

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Ciels domestiques a+b designers

Exposition autour d'un projet de design global

du 18 Avril au 6 juin 2009

à la médiathèque de Nègrepelisse

CONTACTS:

La cuisine / 3 place du monument aux morts / 82800 Nègrepelisse
05 63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr

Directrice artistique .....Stéphanie Sagot

Directrice du développement territorial et de l'action culturelle....Claire Neveu

Assistante de direction et chargée de la communication .....Cécilia Tavernier
cecilia.tavernier@la-cuisine.fr

Chargée de médiation et des ateliers jeune public .....Sophie Barot
sophie.barot@la-cuisine.fr

Sommaire

- La cuisine / centre de création / art et design appliqués à l'alimentation... .....p.1
- *Manger ensemble*.....p.1
- *a+b designers*.....p.2
- L'exposition *Ciels domestiques*... .....p.3
- L'aménagement d'un espace pour les 2-3 ans par *a+b designers*.....p.4
- Le projet.....p.6
  - La genèse.....p.6
  - Les acteurs impliqués dans la réalisation du projet.....p.6
  - Les différentes étapes du projet.....p.7
- Pistes pédagogiques et thématiques proposées p.8
  - Le métier de designer.....p.8
  - L'observation de l'environnement quotidien.....p.8
  - Le projet d'architecture HQE.....p.9
- Activité en relation avec la visite..... p.9
- Quelques mots clé.....p.10
- Informations pratiques.....p.11
- Bibliographie.....p.12

LA CUISINE

CENTRE DE CRÉATION / ART ET DESIGN APPLIQUES A L'ALIMENTATION

La cuisine est un centre de création, art et design appliqués à l'alimentation, développé par la ville de Nègrepelisse dans le Tarn-et-Garonne. Cet espace prospectif de production, d'exposition et de débat dédié à la production artistique contemporaine questionne, par sa thématique sur l'alimentation, les us et coutumes de la table et, implicitement, les enjeux et le devenir d'une époque du consommable. Ainsi, La cuisine invite des artistes et des designers à travailler sur des projets articulés à deux axes de réflexion : en entreprenant des recherches où l'aliment et ses mises en oeuvre deviennent un médium expressif, et, en présentant la création comme modalité de questionnement du quotidien. En faisant vivre les diversités, en croisant les regards, La cuisine permet la rencontre de pratiques artistiques, de recherches, de productions artisanales et industrielles dans une démarche qui questionne et intègre les perspectives prévisionnelles d'usages, de valeurs et de technologies.

MANGER ENSEMBLE

La cuisine développe depuis 2008 une réflexion sur les enjeux du « manger ensemble ».

Il s'agit d'interroger plusieurs typologies de repas, des premiers pas alimentaires de l'Homme au déjeuner communautaire ou cérémonial afin d'en explorer les codes et les rituels.

Déclinée en plusieurs volets, cette thématique se penche actuellement sur la conception de l'espace de restauration des enfants de la nouvelle école maternelle de Nègrepelisse.

Le collectif a+b designers associé au psycho-sociologue Julien Teyssier a été choisi pour la conception de cet aménagement singulier destiné aux 2-3 ans. A partir d'une phase d'enquête réalisée auprès des enfants et du personnel qui les accompagnent durant le repas, les designers ont imaginé un projet spécifique.

La démarche est présentée par La cuisine dans le cadre d'une exposition intitulée « Ciels domestiques ». La salle de restauration sera livrée et utilisée, quant à elle, à compter de la rentrée des classes de septembre 2009.

A travers ce projet concret, il s'agit notamment pour La cuisine d'inscrire des démarches de création-recherche dans le quotidien, au coeur de la vie de chacun, posant ainsi la question de l'art au sein de l'espace public.

Stéphanie Sagot, Directrice artistique.

a+b designers

Nous sommes en 2009, nous travaillons ensemble depuis 2 ans.

De formation universitaire, chacun de nous poursuit une activité de recherche doctorale nourrie de nos pratiques prospectives et professionnelles.

