteindre cet objectif, les acteurs de l'économie solidaire s'emparent de l'économie circulaire, une magnifique métaphore de leur raison d'être. De même qu'un matériau usagé peut hériter d'une nouvelle vie grâce au design et aux savoir-faire souvent très élaborés du recyclage, de même une personne laissée au bord du chemin peut retrouver une place dans la société grâce à l'insertion. Et y gagner la fierté d'avoir œuvré pour la planète et le bien commun. L'objet issu de ce double processus de renaissance, du matériau et de celle ou celui qui le travaille, donne un visage à l'avenir durable et s'en trouve enrichi d'une dimension symbolique supplémentaire.

LAMPE À POSER BLANDINE

2020

Quel est le projet ?

Signé du designer Marin Thuéry, *Blandine* est un luminaire né de la rencontre entre Camif Edition et Boutures d'objets, réalisé avec un matériau composé à 75 % de verre plat recyclé et à 0,5 % de pigments.

En quoi est-ce éco-responsable ?

Cette lampe est réalisée à partir d'un mélange de verre plat issu de vitres et de pare-brise, qui est récupéré, broyé et transformé en Wasterial®, un matériau recyclé et recyclable en fin de vie. Elle relève donc de l'économie circulaire. Cette matière première est sourcée localement et la fabrication est 100 % française.

Pourquoi est-ce du bon design ?

La forme en corolle et l'aspect minéral du matériau donnent son caractère à la lampe : une invitation au spectacle d'une lumière qui se réveille puis s'efface pour sculpter les marches d'un amphithéâtre de poche. Chaque lampe est unique.

Qui est Camif Edition ?

Une marque qui édite des collections au design écoresponsable, et noue des partenariats avec d'autres éditeurs.

DESIGNER

 Marin Thuéry

PROJET

 Lampe à poser Blandine

FABRICANT

 Boutures d'objets

ÉDITEUR

 Camif

FAUTEUIL ART 77.5

2020

Quel est le projet ?

Art 77.5 est un petit fauteuil composé à 77,5 % de matières recyclées, édité par Noma, ce qui en fait un produit exemplaire pour l'environnement, et un véritable manifeste d'éco-conception. Ce projet a été développé dans le cadre du Le FRENCH DESIGN INCUBATEUR 2020

En quoi est-ce éco-responsable ?

Cette assise se compose d'une coque cintrée en plastique entièrement recyclé, fixée sur une structure en acier recyclé, d'une assise et d'un dossier en bois recyclé et mousse comprenant 35 % de matériaux recyclés, recouverts d'un tissu en fibre de polyester également recyclé. Il met en œuvre très peu de matériaux neufs, et il est fabriqué en France pour réduire les distances de livraison.

Pourquoi est-ce du bon design ?

Malgré un cahier des charges contraignant, la designer Charlotte Juillard a réussi à concevoir un fauteuil à la fois confortable, compact, adapté aux petits espaces urbains, et séduisant sur le plan visuel. Sa signature, la coque en plastique recyclé cintrée, peut être déclinée dans une infinité de finitions aux couleurs variées.

Qui est Noma ?

La marque NOMA a pour credo d'éditer du mobilier design haut de gamme à partir de matériaux recyclés. Il s'agit d'un acronyme de NObles MATières, qui traduit la volonté de porter les matières recyclées au sommet du design.

LA MAISON DES CANAUX

2017

Quel est le projet ?

En partenariat avec la Ville de Paris, l'Association Les Canaux a entièrement réhabilité l'ancien Centre administratif des Canaux de Paris, dans le 19e arrondissement, en recyclant ou en ré-employant les rebuts liés à la rénovation.

En quoi est-ce éco-responsable ?

Il s'agit d'une nouvelle approche de la rénovation en économie circulaire, puisque 95 % des déchets issus de cette réhabilitation ont été utilisés pour la réalisation de nouveaux aménagements, grâce à l'intervention d'une vingtaine de designers et entreprises de l'économie circulaire (Épatant, Extramuros, Maximum, Dizy Design, Les Résilientes, Bilum, La Tête dans les nuages, etc).

Pourquoi est-ce du bon design ?

À l'image des lattes de sommier transformées en assises et dossiers de sièges, du papier sulfurisé utilisé pour fabriquer des luminaires, autant d'objets très aboutis au plan esthétique, *La Maison des Canaux* est une vitrine pour l'éco-design à partir d'objets ou matériaux récupérés.

Qui est Les Canaux ?

L'Association Les Canaux soutient le déploiement de solutions solidaires, écologiques et innovantes pour construire l'économie de demain.

SCÉNOGRAPHES ET DESIGNERS

Épatant, Extramuros, Maximum, Dizy Design, Les Résilientes, Bilum, La Tête dans les Nuages, etc...

PROJET

La Maison des Canaux

ASSOCIATION

Les Canaux

PROCESS INNOVANTS

CAHIERS D'INSPIRATION

2/5

PROCESS INNOVANTS

LA NATURE RÉINITIALISÉE

Comment sauvegarder les ressources naturelles, supprimer les déchets non biodégradables, et lutter contre le réchauffement climatique ? Toute une génération de jeunes designers et éditeurs se lancent dans l'exploration de territoires inconnus. En têtes chercheuses de la fabrication de demain, ils redonnent la parole à la nature, en récupérant les déchets pour en faire des matériaux bio-sourcés. Associés au vivant, à de nouveaux procédés, ou aux nouvelles technologies, ils rendent possible une réinitialisation des processus naturels dans la production d'objets.

