

ALBUM

2020

École Camondo

Architecture intérieure & Design

Camondo school
Interior architecture & Design

L'ÉCOLE CAMONDO

CAMONDO SCHOOL

L'école Camondo a pour ambition d'outiller les étudiants qu'elle forme en architecture intérieure et design pour qu'ils déploient leur singularité créative et visionnaire. Mais elle caresse aussi un dessein éminemment politique. L'école, son équipe, ses enseignants, se sont fixés l'ambition collective d'embrasser une identité plus prospective et sociétale du métier, traversée par la question de l'usager, des scénarii d'usage et donc de la place centrale de l'humain, où l'interaction entre l'objet et l'espace permet de concevoir un monde et des univers de vie plus justes et plus intelligents. S'ils conçoivent un restaurant gastronomique, dans le cadre de leur sujet imposé, il faut qu'il atteigne un bilan zéro carbone. S'ils dessinent des espaces de vie urbains ou ruraux, ils l'imaginent autour du réemploi, de la question de l'existant ou de celle du partage. S'ils créent de nouveaux objets, ils s'attachent au caractère recyclable des matières à travers un artisanat responsable. L'échelle de leur pensée s'ancre au croisement de celles du designer et de l'architecte. Elle s'appuie sur l'intériorité des espaces et des êtres pour mieux s'émanciper vers l'extérieur et les autres.

École Camondo aims to provide its interior architecture and design students with the tools to express their unique creativity and vision. But it also entertains a purpose that is eminently political. The school, its team and its teachers have set themselves the collective ambition to embrace a more forward-looking and socially-conscious identity within our profession, marked by notions of the user, usage scenarios and therefore the central role of the human, where the interaction between object and space allows us to create a world and spheres of life that are fairer and more intelligent. If they design a fine-dining restaurant as part of their set topic, they must achieve a carbon-neutral footprint. If they design urban or rural living spaces, they base their ideas around reusing, using what there already is and sharing. If they create new objects, they commit to using recyclable materials and responsible craftsmanship. The scope of their thinking is anchored at the intersection between the considerations of designer and architect. It is based on the inner character of spaces and beings, to then achieve greater freedom towards the outer world and others.

LE MOT DU PRÉSIDENT

THE PRESIDENT'S FOREWORD

FR L'association le MAD est une institution incroyablement d'actualité. Dans une civilisation post-industrielle où l'objet est omniprésent mais aussi banalisé, dématérialisé et obsolète, nous devons plus que jamais réfléchir à son sens. L'objet, dans le champ des métiers d'art, de la mode, des arts appliqués et de la création industrielle, est au cœur de la vie de l'institution. C'est là sa mission et la raison d'être de l'École Camondo: les origines de l'objet, son émergence, son usage, sa forme et sa finalité, mais aussi sa place dans l'espace et la manière dont il le détermine et le construit.

*Pierre-Alexis Dumas,
Président du MAD*

EN The MAD is an institution, which undoubtedly seeks to remain up to date. In today's post-industrial civilisation, where objects are everywhere but also trivialized, dematerialised and obsolescent, it is our duty, more than ever, to have a reflection on the sense of everyday commodities. The object conceived in the fields of crafts, fashion, applied arts and industrial design is at the heart of our institution's concern. There lies the Ecole Camondo's mission and raison d'être: to define an object's origin, its birth, its uses, its shape and its purpose, but also its ultimate end in the space which it will help define and construct.

*Pierre-Alexis Dumas,
President of MAD*

LE MOT DU DIRECTEUR

THE DIRECTOR'S FOREWORD

FR Être un bon architecte d'intérieur/designer est une affaire de contexte. Celui de la conception, de la production et de l'invention des diplômes de cette promotion a été profondément bouleversé. Faire sans aurait été si contraire au principe tant énoncé pendant leur 5 années d'études de faire avec l'existant pour mieux le transformer, que nous avons choisi, collectivement, d'aller au bout de cette logique de la distance. C'est un immense pari, dans une école de création, où la matérialité, l'échange collectif, l'émergence d'une idée au travers d'un simple regard ou d'un geste constituent la palette des possibles expressions de ce qu'ils sont. Accompagnés par leurs directeurs et directrices de diplômes, ils furent cependant souvent seuls, face à des horizons imaginaires qui ont produit de belles échappées libres.

C'est un diplôme exceptionnel qu'il vous est donné aujourd'hui de voir, sur cette plateforme virtuelle, créé spécialement pour eux, ce que nous leurs devons. De ce diplôme l'école se souviendra, le monde professionnel aussi; et par-dessous tout de celles et ceux qui l'ont fait, dans une énergie résiliente remarquable. Encore plus que toute autre année, nous en sommes émus et irréfragablement fiers. Au travers les sujets qu'ils ont choisis, ils expriment le vœu, profond et engagé, de concevoir dès aujourd'hui un monde meilleur, sans attendre celui «d'après». Choisir comme ils l'ont fait de rendre hommage à Cynthia Fleury, pour nommer leur promotion, affirme avec encore plus de puissance que le monde qu'ils souhaitent dessiner place les valeurs humaines au cœur de leur projet.

Exposition virtuelle sur diploma.ecolecamondo.fr

*René-Jacques Mayer,
Directeur de l'école Camondo*

EN Being a good interior architect/designer is a matter of context. The context in which this year's degree work was created, produced and invented was one of profound upheaval. To do without it would have been in such strong opposition with the principle upheld throughout their 5 years of study – to work with what already exists in order to best transform it – that, collectively, we chose to see this approach through to the end, from a distance. It was a huge gamble for a design school, where materiality, collective discussion or the emergence of an idea through a simple look or movement form a palette of potential self-expressions. Though supported by their degree directors, they often found themselves alone, faced with imaginary horizons that have produced some wonderful, liberated moments.

You are being shown the fruit of this exceptional degree work today, on this virtual platform, created especially for them as they deserve. Both the school and the professional world will remember this work, and behind it, all those who produced it with remarkable energy and resilience. This year even more than any other, we are moved and unfailingly proud. Through their chosen subjects they express a profound and committed wish to design a better world from today, without waiting for what comes “after”. Their choice to pay tribute to Cynthia Fleury by naming their class after her is yet another powerful demonstration that, in the world they hope to create, human values will form the heart of their work.