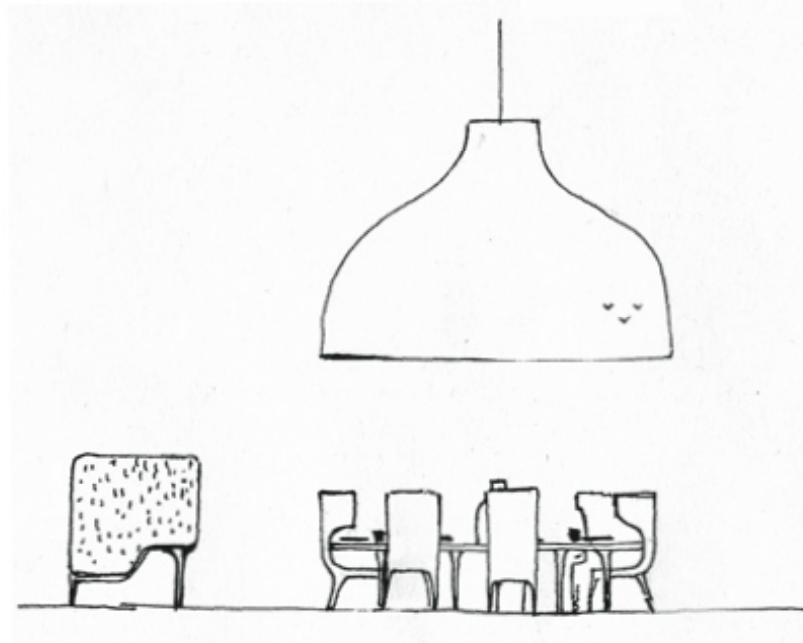
Nous nous intéressons à l'intervalle ; celui qui se trouve entre l'homme et le monde. C'est dans cet écart que nous tentons de faire exister une relation qualitative d'échanges et de sens entre l'objet et le sujet.

Nos projets commencent par des histoires. Par un scénario de vie dont l'objet se fait l'expression et qui implique un questionnement typologique de la fonction, de l'usage ou de ses moyens de production. L'objet est la mémoire de sa propre histoire, des intentions et des outils qui l'ont façonné. Leur rencontre a pour nous une valeur poétique qui participe à rendre tangible un temps propre de l'objet. Nous voulons faire exister une matière sensible, qui porte en elle-même les moyens d'exprimer une émotion.

L'objet est un prétexte à l'évènement, une manière de s'éprouver en tant qu'habitant d'un temps et d'un lieu.

a+b designers

L'exposition *Ciels domestiques*

Lumone, Animalis, mobilier et vaisselle conçus par a+b designers
Projet de design global mené à Nègrepelisse avec le centre de création La cuisine

L'exposition *Ciels domestiques* présente des prototypes de mobilier, de vaisselles, des esquisses, maquettes et bien d'autres documents conçus par a+b designers. Plus qu'une exposition, *Ciels domestiques* permet de rentrer au coeur du processus de création d'un projet de design global mené sur un nouvel espace de restauration à destination d'enfants de 2-3 ans à Nègrepelisse.

La démarche de design global traduit une volonté de permettre aux designers d'intervenir tant dans le champ du design d'espace que du design de produit ou encore du design social.

Elle implique également la faculté d'imaginer des scénarios d'usage originaux qui inspireront le travail d'aménagement de l'espace, ainsi que la création de mobilier ou de vaisselle.

En amont de la conception du projet, a+b designers, accompagné par un psycho-sociologue, a réalisé un travail d'enquête. La spécificité des aménagements d'espace pour les 2-3 ans demandait d'appréhender l'univers de cette tranche d'âge ainsi que les besoins propres aux professionnels encadrant. Par la suite, les séances d'observation des enfants, un questionnaire auprès des parents et des rencontres avec les enseignants et le personnel accompagnant les repas ont été autant de sources intéressantes pour formuler un projet adapté.

L'aménagement d'un espace pour les 2-3 ans par a+b designers

« Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. (Mais peu d'entre elles s'en souviennent).
» (Antoine de St Exupéry, Le Petit Prince.)

... Que savons-nous d'un enfant de 2 ans ?

Cet autre qui fut nous même et qui nous est en quelque sorte devenu étranger.

Un individu entier qui perçoit le monde comme étant le sien ; un individu en cours de socialisation dont toutes les logiques et les sensations nous échappent.

Notre perception en est de fait approximative.

Comment alors penser et concevoir un lieu de vie

collective tel qu'une cantine, sans réduire la proposition à une représentation d'adulte de ce que doit être cet univers « idéal », ou à une approche « ergonomique » nécessairement réductrice quant aux enjeux relationnels, culturels et sensibles relatifs à ce projet.