5

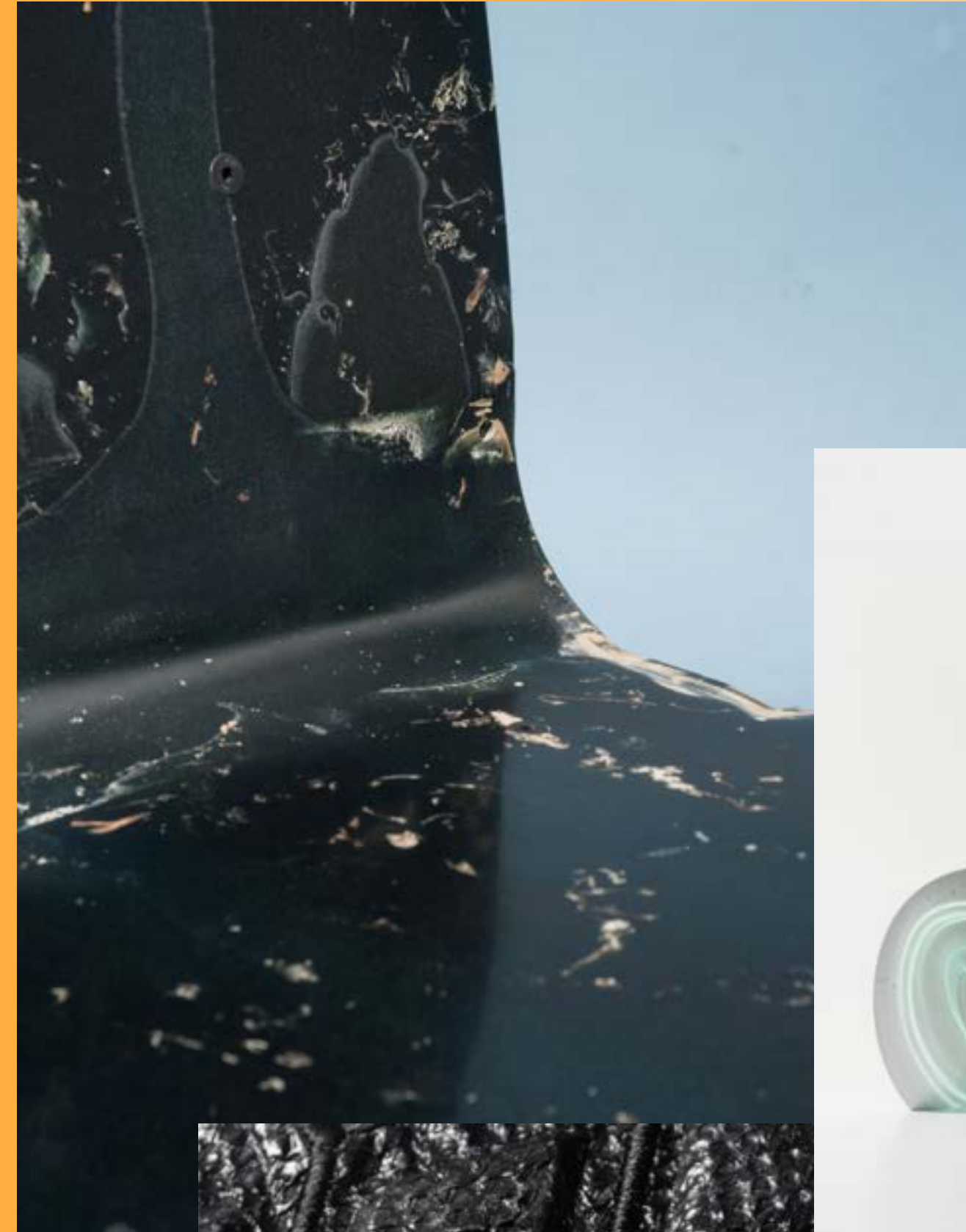

6

#matériauxécoinnovants

TRANSFORMER LA BOUE EN OR

Grâce aux recherches des designers, associés à l'expertise de scientifiques, les déchets les plus inattendus deviennent matière à création et c'est une nature métamorphosée qui s'empare de notre quotidien. Une suspension, qui fait penser à un tressage en dégradés de l'orange au brun, est fabriquée... à partir d'écorces d'agrumes ! Cette chaise, à l'assise et au dossier d'un beau vert sombre moucheté de blanc, est un concentré d'algues qui promet le souffle de l'océan au cœur de la maison. D'où viennent ces objets en verre décoratif, aux dégradés profonds ? De coquilles marines refondues, dont les coloris racontent le lieu géographique de leur collecte. Voici un meuble et un paravent magnifiquement habillés de motifs souples et ondoyants qui renvoient la lumière : ils sont en cuir de poisson, récupéré de l'industrie alimentaire. Grâce au talent des designers, ces déchets donnent naissance à une nouvelle nomenclature des matériaux, aux propriétés mécaniques éprouvées, dont l'esthétique aléatoire, à l'image des productions de la nature, génère des effets inédits de transparence, d'opacité ou de miroitement. Leurs palettes chromatiques, leur teneur tactile rêche ou lisse, leur légèreté et leur densité, provoquent l'émergence de nouveaux langages formels innovants. Les nouveaux canons de la beauté sont ceux des processus naturels réinterprétés.

7

8

9

#techniquesalternatives VIVE LE VIVANT !

Aujourd'hui, les chutes de cuir ou de textile sont transformées en éco-matières, les rebuts de fibres de carbone en meubles, et les objets en plastique sont fondus en un fil promis à de nouvelles applications. En parallèle, le vivant gagne un nouveau statut : imaginons que les matériaux qui nous entourent ne soient fabriqués ni par des machines, ni par la main de l'homme, mais par des organismes vivants... C'est le cas dans certaines expérimentations, comme la fermentation bactérienne, qui génère de façon tout à fait naturelle des coloris les plus chatoyants, sans l'usage de produits issus du pétrole. Des luminaires d'un type nouveau naissent de la sériciculture réinventée, et héritent du splendide rendu diaphane de la soie tissée directement en 3D par les bombyx. Des textiles nouveaux font leur apparition, « dévorés » au sens propre du terme, puisque les fibres des motifs en transparence sont mangés par des petits insectes dévoreurs. Recréer la lumière irréaliste des nuits d'été dans les villes ? C'est possible en utilisant la bioluminescence identique à celle des lucioles et organismes marins, qui réinventent la lumière. En réduisant la production de gaz à effet de serre, ces techniques alternatives fécondent les savoir-faire traditionnels, en générant des textures inédites et des univers poétiques qui ré-enchantent le quotidien.

10

12

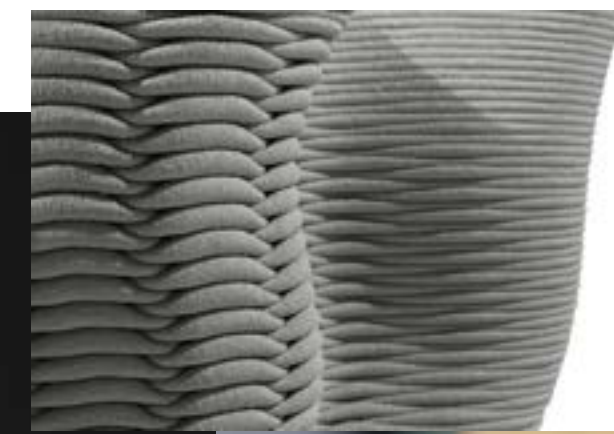
13

11

14

15

16

18

17

#nouvellestechologies UNE IMPRESSION DE NATURE

N'allons pas croire cependant qu'il s'agit d'un retour en arrière, car les nouveaux matériaux s'accliment parfaitement avec les technologies numériques. La conception en 3D, qui révolutionne l'approche formelle des objets, et l'impression 3D, qui délocalise et singularise le processus productif, donnent aux éco-matières une nouvelle dimension. Réalisé à base d'argile, ce nouveau matériau imprimable donne aux arts la table des dégradés bruns et roux et le toucher minéral de la terre. L'impression 3D, associée aux techniques de moulage traditionnelles, sublime les propriétés des matériaux naturels comme le kaolin, pour réinventer la transparence de la porcelaine. Grâce à l'intelligence artificielle, les logiciels de design génératif associés à l'impression 3D ouvrent la voie à une co-conception du produit entre le designer et la machine, qui optimise les quantités de matériaux utilisés et crée une nouvelle éco-responsabilité.

LAMPE CITRUS PARADISI TASSE REPULP

2021

Quel est le projet ?

Cette lampe et cette tasse sont réalisées en impression 3D, avec un filament en Repulp, un matériau élaboré par Repulp Design et obtenu à partir d'un mix de déchets de l'industrie des jus d'agrumes et de matières renouvelables.

En quoi est-ce éco-responsable ?