Virtual exhibition on diploma.ecolecamondo.fr

*René-Jacques Mayer,
Director of the Ecole Camondo*

LE JURY

FR Un diplôme d'architecte d'intérieur-designer se construit dans la relation particulière qui se noue entre des enseignants et des étudiants. Une relation de collaboration, de confiance et d'échanges qui s'installe séance après séance dans le cadre singulier des ateliers: un accompagnement prodigué avec générosité par huit enseignants de sujet imposé, cinq enseignants de sujet libre et cinq enseignants de mémoire. Ceux-ci sont architectes, designers, scénographes ou architectes d'intérieurs, ceux-là sont théoriciens, écrivains ou historiens de l'architecture et du design, certains naviguent dans les interstices des définitions et résistent à toute catégorisation. Tous partagent une passion pour la transmission; ils mettent tout en œuvre pour accompagner leurs futurs pairs dans l'accomplissement d'un parcours, à travers la réalisation d'un diplôme, un aboutissement qui naît de l'implication et de l'investissement de tous. À cela, s'ajoutent des professionnels, des experts, des spécialistes, ceux que l'on nomme habituellement des personnalités qualifiées extérieures, tout aussi impliquées au moment des soutenances, qui apportent un regard neuf et avisé sur les résultats de longs mois de travail. Ils sont professionnels de l'architecture et du design, enseignants-chercheurs, experts impliqués dans le monde de la création ou membres de l'institution choisie comme terrain d'exploration pour le sujet imposé 2018: journalistes et responsables du groupe Le Monde. Cette belle équipe compose le jury. Fort de la diversité et de la complémentarité de ses membres, ce jury accueille, évalue et valide le travail, non pas d'une année, mais d'une formation complète et longue de cinq ans. Et comme chaque jury a sa propre personnalité, on peut dire de celui-là qu'il fût exigeant et critique, bref, qu'il fût un excellent jury. Que ses membres en soient tous remerciés.

JURY DÉCEMBRE 2019

L'art et la musique de
Jean-Michel Basquiat

- Emmanuel Bénet
- Jean-Pierre Blanc
- Marie-Sophie Carron De La Carrière
- Clémence Farell
- Eric Jourdan
- Marie-Pauline Martin
- Patrick Nadeau
- Vincent Tordjman
- Stéphane Villard
- Julie Benet
- Jean-François Bodin
- Vanessa Chenaie
- Adrien Gardere
- Iza-Menni Laaberki
- Marco Mencacci
- James Tinel
- Evangelos Vasileiou

JURY JANVIER 2020

Mémoire

- Martine Bedin
- Catherine Bruant
- Laure Fernandez
- Manolita Filippi
- Brigitte Fouilland
- Aurélien Fouillet
- Béatrice Grondin
- Aurélien Lemonier
- Alexis Markovics
- Marco Mencacci
- Carola Moujan
- Patrick Nadeau
- Charlotte Poupon
- Nathalie Simonnot
- Vincent Tordjman
- Evangelos Vasileiou
- Stéphane Villard

JURY JUIN 2020

Projet libre

- Martine Bedin
- Pascale Boulard
- Chloé Braunstein
- Mathilde Bretillot
- Julia Capp
- Marie-Sophie Carron De La Carrière
- Marie-Christine Dorner
- Claude Eveno
- Laure Fernandez
- Aurélien Fouillet
- Manolita Filippi
- Olivier Gabet
- Iza-Menni Laaberki
- Hervé Lemoine
- Aurélien Lemonier
- Alexis Markovics
- Marco Mencacci
- Denis Montel
- Carola Moujan
- Patrick Nadeau
- Cloé Pitiot
- Pierre Romanet
- Constance Rubini
- Audrey Tenaillon
- Vincent Tordjman
- Evangelos Vasileiou
- Stéphane Villard
- Nathalie Viot

THE BOARD OF EXAMINERS

EN A degree in interior design is achieved through the special relationship that is established between teachers and students. A relationship of collaboration, trust and discussion that builds from one session to the next in the unique setting of tutorials: guidance provided by eight set-subject teachers, five free-subject teachers and five dissertation teachers. Some are architects, designers, scenographers or interior designers; others are theoreticians, writers or historians of architecture and design; and some work in the grey areas between definitions and cannot be categorised. All of them share a passion for passing on knowledge; they do everything in their power to guide their future peers through to completion of a course, with the award of a degree, the result of everyone's dedication and efforts. In addition, there are professionals, experts, specialists, those you might call externally qualified figures, who are just as involved when it comes time for oral presentations. They provide a discerning, fresh perspective, on the results of long months of work. They are professionals of architecture and design, teacher-researchers, experts involved in the world of creation or members of the institution chosen for the purposes of exploration for the 2018 set subject: journalists and management in the Le Monde group. This great team makes up the board of examiners. Drawing on the diversity and complementarity of its members, the board receives, assesses and approves the work, not of one year, but of an entire five-year-long course. And as each board has its own personality, you might say that this one was demanding and critical; in short, it was an excellent board. We thank all its members.

JURY DECEMBER 2019

The art and music of
Jean-Michel Basquiat

- Emmanuel Bénet
- Jean-Pierre Blanc
- Marie-Sophie Carron De La Carrière
- Clémence Farell
- Eric Jourdan
- Marie-Pauline Martin
- Patrick Nadeau
- Vincent Tordjman
- Stéphane Villard
- Julie Benet
- Jean-François Bodin
- Vanessa Chenaie
- Adrien Gardere
- Iza-Menni Laaberki
- Marco Mencacci
- James Tinel
- Evangelos Vasileiou

JURY JANUARY 2020

Dissertation

- Martine Bedin
- Catherine Bruant
- Laure Fernandez
- Manolita Filippi
- Brigitte Fouilland
- Aurélien Fouillet
- Béatrice Grondin
- Aurélien Lemonier
- Alexis Markovics
- Marco Mencacci
- Carola Moujan
- Patrick Nadeau
- Charlotte Poupon
- Nathalie Simonnot
- Vincent Tordjman
- Evangelos Vasileiou
- Stéphane Villard