Le temps du repas est autant le moment pour l'individu de se nourrir, qu'un prétexte au partage d'un évènement ; cependant pour un public âgé de 2 ou 3 ans, le risque est grand de fantasmer « un manger ensemble » éloigné de leur réalité.

En collaboration avec un psycho-sociologue, nous avons élaboré une approche hybride par laquelle nous voulions tenter de saisir, par delà le langage, la qualité sensible de leur relation au monde. Toute forme d'évènements plastiques qui semblent être pour les adultes des détails insignifiants, ces « choses » qui n'ont pas encore de nom, sont pour l'enfant source d'éveil et d'exploration empirique lui permettant de construire sa perception du monde.

Ce sont ces moments fugaces où notre monde rencontre le leur, ces pas de portes complexes où nous nous retrouvons un court moment, qui ont façonné et rythmé notre démarche.

Si la cantine est un lieu d'habitudes, nous l'avons voulu faite d'évènements dans le détail, outils et prétextes à ce que l'enfant rencontre ce qui l'entoure et se tourne vers l'autre.

Nous avons dessiné un espace oscillant entre le familier et l'étrange où les évènements du réel sont des portes vers un ailleurs imaginé, et les objets des repères participant à tisser une histoire affective avec ce lieu qu'est la cantine.

Un lieu pour cultiver un chez-soi, ailleurs.

Réhabilitant la fonction poétique comme une nécessité constitutive de la genèse du regard, les objets sont l'expression d'un glissement de la nature dans l'espace domestique, la réintroduction d'une forme d'émerveillement dans notre « civilité ».

Parmi ces objets, ces « choses » domestiques qui habitent la cantine... une Lumone matérialise un ciel, une voûte, qui dessine des territoires comme le temps du repas... des Animalis s'éveillent ou réagissent lorsqu'ils sont sollicités...

Il nous semblait important de proposer un espace à pratiquer, peuplé d'objets qui ne soient pas circonscrits dans un usage mais libres des interprétations qu'en fera l'enfant.

La part de l'éveil est aussi celle du rêve ; l'observation d'une ombre, d'une lueur, la pesanteur ou la texture d'un objet, sont autant d'éléments déclencheurs d'une narration qui leur serait propre, d'un monde qu'ils seraient en train de dessiner au lieu de...

a+b designers

LE PROJET

LA GENESE DU PROJET

Dans le cadre de sa programmation artistique, La cuisine a lancé un appel à projet pour le site de la salle de restauration de l'extension de l'école maternelle de Nègrepelisse.

Afin d'enrichir cette démarche, il a été demandé que la réalisation de ce travail soit confiée à une équipe pluridisciplinaire comprenant des designers et un chercheur en sciences humaines.

Cet appel à projet a fait l'objet de deux phases de sélection et s'est clôturé par le choix de l'équipe *a+b designers* associée au psycho-sociologue Julien Teyssier.

LES ACTEURS IMPLIQUES DANS LA RÉALISATION DU PROJET

Les compétences de différents acteurs ont été mises à contribution pour parvenir à une proposition équilibrée quant aux objectifs visés par le projet :

- **La mairie** est maître d'ouvrage, c'est elle qui a lancé l'appel à projet et qui a rédigé le cahier des charges dans lequel sont énumérées les attentes auxquelles doit répondre le bâtiment.
- **La cuisine** a accompagné le maître d'ouvrage dans le choix de l'équipe, puis l'équipe dans la réalisation de son travail. Elle a contribué à la rencontre entre l'équipe et les acteurs locaux et organise l'exposition qui permettra de rendre public le travail réalisé.
- **L'équipe pluridisciplinaire** a combiné ses compétences en sciences humaines, en architecture, en design afin qu'une consultation auprès des usagers soit réalisée. Elle a formulé un projet qui souhaite répondre de la façon la plus pertinente aux besoins exprimés ou relevés et aux contraintes propres aux équipements accueillant un public.
- **Les enseignants et les éducateurs** ont été des interlocuteurs experts qui ont exprimé leur analyse sur les besoins des enfants et le caractère adéquat ou inadéquat des espaces et du mobilier qui leur est consacré.
- **Les enfants** ont eu l'occasion de témoigner de leur ressenti sur les expériences de cantine directement auprès de l'équipe de créateurs et, pour les enseignants qui ont souhaité impliquer leur classe dans ce projet, au cours d'ateliers en classe.
- **Les cantiniers** ont apporté leur témoignage de professionnel à travers les différentes dimensions de leur métier : qualité des espaces, de la circulation et des ustensiles pour le service, ainsi que du repas des enfants.
- **Les parents d'élèves**, en répondant à un questionnaire d'enquête émis par *a+b designers* concernant les habitudes alimentaires des jeunes enfants, ont apporté des renseignements utiles au projet.