Le Repulp est un matériau biosourcé produit avec des déchets d'agrumes, qui s'inscrit dans un cercle vertueux. Les objets produits sont robustes et durables, et ils peuvent en fin de vie être recyclés ou compostés.

Pourquoi est-ce du bon design ?

Les créations en Repulp rappellent l'artisanat, puisqu'elles sont issues d'un mélange toujours différent d'agrumes qui donne des pièces uniques dont les couleurs chaudes s'assemblent selon la variété de ces agrumes. Elles bénéficient d'autre part des nouvelles technologies qui leur donnent une rigueur d'exécution et une inventivité formelle sans limites.

Qui est Repulp Design?

Il s'agit d'un éditeur implanté à Marseille, qui prône un design associant innovation, création et écoresponsabilité, et qui élabore et crée des gammes d'objets du quotidien, à travers une conception consciente des enjeux environnementaux.

DESIGNER

 Victoria Lièvre

PROJET

 Lampe Citrus Paradisi - Tasse Repulp

FABRICANT

 Repulp Design

GLOWPOLIS

2019

Quel est le projet ?

La société Glowee a pour activité le développement d'un nouveau système de lumière biologique liquide qui utilise des bactéries marines naturellement bioluminescentes.

En quoi est-ce éco-responsable ?

Ce procédé lumineux totalement inédit, biosourcé et biodégradable, identique à celui utilisé par les lucioles, vers luisants et de nombreux organismes marins, se cultive à l'infini sans prélèvement dans la nature, et permet de réduire l'impact environnemental global, tout en produisant une lumière respectueuse de la biodiversité et des citoyens.

Pourquoi est-ce un bon concept ?

À partir de la matière première lumineuse créée, l'entreprise développe des produits qui permettent de la mettre en application, par exemple en fournissant à une ville une philosophie d'illumination novatrice qui génère un nouvel imaginaire poétique.

Qui est Glowee ?

Il s'agit d'une entreprise innovante fondée par Sandra Rey, qui développe de nouvelles typologies de lumière basées sur la bioluminescence, et qui fabrique ses produits en France.

DESIGNER

 Sandra Rey - Glowee

PROJET

 Glowpolis

FABRICANT

 Glowee

SUSPENSION KAOLIN

2018

Quel est le projet ?

Dessinée par le studio Bold Design, et éditée par la marque Kataba, *Kaolin* est une suspension née de l'alliance des techniques de moulage en plâtre traditionnelles et de la modélisation et de l'impression 3D.

En quoi est-ce éco-responsable ?

Ce luminaire issu de la fabrication additive utilise juste la quantité nécessaire de matériau, il est totalement recyclable et fabriqué à 100 % en France.

Pourquoi est-ce du bon design ?

Le matériau obtenu par ce procédé d'impression 3D présente les propriétés translucides et la délicatesse de la porcelaine, qui peuvent être déclinées par impression 3D dans les formes les plus recherchées. Le luminaire tient son nom de cette argile longtemps ignorée des Européens, le kaolin, qui donne sa blancheur à la porcelaine.

Qui est Kataba ?

Cette maison d'édition, qui appartient à l'économie sociale et solidaire, s'engage à créer une gamme de mobilier et luminaires respectueuse de la terre et des hommes.

CONQUÊTE DES TERRITOIRES

CAHIERS D'INSPIRATION

3/5

CONQUÊTE DES TERRITOIRES

LOCAL IS BEAUTIFUL

Bilan carbone désastreux pour le transport, hausse du coût du fret maritime et terrestre, volonté accrue de traçabilité des produits...

l'importation lointaine n'a plus la cote.

A rebours du « made in ailleurs », la tendance est aux écosystèmes composés de designers soucieux d'éco-responsabilité, de fabricants emblématiques qui prolongent leur histoire française, et de jeunes maisons d'édition qui valorisent la magie des savoir-faire régionaux.

Il en résulte une nouvelle justesse dans l'utilisation des matériaux et des finitions, et des meubles et objets made in France conçus pour durer. Autre tendance forte, le rapprochement de ces écosystèmes avec l'artisanat d'art, indissociable de son terroir, aux origines ancestrales, qui ressuscite les objets uniques ou de petites séries, nés de l'intelligence de la main et promis à un nouvel attachement affectif.

1

2

3

4

5

6

7

8

#reconquêteindustrielle #circuitscourts LE BONHEUR EST DANS LE PRÈS

Tournant le dos aux excès du « village planétaire », les fabricants reviennent à une échelle humaine, renouent le dialogue avec les acteurs locaux, et redécouvrent les vertus de la production ancrée dans son territoire et des circuits courts. Une nouvelle traçabilité s'impose : chaque fois que c'est possible, les composants sont soigneusement sélectionnés sur des critères environnementaux et de proximité géographique avec les ateliers de transformation, pour optimiser le coût carbone du transport. La production fait l'objet d'un nouveau modèle où les filières locales trouvent un second souffle pour donner leur valeur ajoutée au produit. Les territoires sont le dernier creuset de collaborations fertiles, et, dans le meilleur des cas, permettent aux entreprises qui avaient changé de latitude de relocaliser leur activité

9

11

12

10

#savoirfaire #héritage #durabilité LES ADN FONT DES HISTOIRES

Les entreprises familiales implantées de longue date capitalisent sur leurs expertises, challengées par les jeunes maisons d'édition qui veulent jouer des coudes. Les unes comme les autres négocient le délicat virage de la consommation choisie en revendiquant leur pedigree : les créations sont vraies, les matériaux sont authentiques et usinés dans le respect des règles de l'art. Les savoir-faire régionaux sont réveillés par le design, et revitalisés par des bois issus de forêts éco-gérées, pour acquérir une nouvelle esthétique de la légitimité. Résultat ? Un mobilier bien pensé, des lignes rigoureuses, avec des structures élémentaires et des détails d'assemblage dans un matériau unique pour gagner en pureté. De la marqueterie de bois au travail du cuir, du métal ouvragé aux bioplastiques, les procédés technologiques se superposent aux gestes sans âge pour faire un pont entre héritage et prospective, et raconter un nouveau chapitre de leur histoire.

#créationcontemporaineetartisanat ÉLOGE DE LA LENTEUR

Cette nouvelle proximité géographique ouvre le champ à un dialogue fécond entre le designer et l'artisan d'art. Fuyant le rythme effréné de la ville et ses artifices, de nombreux créateurs optent pour le slow design et renouent avec le rythme des saisons. L'atelier rural retrouve toute sa noblesse : le travail inspiré du bois massif, du liège réinventé, de la pierre architecturale, des fibres textiles brutes et tactiles, génère des pièces qui révèlent la beauté naturelle des matériaux. La lente maturation des formes laisse toute sa place à un design qui répond à la fonction tout en conférant à l'objet le supplément d'âme du geste créateur, introduisant dans l'habitat un peu de l'énergie primaire de la nature.

13

15

14

16

CHAISE H10

2020

Quel est le projet ?

Créée par Margaux Keller, directrice artistique de la marque, la chaise *H10* est une création 100 % made in France, fabriquée par La Chaise Française dans ses ateliers de l'Aube, en circuit court.

En quoi est-ce éco-responsable ?