JURY JUNE 2020

Free Topic

- Martine Bedin
- Pascale Boulard
- Chloé Braunstein
- Mathilde Bretillot
- Julia Capp
- Marie-Sophie Carron De La Carrière
- Marie-Christine Dorner
- Claude Eveno
- Laure Fernandez
- Aurélien Fouillet
- Manolita Filippi
- Olivier Gabet
- Iza-Menni Laaberki
- Hervé Lemoine
- Aurélien Lemonier
- Alexis Markovics
- Marco Mencacci
- Denis Montel
- Carola Moujan
- Patrick Nadeau
- Cloé Pitiot
- Pierre Romanet
- Constance Rubini
- Audrey Tenaillon
- Vincent Tordjman
- Evangelos Vasileiou
- Stéphane Villard
- Nathalie Viot

L'ART ET
LA MUSIQUE
DE
JEAN-MICHEL
BASQUIAT

---

*THE ART
AND MUSIC
OF
JEAN-MICHEL
BASQUIAT*

FR Les équipes du Musée des beaux-arts de Montréal et de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris ont travaillé sur un projet d'exposition sans précédent sur l'importance prépondérante de la musique dans l'art de Jean-Michel Basquiat. Ce projet avait pour but d'explorer de façon intime et savante comment une œuvre – ici, plastique – peut notamment s'épanouir en dialoguant avec une autre discipline – la musique. Le projet scénographique racontait aussi la façon dont un artiste métabolise dans sa production plastique un écosystème complexe composé de l'époque (les années 80), d'une ambiance (le NY underground), de rencontres (Madonna, Andy Warhol...), d'une culture (ses origines haïtiennes, sa situation de noir américain), de modèles (les grands Jazzmen – Charlie Parker), et des émotions cultivées en vivant et travaillant en musique.

Une fois posés la question thématique et le contexte de l'exposition – faire vivre au visiteur cette expérience unique, capable de faire ressentir le rôle de la musique dans la pratique de Jean-Michel Basquiat – et découvre les espaces ouverts au public au rez-de-chaussée de la Philharmonie, il appartenait aux étudiants dans le cadre de ce sujet imposé, de bâtir leur propre sujet dans toutes ses dimensions.

Directeurs de diplôme:

- Emmanuel Bénét
- Jean-Pierre Blanc
- Marie-Sophie Carron de la Carrière
- Clémence Farell
- Éric Jourdan
- Marie-Pauline Martin
- Patrick Nadeau
- Vincent Tordjman
- Stéphane Villard
- Julie Benet
- Jean-François Bodin
- Vanessa Chenaie
- Adrien Gardère
- Iza-Menni Laaberki
- Marco Mencacci
- James Tinel
- Evangelos Vasileiou

EN The teams at the Montreal Museum of Fine Arts and the Cité de la musique – Philharmonie de Paris have worked on an unprecedented exhibition project on the great importance of music in the art of Jean-Michel Basquiat. The aim of this project was to intimately and intelligently explore the way in which a work – in this case, of art – can blossom through dialogue with another discipline – music. The scenography project also illustrated how an artist can, in his production, metabolise a complex ecosystem comprising an era (the 80s), an atmosphere (the NY underground), encounters (Madonna, Andy Warhol, etc.), a culture (his Haitian roots, his status as a black American), models (the great Jazzmen – Charlie Parker) and emotions cultivated by living and working to music.

Once the theme and context of the exhibition were set – to give the visitor this unique experience, making them really feel the role of music in Jean-Michel Basquiat's practice – and the public areas of the Philharmonie on the ground floor had been explored, it was up to the students, as part of the set topic, to build their own subject in all its dimensions.

Degree directors:

- Emmanuel Bénét
- Jean-Pierre Blanc
- Marie-Sophie Carron de la Carrière
- Clémence Farell
- Éric Jourdan
- Marie-Pauline Martin
- Patrick Nadeau
- Vincent Tordjman
- Stéphane Villard
- Julie Benet
- Jean-François Bodin
- Vanessa Chenaie
- Adrien Gardère
- Iza-Menni Laaberki
- Marco Mencacci
- James Tinel
- Evangelos Vasileiou

Basquiat, de la ville à l'œuvre, rétrospective d'une vie entre art, musique et performance **Basquiat, from the city to his work, back to a life between art, music and performance**

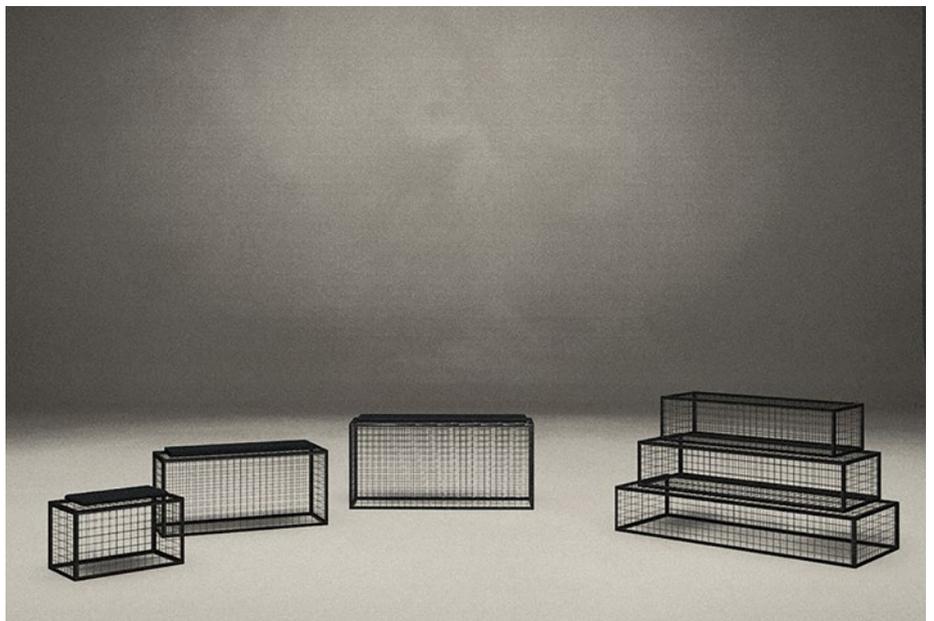
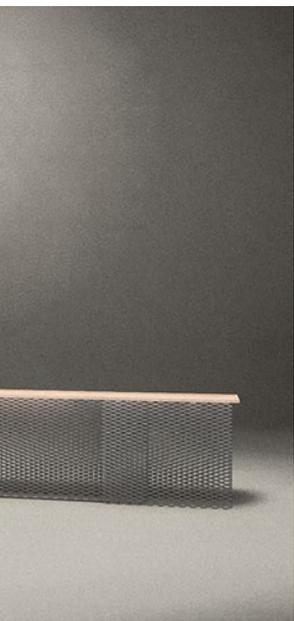
FR Ce projet se dessine autour de deux grands points. Nous proposons une retranscription du New York des années 80, ville en chantier, brisée, détruite, mais berceau d'une jeunesse libre, flamboyante et effervescente. Nous dessinons le souvenir de cette ville, comme fantomatique, ponctuée tout au long du parcours des grandes figures qui l'ont habitée. Puis, nous exposons les œuvres de Basquiat dans des «boîtes spectacle» qui sont le résultat de ces rencontres au travers de la ville. Chacune de ces boîtes accueille des systèmes audiovisuels et lumineux différents, et se décompose en deux parties; «spectacle» et «contemplation». Ainsi les œuvres s'animent, vivent presqu'e, nous les faisons danser et chanter sur la musique.