LES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET

La réalisation de ce projet ou *démarche de projet* s'est produite sur plusieurs temps et a comporté les étapes suivantes :

1- La commande :

Elle a été passée par le maître d'ouvrage qui a reçu le concours du service d'architecture pour rédiger un cahier des charges. Celui-ci spécifiait la mise en place d'une méthodologie de projet particulière à destination d'un équipement public, dans une démarche de qualité environnementale, envisagée sous l'angle d'un design global. Le contenu du cahier des charges a porté tant sur des considérations techniques liées à la fonctionnalité des lieux, que sur la qualité de la démarche élaborée par l'équipe qui devait associer et prendre en compte les différents usagers de l'espace de restauration.

2- Le programme / l'enquête :

Le programme a compris une phase préalable d'enquête élaborée par l'équipe de designers retenus, *a+b designers*. Au cours de celle-ci, enfants, professionnels (enseignants et personnes encadrant les repas des enfants), usagers directs ou indirects ont exprimé leurs besoins. *a+b designers* ont tout d'abord étudié la commande en procédant à un tri, à une sélection ainsi qu'à une synthèse des différents éléments jugés pertinents. Cela leur a permis de prendre en compte l'ensemble des attentes en termes de fonction¹ mais aussi de qualités esthétiques et sensorielles en élaborant des scénari d'usage pour ce projet.

3- La conception :

Cette étape du projet correspond à la traduction de ces deux premières phases par l'élaboration d'un avant-projet. Pour cela, des croquis, dessins et plans décrivent différentes pistes de réalisation. Ces formulations et études de faisabilité ont fait l'objet de présentations et d'échanges entre le maître d'ouvrage et *a+b designers*.

4- La fabrication / production :

L'agencement de l'espace, la production de pièces originales, le choix d'équipements préexistants ou transformés ont été réalisés après consultations auprès de diverses entreprises et prestataires, sous le contrôle de *a+b designers* qui a finalisé le projet et a assuré le suivi du chantier.

5- L'exposition :

Elle permet de rendre visible au public le processus de conception et les propositions de *a+b designers* et de revenir sur la démarche suivie pour l'ensemble des personnes investies dans le projet. Elle est également utilisée comme support pédagogique lors de visites scolaires.

6- La livraison :

Elle est la phase finale de ce projet qui investira les lieux à partir de la rentrée des classes de septembre 2009 et rendra effective l'utilisation de la salle de restauration.

---

¹ Par fonction, on entend préciser les « usages projetés en terme concret »

Pistes pédagogiques et thématiques proposées

Diverses pistes pédagogiques et thématiques peuvent être abordées autour du travail de *a+b designers* présenté dans *Ciels domestiques*. Les éléments qu'ils ont conçus permettent l'approche d'un processus de création en design, d'identifier ses différentes phases et paramètres et ainsi d'appréhender le design dans le quotidien de l'enfant.

- **Le métier de designer** est de dessiner notre environnement qu'il s'agisse d'objets, de lieux, de mobilier urbain, d'espaces ou encore de vêtements. Il sous-entend une méthode et une démarche d'approche. Dans le cadre de ce projet, *a+b designers* se sont posés certaines questions : ce à quoi servira l'espace, comment et qui l'utilisera (ergonomie, circulation), les objets qui y seront nécessaires, leur forme, leur couleur, les matériaux à utiliser pour leur fabrication, les moyens de production, le coût de la fabrication, ainsi que la pérennité de l'ensemble. Ils y ont également apporté leur éthique personnelle de designers.

Le designer n'agit pas seul : il collabore avec un ensemble de spécialistes issus d'univers professionnels différents (artisanat, industrie, recherche) pour l'aboutissement d'un projet. La découverte de divers corps de métiers peut être évoquée et contribuer à une orientation professionnelle.