En plus d'être fabriquée avec du bois issus de forêts certifiées PEFC français, ce produit est représentatif d'une volonté de renouer avec la fabrication de chaise en France alors que, en raison de la concurrence notamment chinoise, le savoir-faire de chaisier avait quasiment disparu de notre territoire.

Pourquoi est-ce du bon design ?

Fabriquée en hêtre, le bois traditionnellement utilisé dans le siège, la chaise *H10* se distingue par un ensemble assise et dossier compact, à la découpe très réussie, qui repose sur un piétement élancé, un contraste qui lui donne toute sa personnalité, en version classique, chaise de bar et chaise enfant.

Qui est La Chaise Française ?

Cette entreprise a vu le jour en 2017, en reprenant une ancienne manufacture datant de 1905, avec l'objectif de sauvegarder et défendre le savoir-faire français de la chaise, en y ajoutant la dimension d'un design créatif et recherché.

DESIGNER / DIRECTRICE ARTISTIQUE

 Margaux Keller

PROJET

 Chaise H10

FABRICANT / ÉDITEUR

 La Chaise Française

CHAISE KUSKOA BI

2015

Quel est le projet ?

La chaise *Kuskoa Bi* est la première du marché à être fabriquée avec une coque moulée en bioplastique.

En quoi est-ce éco-responsable ?

L'utilisation de bioplastique permet d'accroître le pourcentage de composants biosourcés mis en œuvre, ce qui permet de réduire l'impact carbone du produit.

Pourquoi est-ce du bon design ?

Le bioplastique permet par moulage d'obtenir les formes souhaitées, en l'occurrence une coque aux lignes organiques, particulièrement enveloppantes, qui assure un maintien optimal du dos et des bras, et peut reposer au choix sur un piétement bois ou métal.

Qui est Alki ?

Il s'agit d'une manufacture implantée dans le petit village d'Itxassou au Pays Basque, née d'une volonté militante de vivre et travailler au pays. C'est un véritable projet économique et culturel avec pour objectif d'associer la tradition de l'ébénisterie et l'innovation, et l'ambition de contribuer au développement et à la vitalité de ce territoire par la création d'emplois et de richesses.

DESIGNERS

 Iratzoki & Lizaso

PROJET

 Chaise Kuskoa Bi

FABRICANT

 Alki

L'ÉCOUCHEUR

2021

Quel est le projet ?

La designer Pauline Esparon fait le pari audacieux de renouveler le travail du lin en France, pour créer des objets textiles créatifs qui présentent de nouveaux effets de matières.

En quoi est-ce éco-responsable ?

Alors que 85 % de la production mondiale de lin vient d'une zone géographique située entre la Normandie et les Pays-Bas, cette culture locale est ensuite exportée notamment vers la Chine pour y être transformée et revenir chez nous sous forme de produit fini, ce qui est une aberration en termes d'empreinte carbone. La designer, engagée dans une démarche de filature locale, a créé une activité écoresponsable en décidant de transformer le lin en France, à rebours du marché.

Pourquoi est-ce du bon design ?

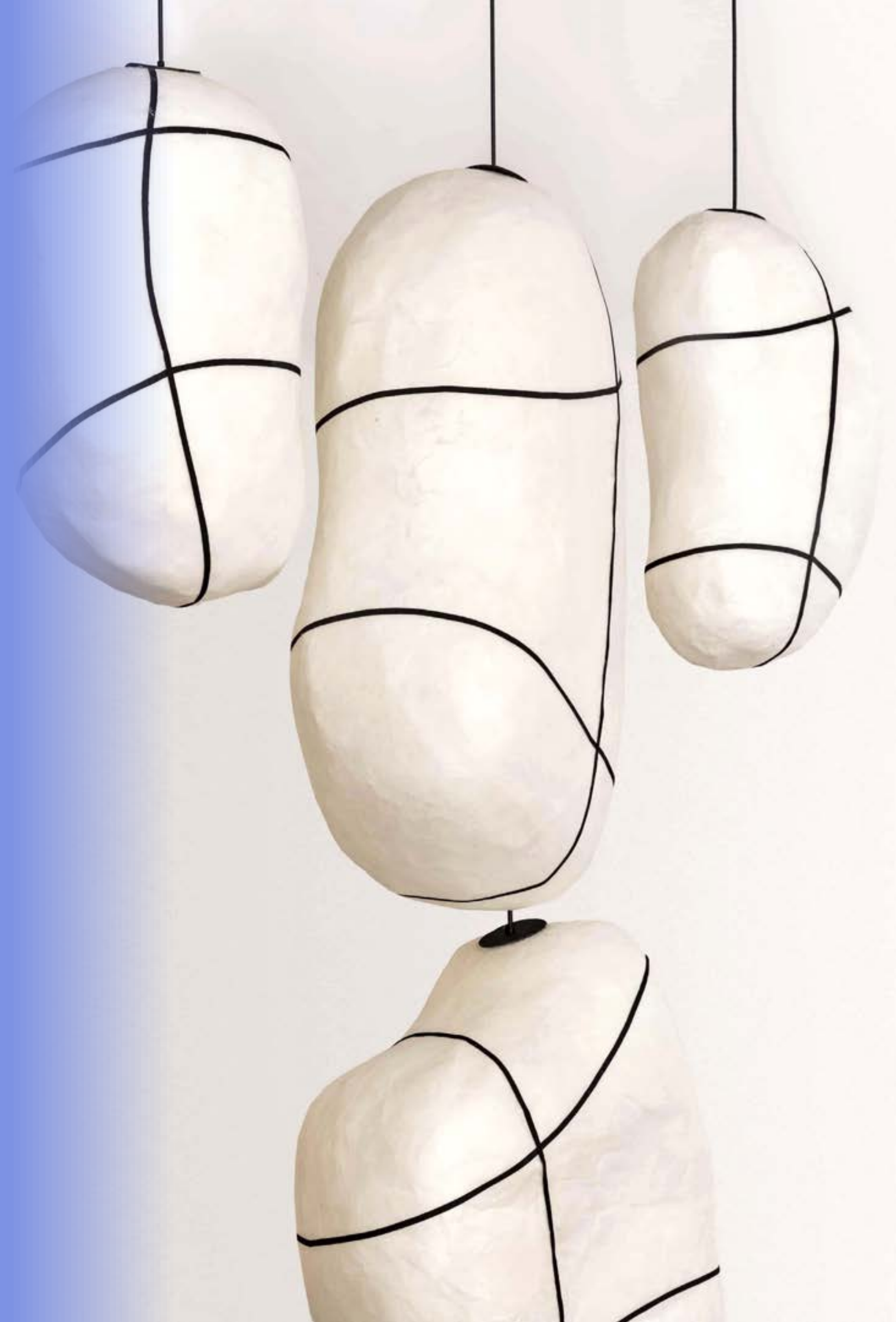
Pauline Esparon tourne le dos à la transformation standardisée du lin, qui est en général peigné, torsadé en fil et tissé, pour inventer des techniques de transformation nouvelles, en travaillant directement la fibre brute avec les fibres teillées, pour révéler tout le potentiel esthétique et tactile de cette fibre à la fois rustique et soyeuse.

Qui est Pauline Esparon ?