EN This project focuses on two key aspects. First of all, throughout the exhibition we hope to translate the city of New York in the 80s, a city under construction, shattered, destroyed, but also the birthplace of a free, flamboyant and effervescent youth. We are therefore illustrating the memory of this city in an almost spectral way, punctuated throughout by the key figures who lived there. Then, to exhibit the works, we focused on Basquiat as a performer. This aspect of his personality and work interests us as little-explored, despite many saying that he saw his life and his work as a performance. We aim to exhibit the paintings in literal "show cases" that punctuate the route through the city. Each of these cases features different audiovisual and lighting systems and is broken down into two parts, "spectacle" and "contemplation". Through this, we attempt to bring the works to life, to make them dance and sing to the music, by offering the visitor an innovative sensory experience, immersing them in the very heart of Basquiat's creative process.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS
ÉRIC JOURDAN
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS
SCÉNOGRAPHIE | SCENOGRAPHY

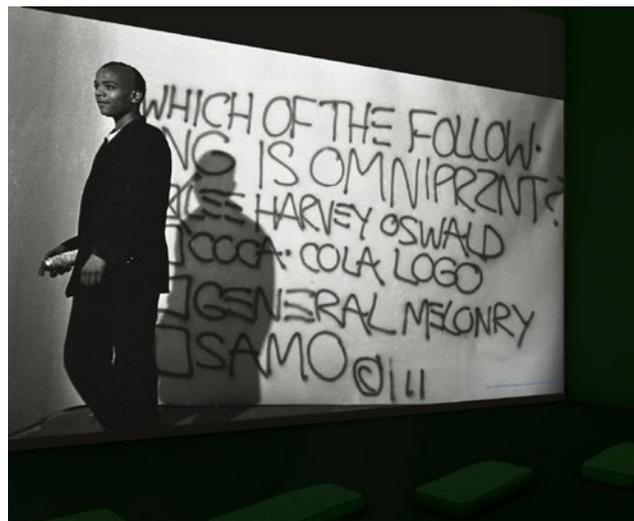
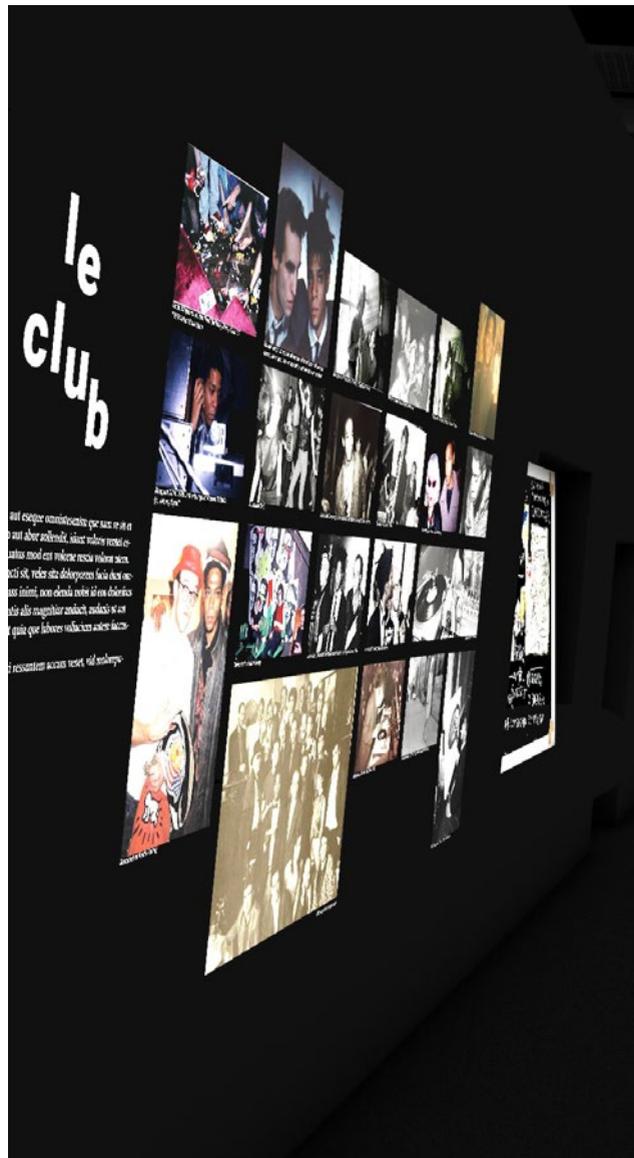
Basquiat et la musique *Basquiat and Music*