- **L'observation de l'environnement quotidien** comme point de départ : les bâtiments de l'école sont également le fruit d'un travail de conception et de réalisation correspondant à des besoins identifiés et identifiables. (cf. descriptif atelier p.9)

Une réflexion sur cet environnement proche et les activités qu'il abrite est possible à travers l'étude de :

- **L'espace collectif** de l'école en tant que lieu d'expériences de vie collective différent de **l'espace privatif**. Ils peuvent être comparés et mis en relation à travers certains de leurs points communs.
- **La fonctionnalité des lieux** qui peut être simple ou variable. Les espaces de l'école servent à une ou plusieurs activités : la classe doit permettre d'avoir des espaces différenciés, la cour est un lieu de récréation mais aussi de pratique de la gymnastique.

Selon la façon dont l'espace est utilisé, les règles de vie et les comportements ne sont pas les mêmes. Les objets eux-mêmes peuvent changer de fonction avec un peu d'imagination.

- **Le projet d'architecture HQE (haute qualité environnementale)** suppose l'utilisation de matériaux peu polluants, notamment des matériaux naturels comme le bois. Un projet d'architecture et de construction permet de considérer les qualités extérieures et intérieures d'un bâtiment. En retraçant le processus d'élaboration d'un espace, il est possible de reconnaître et de différencier les matériaux utilisés. D'autres pistes peuvent être développées autour des notions d'écologie et de développement durable.

Suivant les différents niveaux d'apprentissage, l'appropriation de ces notions est variable. Elle vise l'acquisition de compétences en termes de méthodologie et d'autonomie, transversale à tous les savoirs, et contribue à l'éducation du regard et à former l'esprit critique des élèves.

Activité en relation avec la visite :

Un atelier en prolongement de la visite est proposé à l'intention du jeune public (cycles 1, 2, et 3 et CLSH). Il vise une réflexion sur la démarche de *a+b designers* dans *Ciels domestiques* ainsi que sur la fonctionnalité d'un lieu.

Les enfants repenseront l'aménagement d'un espace collectif qu'ils connaissent (salle de classe pour les scolaires, et salle d'activités pour les CLSH) à partir de son observation et de son étude.

Dans un premier temps, les enfants seront invités à s'exprimer oralement sur les objets présents et sur leur organisation dans cet espace. Ils décriront leur forme, le matériau qui les façonne, leur qualité plastique, leur couleur et identifieront leur type de fonctions et d'usage.

Dans un second temps, les enfants seront amenés à s'interroger sur la conception d'un espace et sur ses caractéristiques en mettant en perspective celles inhérentes à la sphère publique et privée. Des éléments d'ordre domestique seront disposés au préalable dans le lieu d'intervention afin de modifier son apparence et d'induire une comparaison entre ces deux champs.

Par le dessin et la couleur, les enfants prolongeront cette démarche : leurs réalisations rendront compte d'un autre regard porté sur un environnement public quotidien où objets et décorations inspirés de leur espace privé seront intégrées.

Modalités :

Une réservation est nécessaire pour les visites ainsi que pour les ateliers qui se déroulent sur des temps différents et sont en nombres limités.

L'atelier d'expression artistique est un prolongement de la visite de l'exposition. Il est demandé que les enfants présents lors de l'atelier aient bien assisté à la visite.

Chaque réservation doit être confirmée une semaine avant la séance en contactant le service des publics de La cuisine.

Quelques mots clé

LE DESIGN

Le design¹ se situe au carrefour de l'art, de l'industrie et de la technologie. Cette « esthétique industrielle », qui recherche la meilleure adéquation entre forme et fonction, est à débusquer dans tout ce qui fait notre environnement quotidien : objets bien sûr (chaises, téléphones, stylos ...), mais aussi espaces publics, communication visuelle et création vestimentaire. Ainsi, s'il peut aussi être très médiatique et manifeste, le design est avant tout un art du quotidien qui s'offre au regard de tous.

Aborder le design à l'école, c'est ainsi apprendre à regarder, acquérir une culture de l'image, se sensibiliser aux formes et aux matières, comprendre une part de la création artistique, apprécier les différentes étapes d'un projet (de la conception à la fabrication et à la diffusion) qui sache répondre aux contraintes d'un cahier des charges, etc. C'est aussi s'interroger sur nos modes de vie et consommer de manière responsable.