Cette jeune designer a créé son atelier de transformation du lin dans une ancienne papeterie en Eure-et-Loir, où elle travaille à la commande pour relancer ce savoir-faire ancestral et rapatrier en France la valeur ajoutée liée à cette opération.

VISIONS CRÉATIVES

VISIONS CRÉATIVES

RETOURS VERS LE FUTUR

Source inépuisable d'inspiration, la nature est au cœur des visions créatives des designers. Dans une approche empathique avec le vivant, leurs travaux rendent hommage à la beauté et à l'ingéniosité sans limite de la nature et restituent cette belle histoire millénaire dans un précipité de design aux accents organiques. Certains créateurs s'inspirent des procédés biomimétiques les plus vertueux qui soient puisqu'ils précèdent en effet l'ère industrielle, responsable de la dégradation des écosystèmes et des ressources naturelles. Précurseurs, d'autres s'appuient sur les progrès de la recherche pour élaborer des concepts novateurs. Cet engagement n'est pas loin d'être une éthique : la création actuelle est aussi tenaillée par une quête de la forme essentielle régie par l'économie de matériaux, ouvrant la voie à une sobriété source de sérénité et d'apaisement.

5

6

#esthétiquesduvivant #biomimétisme

LA NATURE EN MODE COPIÉ-COLLÉ

La nature a tout à nous apprendre ? Imitons-la ! Inspirons-nous de ses millénaires d'adaptation pour repousser les limites de l'imagination ou élaborer les solutions d'avenir. Dans leurs visions créatives, les designers expriment leur fascination pour la nature qui se traduit par une référence aux formes, traces ou empreintes du vivant. Tel un cocon, un luminaire raconte la lente alchimie de la sériciculture, tandis qu'un siège en écorce de liège conserve les morsures d'un incendie de forêt. Les alvéoles de la ruche génèrent des créations organiques aux reflets poétiques, tandis que le règne végétal est utilisé pour faire croître par photosynthèse des gourdes et autres contenants.

L'imitation critique de processus naturels complexes devient un pan entier de la création contemporaine pour nous interpeller et nous surprendre.

7

9

8

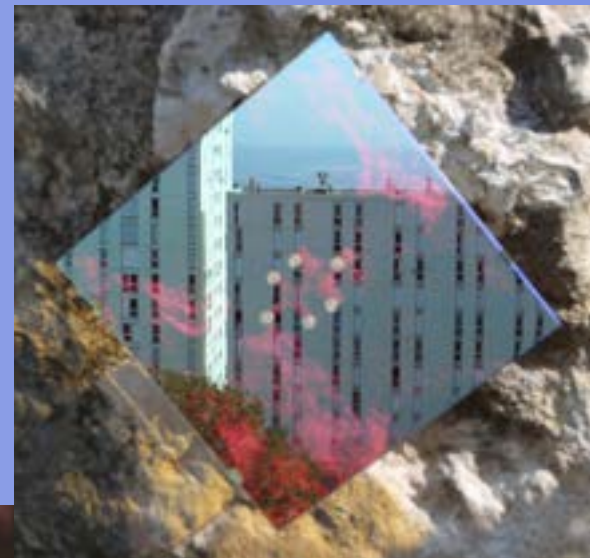
#espritsvisionnaires #R&D

LES TÊTES CHERCHEUSES DU DESIGN

Sur fond de collaboration entre designers à l'esprit visionnaire et laboratoires de recherche, les frontières entre les phénomènes naturels et la technologie s'estompent pour créer de nouveaux concepts, dans une osmose entre l'intelligence du vivant et la créativité de l'esprit humain. Orientons les rayons de soleil pour éclairer les zones d'ombre, dépolluons l'air et l'eau par les plantes... Une inventivité disruptive qui ne dédaigne pas une hybridation avec la technologie. Seul un procédé très pointu permet d'obtenir du « cuir de pomme », un matériau de revêtement qui garde un peu de la mémoire du verger, tandis que l'impression 3D transfigure le PLA – bioplastique compostable à base de sucre fermenté – en une installation géante de dentelle pixellisée.

10

11

12

13

14

15

16

#frugalité #sobriétédésirable RECUEILLIR LES FRUITS DE LA FRUGALITÉ

Le temps n'est plus à la consommation effrénée, encore moins à la gabegie. Nous sommes entrés de plain-pied dans l'ère du « less is more », que certains prédisaient déjà dans les années soixante, et le moment est venu de faire de la sobriété une valeur. Il en résulte un nouveau discours minimaliste, qui va à l'essentiel, parfois nourri des concepts de récupération mais pas toujours : plutôt que de recycler, il s'agit plutôt de supprimer le superflu. Ainsi, la frugalité oriente la création vers l'essentiel d'un espace de sieste, d'une chambre d'hôtel, d'un luminaire, d'une console ou d'un système modulaire d'étagères, qui tendent tous vers l'épure. Les éléments apparaissent dans leur vérité vraie, et invitent à un nouveau mode de vie débarrassé du superflu, à un nouveau luxe du dénuement et du retour sur soi.

ÉMERGENCES

2020-21

Quel est le projet ?

La designer Diane de Kergal fait appel à la technique brevetée de la société Sericyne dans la fabrication de soie 3D naturelle, pour obtenir les formes singulières et poétiques des luminaires *Émergences* présentés par la galerie Gosserez.

En quoi est-ce éco-responsable ?

Les composants principaux de ces luminaires sont issus d'un processus qui relève du vivant, et utilisent des ressources biosourcées comme une branche de tilleul provenant d'un élagage et choisie pour le pied du lampadaire, ainsi qu'un éclairage LEDs basse consommation.

Pourquoi est-ce du bon design ?

Le métabolisme des vers à soie, délicatement posés sur les moules-sculptures, génère dans le temps long des formes organiques qui s'associent à la texture crêpée et délicate de la soie 3D naturelle, pour créer une source de lumière onirique.

Qui est Diane de Kergal ?

Familière des textiles et de la peinture décorative, cette designer et architecte d'intérieur à l'âme artiste trace son chemin entre lignes épurées et matières brutes, en quête d'un minimalisme lumineux.

WOODOO LIGHTR

2021

Quel est le projet ?

Woodoo LIGHTR est une solution d'éclairage mural ou à poser, réalisée à base de Woodoo SLIM, une feuille de bois augmenté, innovant et translucide.

En quoi est-ce éco-responsable ?

Obtenu à partir d'un bois augmenté grâce à un processus de recherche et développement de pointe, Woodoo SLIM est une alternative plus vertueuse aux diffuseurs de plastique ou de verre traditionnellement utilisés. L'éclairage *LIGHTR* est fabriqué en circuit court avec des fournisseurs français, et il est démontable en fin de vie en vue de son recyclage.

Pourquoi est-ce du bon design ?

Woodoo LIGHTR conserve la noblesse du bois et génère à ce titre une lumière chaleureuse déclinée en différentes essences - frêne-olivier, tulipier, érable moucheté - tout en offrant des fonctionnalités comme le réglage de l'intensité lumineuse ou l'intégration de capteurs pour se déclencher après avoir détecté une présence.

Qui est Woodoo ?

Cette startup très primée a pour expertise la recherche et développement sur le matériau bois, en vue de sa transformation en biomatériaux capables de remplacer les matériaux conventionnels défavorables à l'environnement.