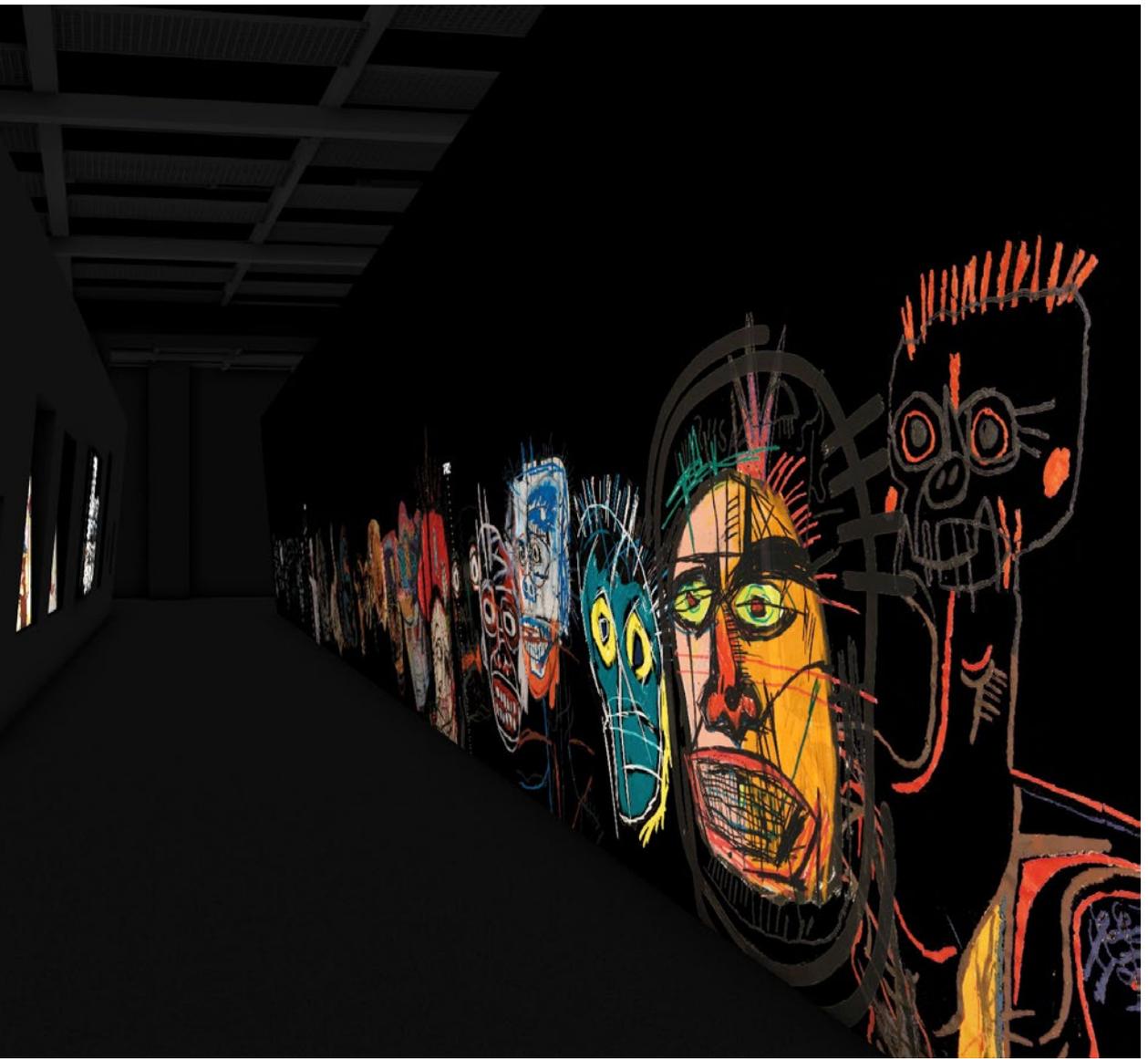
FR La vie de Jean-Michel Basquiat ne représente qu'un fragment, dans l'histoire de l'art. Pourtant, 30 ans après sa mort, l'artiste est célèbre dans le monde entier. Ce que nous voulons montrer dans cette exposition, ce sont des images, des détails et une ambiance qui dévoilent la vie de l'artiste qui transmettent des sentiments, qui lui sont propre : l'angoisse, la morbidité, la solitude. Nous souhaitons faire ressentir au visiteur ce que Jean-Michel Basquiat avait dans son esprit : ses joies, ses peurs, ses problèmes. Pour cela, nous remontons le fil de son existence depuis son enfance. Nous voulons présenter les événements tragiques de sa vie qui sont l'inspiration de ses œuvres et non l'inverse, car pour nous ses véritables œuvres sont ce qu'il a vécu, ce qu'il a ce qu'il a pensé, ce contre quoi il s'est battu.

EN Jean-Michel Basquiat's life only represents a tiny fragment in the history of art. Yet, 30 years after his death, the artist is still as world-renowned as ever. With this exhibition, we wish to show are images, details and an atmosphere with the greatest possible precision, all of which reveal the artist's life. Beyond exhibiting material works, we want to convey sentiments and sensations to the public that were specific to Basquiat: anxiety, morbidity, solitude. We want to mark this contrast by creating, firstly, a space that exhibits works as they are usually exhibited, in a very classical way. In a second space, we want to break new ground, as Basquiat did. A very gloomy, tight space, in the image of his condition of a black artist in his time.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS
ÉRIC JOURDAN
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

Basquiat et la musique *Basquiat and Music*

FR L'exposition «Basquiat et la musique» de 2022 à la Philharmonie de Paris, propose au public une immersion dans l'univers de Basquiat et de son époque en lui offrant l'opportunité d'approcher l'artiste le temps de l'exposition. Le visiteur découvre le contexte de New-York des années 70 et l'univers artistique et intime de Basquiat. L'exposition se dessine autour de trois moments définissant le processus créatif de l'artiste. Cette immersion dans l'univers de Basquiat se fait dans un monde d'images auditives et visuelles. La promenade sonore permet de découvrir l'univers d'une personne symbolique sous différents angles, Basquiat qui a laissé son empreinte en marquant la mémoire collective d'un territoire par son œuvre et ses actions.