Les passerelles avec les programmes scolaires peuvent être riches et enthousiasmantes : arts plastiques, histoire, technologie, éducation civique, géographie...

CAHIER DES CHARGES

Un cahier des charges vise à définir d'une manière complète les caractéristiques d'un produit ou d'un service à réaliser et décrit leurs modalités d'exécution. Il définit les objectifs à atteindre et vise à cadrer correctement une mission. En interne, le cahier des charges sert à formaliser les besoins et à les expliquer aux différents acteurs pour s'assurer que des accords soient passés. Il sert ensuite à sélectionner le prestataire et à organiser la relation tout au long du projet. Le cahier des charges est considéré comme un référentiel contractuel partagé par le prestataire et l'équipe interne, ce qui en fait un outil fondamental de communication du chef de projet.

Projet d'architecture HQE

La « Haute Qualité Environnementale » est un ensemble de normes et de prescriptions entre divers acteurs du bâtiment, de l'environnement, des services publics de l'énergie, des maîtres d'ouvrages et des organismes publics de certification (PUCA, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Centre scientifique et technique du bâtiment, la FFB, et l'Association HQE). C'est une démarche qualitative qui intègre toutes les activités liées à la conception, la construction, le fonctionnement et l'entretien d'un bâtiment (logement, bâtiment public, tertiaire ou industriel). Encore récente et perfectible, elle converge vers l'intégration dans le bâti des principes du développement durable

¹ Référence Scéren.

Informations pratiques

LES COORDONNEES

La cuisine

Centre de création / Art et design / appliqués à l'alimentation.

Bureaux : 3 place du Monument aux Morts, 82800 Nègrepelisse.

05 63 67 39 74 / info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr

L'EXPOSITION

Le samedi 18 avril une rencontre avec *a+b designers* est prévue à 11h00 et sera suivie du vernissage de l'exposition à 12h00, à la médiathèque de Nègrepelisse.

Le mercredi 13 mai à 20h30 sera projeté le film « Ça commence aujourd'hui » de Bertrand Tavernier.

Le mercredi 27 mai à 15 h des lectures de contes en relation avec l'exposition seront proposés par l'association Réel.

L'exposition est ouverte le mercredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 et du jeudi au samedi de 14h00 à 18h00 jusqu'au 6 juin 2009.

A noter qu'à partir du mardi 17 mars et jusqu'au 17 avril, une exposition documentaire sur le travail d'*a+b designers* sera visible à la médiathèque d'Albias. Elle est située au 16 rue de la République (Tél. : 05 63 31 50 43) et est ouverte le mercredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h-18h, le jeudi et vendredi de 16h30 à 18h .

LE LIEU D'EXPOSITION

Cette exposition de La cuisine est présentée à la Médiathèque Intercommunale de Nègrepelisse qui participe à de nombreuses animations pour tout public.

Son fonds documentaire composé de nombreux livres, CD et CD Rom a été enrichi de CD en occitan lors de sa réouverture après travaux, le 30 septembre dernier.

Les horaires d'ouverture aux écoles sont les suivants : mardi et vendredi après-midi de 13h30 à 16h00 et jeudi de 9h00 à 12h00.

Elle se situe au 200 rue de la piscine à Nègrepelisse. (Tél. : 05 63 64 25 55)

Bibliographie

Documents disponibles au centre de documentation :

- C'est quoi le design?
Claire Fayolle, 2002, Edition Autrement.

- Dis-moi le design
Claude Courtecuisse, 2004, Scérén-CNDP / Isthme édition.

- Design(s) de la conception à la diffusion
Éric Tortochot, coordinateur de l'ouvrage, 2004, édition Bréal.

- Design, techniques et matériaux
Raymond Guidot, 2006, édition Flammarion.

- Designers en création
2007, Scérén-CNDP (dvd).

- The Eco-Design Handbook
Alastair Fuad-luke, 2004, édition Thames & Hudson.

- Dictionnaire d'Architecture
Mathilde Lavenu et Victorine Mataouchek, 1999, édition Jean Paul Gisserot.

- DADA - L'architecture, N°127.

- TDC – Le développement durable, juin 2003.