HÔTEL ZÉRO CARBONE UNE PIÈCE CAPABLE

2019

Quel est le projet ?

Élaborée par l'architecte et designer Lina Gotmeh, « Une pièce capable » est une chambre d'hôtel de 24 m² faisant preuve d'un système de fabrication et d'assemblage simple et réfléchi, entièrement réalisée avec des matériaux biosourcés ou issus du recyclage, avec pour objectif de tendre vers la construction zéro carbone.

En quoi est-ce éco-responsable ?

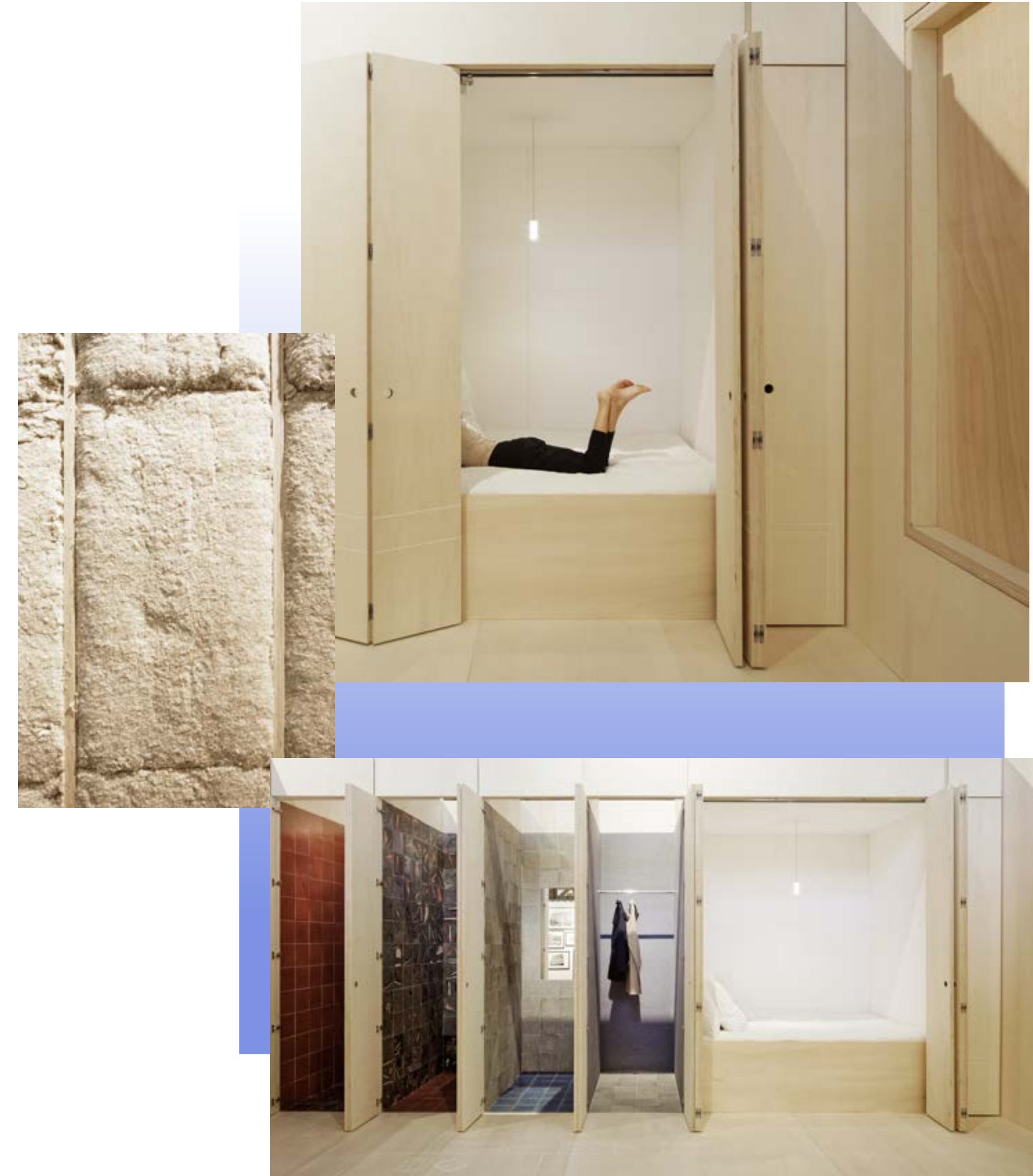
Parallèlement à l'utilisation du bois et d'une isolation 100 % biofibre écologique, les carrelages en matériaux de récupération et le linge de lit en tissus recyclés offrent une nouvelle vie à la matière et traduisent une réécriture de la chambre d'hôtel utilisant le vocabulaire de l'économie circulaire.

Pourquoi est-ce du bon design ?

Les matériaux usagés sont métamorphosés dans des créations originales, comme le dallage de douche de couleur rose issu de la transformation du sable ou l'agencement de chutes de céramique et de coquilles marines pour le sol des pièces d'eau, et donnent lieu à un nouveau langage visuel issu de la frugalité.

Qui est Lina Ghotmeh ?

Cette architecte franco-libanaise, qui a créé son agence Architecture (LG-A) en 2016, est passionnée par la construction bois, et œuvre plus largement dans le sens de la construction bas carbone.

DESIGNER

 Lina Ghotmeh

PROJET

 Hôtel Zéro Carbone - Une Pièce Capable (pour le Pavillon de L'Arsenal)