EN The exhibition "The music and art of Jean-Michel Basquiat" at the Philharmonie de Paris invites the public to immerse themselves in Basquiat's world and his era, offering them an opportunity to get closer the artist throughout the exhibition. The scenography highlights the different facets of this versatile artist, a painter and music lover, reflecting his lifestyle. The visitor will learn about the context of 70s' New York and Basquiat's artistic, intimate world. The exhibition space is designed around three instances that define the artist's creative process: the studio, the laboratory and the stage. This immersion in Basquiat's world takes place in a realm of audio and visual images. The sound-based stroll through the artist's world provides different perspectives on a symbolic person, Basquiat, who left an imprint by marking our collective memory of a place through his work and his actions.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS
MARCO MENCACCI
JAMES TINEL

MOTS CLÉS | KEY WORDS
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

Basquiat, l'art et la musique

Basquiat between art and music

FR Cette exposition ne tend pas à présenter Jean Michel Basquiat mais à montrer la place de la musique dans son processus créatif. Ce projet met en exergue le lien entre les œuvres et le contexte, en plaçant le visiteur dans un parcours qui offre deux rythmes et deux manières d'écouter la musique. Deux types d'espaces sont en opposition: L'exposition, où les toiles apparaissent dans l'obscurité grâce à la lumière et la musique selon notre posture. Quatre salles d'expériences immersives qui nous font découvrir des contextes musicaux de la vie de l'artiste. Ces quatre salles sont le club, le studio de sampling, un observatoire où les toiles ne font qu'un avec la musique, et son espace de travail, défini non pas par un lieu mais par une ambiance intimement liée à la musique.

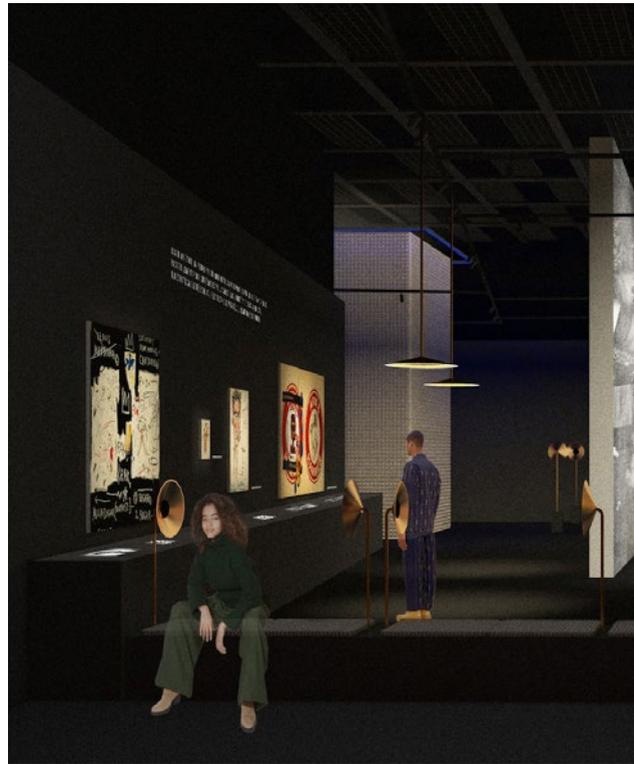
EN The exhibition is punctuated by four contextual, sensorial and audiovisual immersion capsules, their dark and minimal atmosphere reinforcing the link between the music and the paintings, allowing the visitor to hear every note and see every colour. These are two opposing spaces, where the paintings are revealed by the light and the music by our stance, and the rooms in which the music and atmosphere act as a catalyst for understanding the link between Basquiat and music, the creation of his identity and its different aspects: the club, the sampling studio, a fluid space where the paintings become one with the music, and finally his artist's studio, where music played a central role in his work and his creative process.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