AGENCE D'ARCHITECTURE

 Lina Ghotmeh - Architecture

USAGES D'AVENIR

CAHIERS D'INSPIRATION

5/5

USAGES D'AVENIR

UN USAGE FONDÉ SUR LES BONS SENS

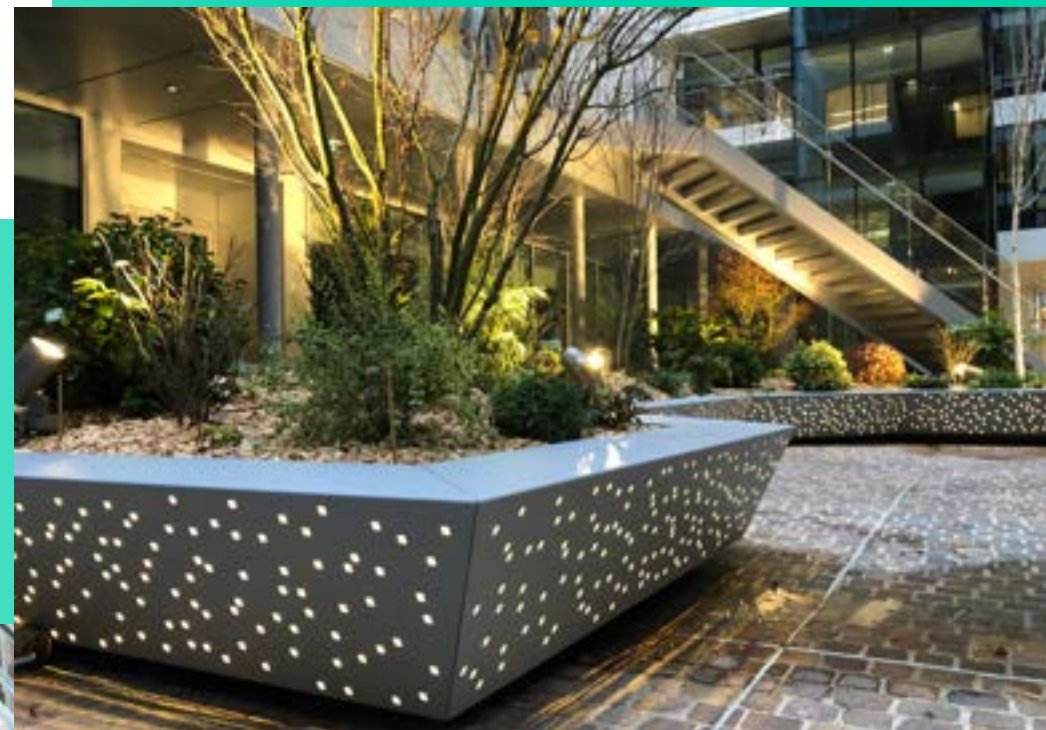
Les nouveaux usages traduisent une mutation profonde du style de vie qui change les attentes vis-à-vis de l'objet, des espaces d'habitation et de travail. Longtemps au cœur d'un processus d'acquisition, le meuble apparaît, par le truchement de la location, comme un hôte de passage que l'on possède provisoirement avant de lui offrir une autre vie. Grâce aux nouveaux concepts qui rendent un mobilier transformable et modulable, nous privilégions désormais en lui sa valeur d'usage multiple et sa capacité à nous assister dans chaque moment du quotidien. Les mini-architectures écologiques, les meubles intelligents et les objets porteurs d'histoires nous interpellent : leur frugalité en matériaux et leur sobriété en énergie sont notre réponse à la grande bataille qui s'engage pour notre planète. Empathiques, complices, ils s'adressent aux affects, et génèrent des expériences émotionnelles qui sont sources de sens et de ressourcement.

1

2

3

4

5

6

7

8

#locationetleasing #économiedelusage #secondemain

LOUÉE SOIT LA LOCATION !

Je n'achète plus, je loue. Et si la location de mobilier était à la source d'une nouvelle liberté ? Plutôt que d'immobiliser un budget pour l'achat de ses meubles, de nombreuses formules de location vente permettent aujourd'hui de lisser son investissement dans le temps, et de le rendre indolore. Fabricants et sites internet s'occupent de tout : conseils pour choisir son mobilier, livraison, jusqu'à l'acquisition en fin de contrat ou la reprise du mobilier usagé, pour un budget mensualisé qui débarrasse le client de toute préoccupation. Une pratique en expansion, qui a des arguments en faveur de l'environnement : le mobilier en fin de contrat n'est plus mis au rebut mais repris par le loueur, qui lui donne une seconde vie, après un passage par la case réparation. Dans un nouveau cercle vertueux, le mobilier s'affirme ainsi par sa valeur d'usage, et passe de mains en mains en s'émancipant de la notion de propriété.

#conscience #quêtedesens #implication

DE LA RESSOURCE AU RESSOURCEMENT

Tournant le dos à un quotidien affadi par une consommation standardisée, les designers inventent des nouvelles architectures immersives en prise directe avec les bois et les champs, dont les matériaux sont en phase avec le milieu environnant, pour renouer avec l'état de nature. Esprit d'un hôtel-cabane en bois brut, nomadisme d'une néo-caravane en éléments biosourcés, créent un nouvel imaginaire plein d'expériences émotionnelles et de mieux-vivre. L'objet répond aux préoccupations de celui qui l'utilise, et prend soin de l'environnement : fondu dans l'espace urbain arboré, un composteur collectif fait office de vigie de la biodiversité, pour une éco-responsabilité de tous les jours ; ici, le luminaire est réinventé en mode low tech pour éclairer juste ce qu'il faut, sans polluer la nuit et en produisant sa propre énergie ; là, des contenants en céramique permettent de rafraîchir des aliments et de les conserver hors du réfrigérateur. L'utilisation de chutes de fabrication, adoubee jusqu'aux maisons de luxe, génère des objets splendides, étendards de la cause anti-gaspillage. Miroir de nos préoccupations, l'objet compacte en lui les ramifications d'une quête de sens aux multiples visages.

#nouvellespratiques #expériences

EXTENSION DU DOMAINE DU MOBILIER

Dans un habitat devenu refuge, et dans la perspective d'une optimisation des surfaces qui ont tendance à se réduire, on demande encore et toujours plus au mobilier. Pour y répondre, la créativité des designers fait merveille, et leurs créations transformistes génèrent plusieurs meubles en un seul : par un tour de passe-passe, je transforme ma table de travail en table de repas, j'ajoute des modules de rangement à mon bureau, je relève la table de mon enfant à mesure qu'il grandit, je monte et démonte une chaise en un tour de main...la maison devient le théâtre d'une scénographie changeante ou le montage et démontage, le plus souvent sans outil, dicte les fonctions et les usages.

On voit ainsi apparaître un meuble complice, à l'écoute de mes besoins, sobre en matériaux et en énergie consommée. Ainsi, cette table toute en finesse est plaquée de matériaux à changement de phase (MCP), qui lui permettent d'absorber les variations de température et de devenir un facteur de confort. Peigné comme un jardin japonais, ce tapis chauffant est un petit soleil d'intérieur qui irradie ses rayons au niveau du corps. A la saison chaude, un mobilier urbain, inspiré des formes monolithiques de l'iceberg, est connecté au réseau froid souterrain pour créer des îlots de fraîcheur dans l'espace public.

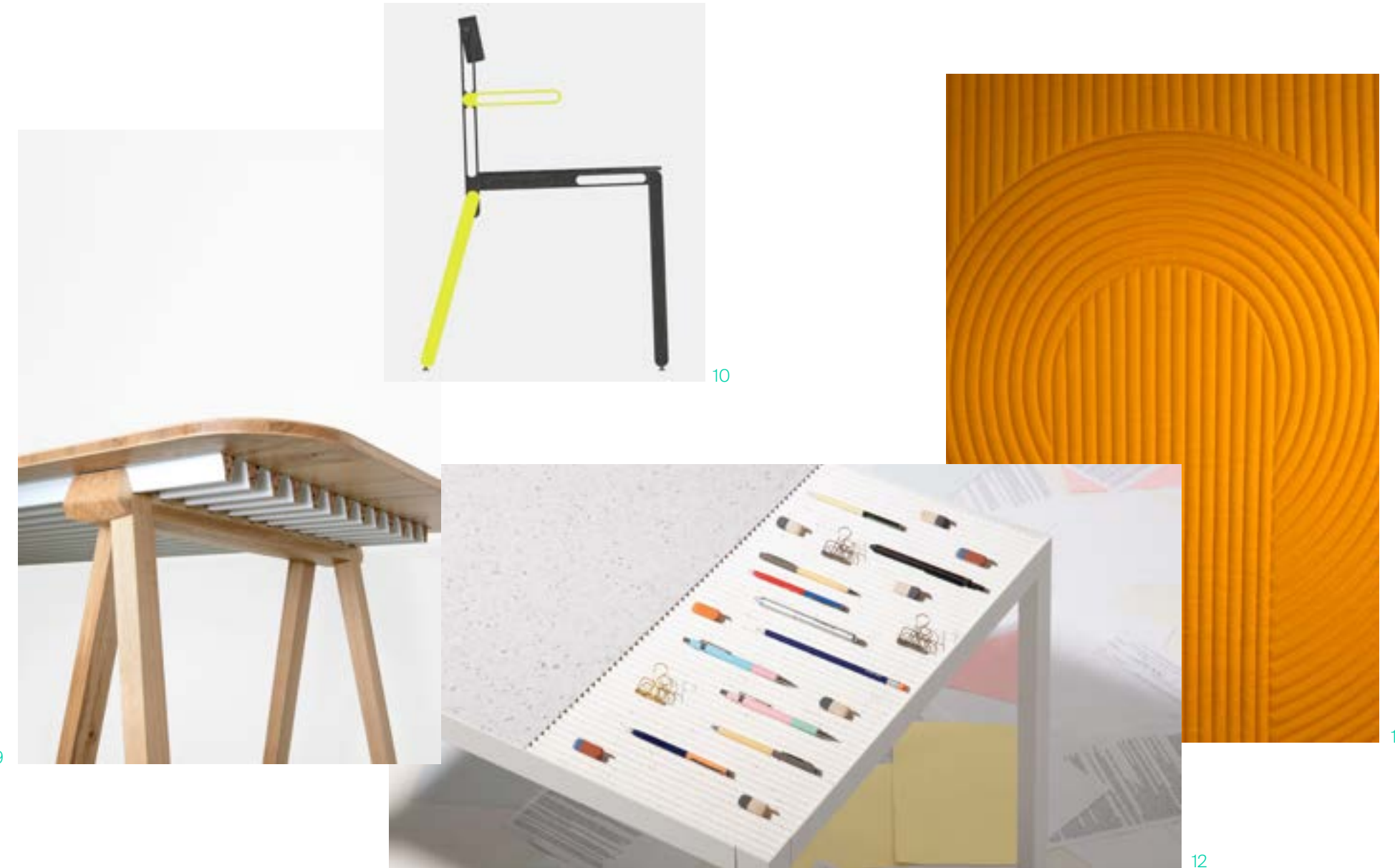

TABLE CLIMATIQUE

2015

Quel est le projet ?

Conçue par le designer Jean-Sébastien Lagrange et l'ingénieur Raphaël Ménard, la *Table Climatique* du programme ZEF (Zero Energy Furniture) est un meuble expérimental, équipé en sous-face de matériaux à changement de phase (MCP), qui atténuent les fluctuations thermiques.

En quoi est-ce éco-responsable ?

Les MCP possèdent la faculté de stocker une grande quantité d'énergie thermique en peu de volume, et peuvent ainsi relâcher de la chaleur quand la température baisse et inversement, ce qui permet de supprimer ou réduire la consommation d'énergie qui serait utilisée dans le bâti pour arriver au même résultat.

Pourquoi est-ce du bon design ?

Les MCP sont encapsulés et dissimulés entre le plateau en bois massif et la sous-face en aluminium anodisé, un métal dont la géométrie ondulée favorise les échanges thermiques entre la pièce et l'inertie des MCP, tout en renforçant la structure de la table. La fonctionnalité thermique ne nuit donc pas au design tout en finesse de cette table à l'esthétique contemporaine.

Qui est Jean-Sébastien Lagrange ?

A la tête du studio à ses initiales (J.S.L), ce designer produit des objets au design juste qui apportent des réponses innovantes à l'usage, en privilégiant la frugalité dans le dessin et la fabrication.

OAKÂME

2021

Quel est le projet ?

La maison d'édition *Oakâme* propose du mobilier in et outdoor, conçu par le designer Hugo Gaveau, et réalisé avec des poutres en chêne massif issues de la démolition d'anciennes bâtisses des XIXe et XXe siècles.

En quoi est-ce éco-responsable ?

Une telle démarche donne une seconde vie à ce matériau de récupération de qualité supérieure, ce qui permet d'économiser des matières premières et d'obtenir un mobilier à faible impact écologique, puisque ce bois upcyclé est associé à un tissu à base de bouteilles en plastique recyclées pour les sièges rembourrés.

Pourquoi est-ce du bon design ?

En conservant non seulement l'aspect initial du vieux chêne, mais aussi les traces laissées par le temps - sillons, entailles, marques, ton grisé... - les meubles *Oakâme* deviennent les témoins de la vie antérieure du bois, dont l'histoire est accessible grâce à une carte NFC apposée sur le meuble et lisible avec son smartphone, qui dévoile le passé et donc « l'âme » du bois.

Qui est Oakâme ?

Cette jeune entreprise, implantée dans le nord de la France, édite du mobilier design, éco-responsable et unique, dont le sens symbolique découle de la mémoire conservée des matériaux.

MIROIR 3 D

2019

Quel est le projet ?

Créé par la designer Florence Bourel, le *Miroir 3D* est un miroir décoratif réalisé grâce à un agencement esthétique et judicieux de chutes issues de la fabrication d'une pièce emblématique d'Hermès, le carré de soie.

En quoi est-ce éco-responsable ?

Cette pièce exceptionnelle, a été conçue dans le cadre de l'atelier « Petit h », avec des matières dont les différents métiers d'Hermès n'ont pas l'usage et qui finiraient au rebut.

Pourquoi est-ce du bon design ?

La beauté formelle de ce miroir déconstruit, en volume, animé, parle d'elle-même et sa conception en abîme est une invitation à rejoindre l'âme même du carré Hermès, dans un processus que la maison de luxe appelle « création à rebours ».

Qui est Petit h ?

Il s'agit du laboratoire créatif d'Hermès, où artistes, artisans et designers sont invités à transfigurer les chutes de matières, pour en faire des œuvres originales et singulières, vendues à l'occasion de ventes éphémères dans les boutiques de la marque dans le monde entier.

DESIGNER

 Florence Bourel

PROJET

 Miroir 3D

FABRICANT / ÉDITEUR

 Petit h / Hermès

1

NOUVEAUX MODÈLES

présente les projets qui relèvent de l'économie circulaire, de la mutualisation et de l'open source, ou de l'économie sociale et solidaire.

2

PROCESS INNOVANTS

traite des matériaux éco-innovants, des techniques alternatives et des nouvelles technologies.

3

CONQUÊTE DES TERRITOIRES

évoque la reconquête industrielle, les circuits courts, les savoir-faire hérités de la tradition, et les liens entre création contemporaine et artisanat.

4

VISIONS CRÉATIVES

est une promenade dans les esthétiques du vivant et le biomimétisme, dans la R&D ou la frugalité désirable .

5

USAGES D'AVENIR

esquisse les nouvelles relations à l'objet, de la location & leasing jusqu'aux nouvelles expériences régénératrices pour renouer avec son moi profond.

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS!

→ PREMIÈRE DATE LE 29 SEPTEMBRE 2022

Le FRENCH DESIGN by VIA
120 avenue Ledru Rollin
75011 Paris, France
Tel : 00 33 1 44 68 18 00

Lefrenchdesign.org
@lefrenchdesign