MARCO MENCACCI
JAMES TINEL

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

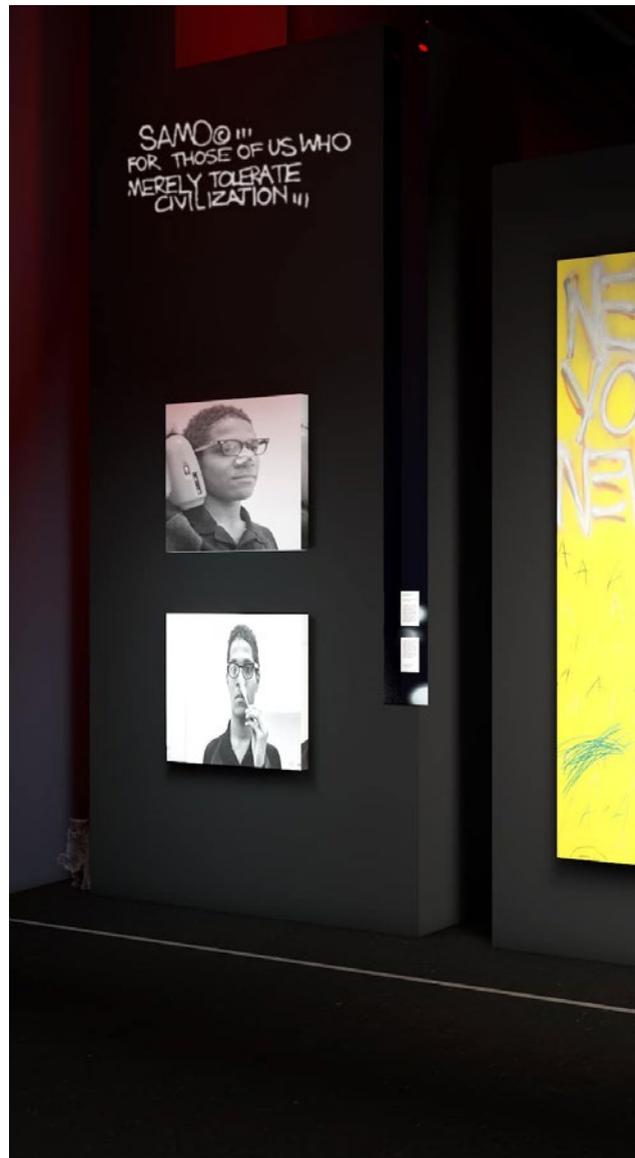
Dark Night Dark Night

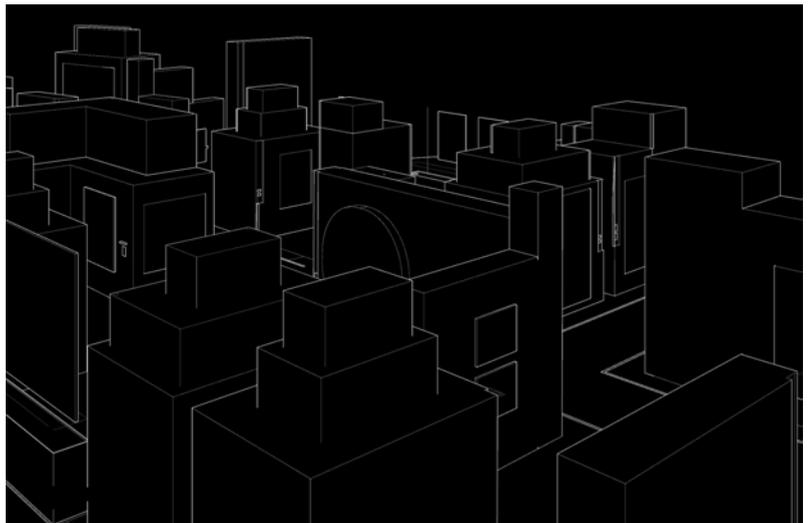
FR Le projet se concentre sur le rapport de Basquiat avec la ville de New-York dans les années 70-80. La déambulation, le rapport à l'architecture, aux «blocs» sur lesquels il tague ses premières phrases sous le nom de SAMO. Tout le projet est dessiné selon une trame «avenues, rues, blocs» afin de créer une architecture urbaine sortant de l'échelle 1. L'ambiance est sombre, avec des circulations tamisées, des spots rasants rouges en hauteur pour retranscrire cette ambiance de nuit, d'urgence, de lieu clandestin dans laquelle l'artiste a évolué. C'est une petite ville sombre dans laquelle la musique prend possession de certains lieux à la nuit tombée.

EN The project focuses on Basquiat's relationship with the city of New York in the 70s and 80s. His wanderings, his connection to the architecture, to the blocks where he tagged his first slogans under the name of SAMO. The entire project is designed according to a network of avenues, streets and blocks to create an urban architecture outside the 1:1 scale. The ambience is dark, with subdued passageways and low-angled spotlights at a height to recreate this atmosphere of the night, of urgency, of the clandestine space in which the artist lived and worked. It is a dark little town, where music takes hold of certain spaces when night falls.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS
EMMANUEL BÉNÉT
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
SCÉNOGRAPHIE | SCENOGRAPHY

Des gradations *Gradations*

FR La société qui a vu naître Basquiat vit de peu. Désinvolte, cette époque novatrice ressent l'urgence de créer. Rencontres et récupération sont au cœur de sa vie. De salle en salle, il parcourt Manhattan pour jouer sa musique, taguer, peindre et exposer ses toiles. Nous voulons illustrer la volatilité et l'urgence qui parcourent cette scène: le passage de l'errance à la notoriété qui l'a vu naître et mourir. Il est essentiel pour s'immerger pleinement dans les temps et les lieux présentés, de voir et d'entendre au travers des yeux et des oreilles d'une époque. Enfin l'éclectisme des goûts musicaux de Basquiat est révélateur des endroits et des moments variés constitutifs de sa peinture. Nous voulons que le visiteur arpente des espaces évocateurs des différentes tensions de ces lieux.

EN The society into which Basquiat was born was one of meagre means. In this innovative, devil-may-care time, there was a palpable urgency surrounding creativity. Encounters and recovery were central to his life. From room to room, he roamed Manhattan to play his music, tag, paint and exhibit his paintings. We want to illustrate the volatility and urgency that saturated this scene, the transition from aimlessness to fame that saw him born and die. In order to become fully immersed in the times and spaces presented, it is essential to see and hear through the eyes and ears of an era. Finally, Basquiat's eclectic musical taste is telling of the diverse places and instances that made his painting what it was. We want the visitor to explore spaces that evoke the different tensions of these places.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

PATRICK NADEAU

VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

Entre le révélé et le caché

Between the Revealed and the Hidden

FR Le recouvrement, la rature étaient des éléments distinctifs du travail de Jean-Michel Basquiat, autant dans sa production picturale que musicale. Entre le révélé et le caché, notre intention est d'amener le visiteur à être en position de voir et revoir les œuvres de plusieurs manières, pour mieux appréhender l'influence de la musique au fil d'une visite qui se fait par un parcours libre, un jeu d'ouvertures, de liaisons cherchant à créer une porosité entre les différents sujets traités. La matérialité brute du contexte new-yorkais en construction est rappelée au sein de la scénographie par les structures servant de supports de présentation de documents ou de postes d'écoute. Les cimaises ne sont pas seulement utilisées comme fond neutre mais comme des instruments au service de la musique.

EN Covering up and crossing out were distinctive elements in the work of Jean-Michel Basquiat, both in his pictorial production and his music. Between the revealed and the hidden, our intention is to put the visitor in a position to view and review the works in several ways, giving them a better understanding of the influence of music over the course of a circuit that is freely explored, a series of openings and links that seek to create a porosity between the different subjects addressed. The raw materiality of the context of a New York under construction is evoked in the scenography through different structures that serve as display stands for documents or listening stations. The display walls are not only used as a neutral backdrop, but as supporting instruments for the music.

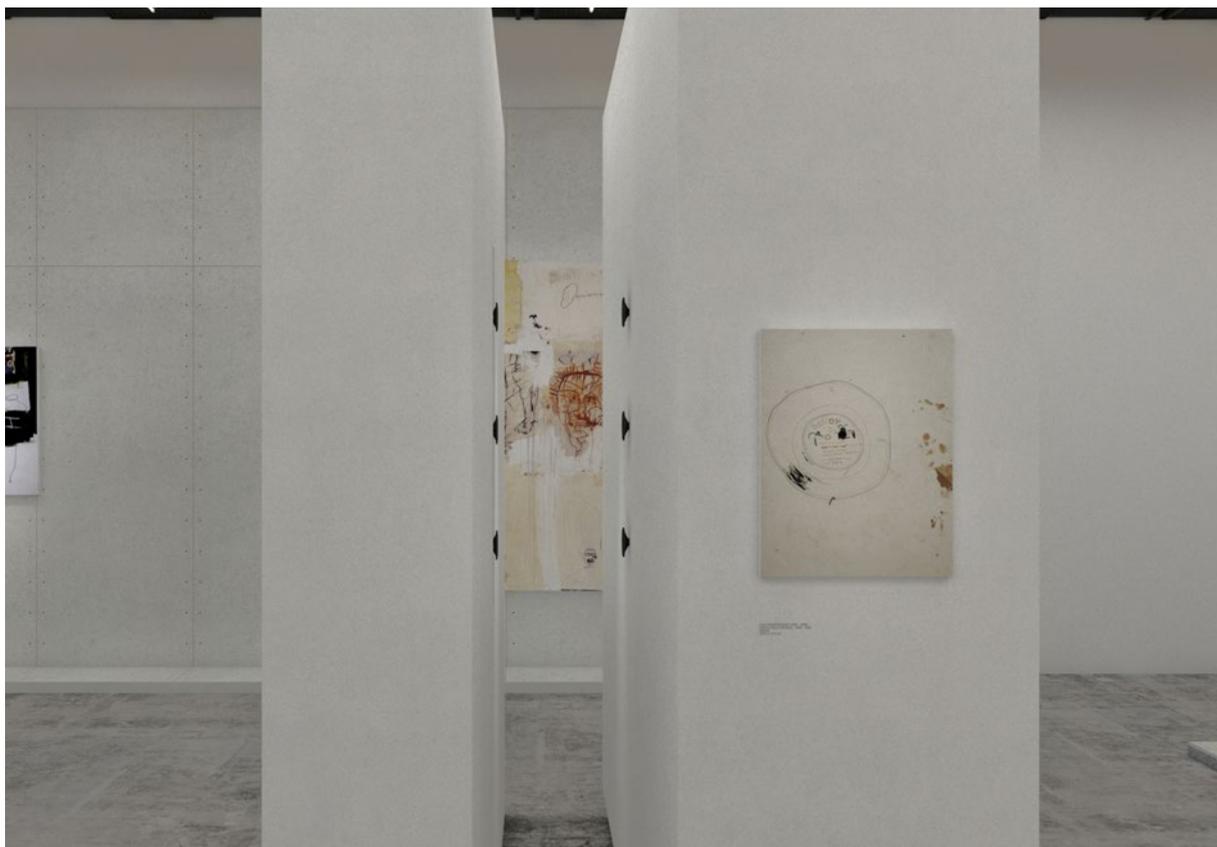
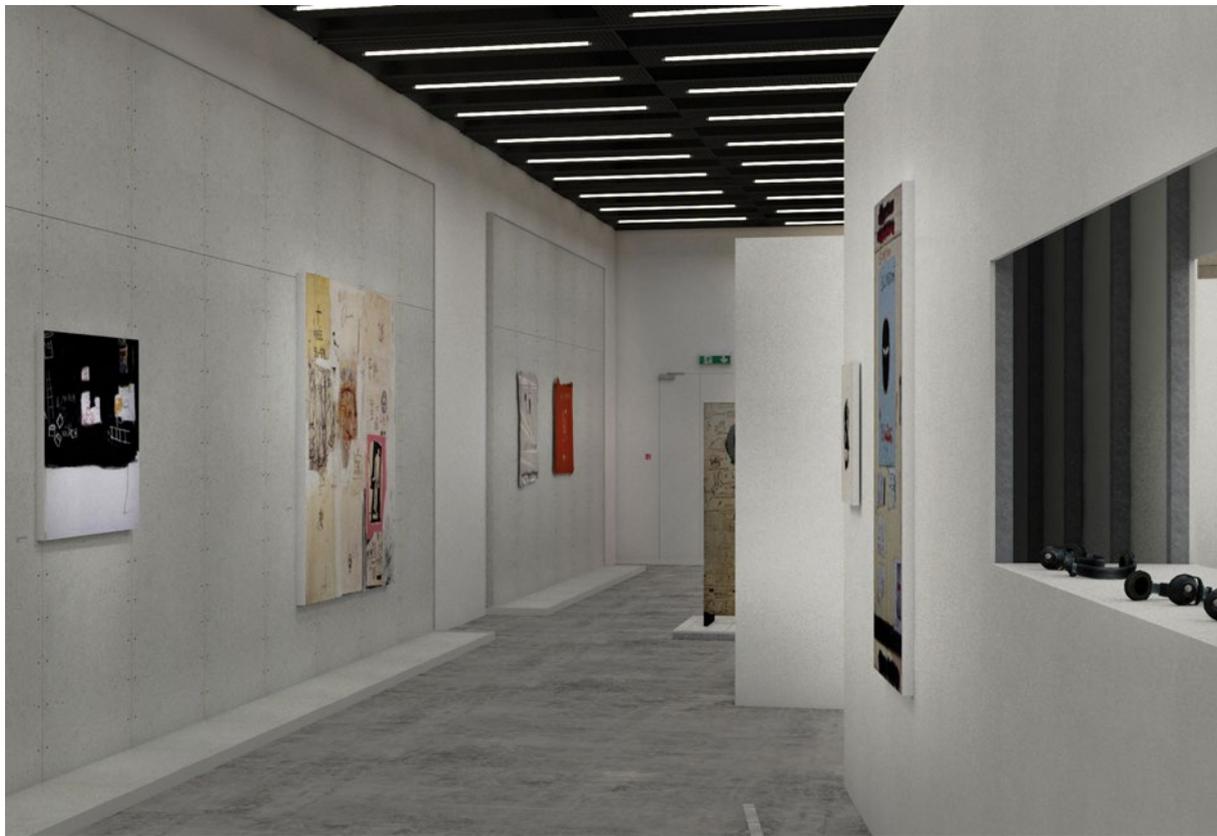
DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

MARCO MENCACCI

JAMES TINEL

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

In suspenso *In suspenso*

FR *In suspenso* se veut le décor fantasmé de l'exposition dont Basquiat rêvait. La scénographie en cours de montage témoigne de l'urgence de vivre et de créer. C'est un hommage posthume poétique. De cet accrochage interrompu, nous retiendrons la fugacité de la vie de l'artiste et son interruption brutale. Il s'agit avant tout de raconter une absence.

EN *In suspenso* aims to be the fantasy setting for the exhibition Basquiat dreamed of. The half-assembled scenography attests to an urgency to live and create. It is a poetic posthumous tribute. What we take away from this interrupted display is the fleeting nature of the artist's life and its abrupt end. Above all, this is the story of an absence.

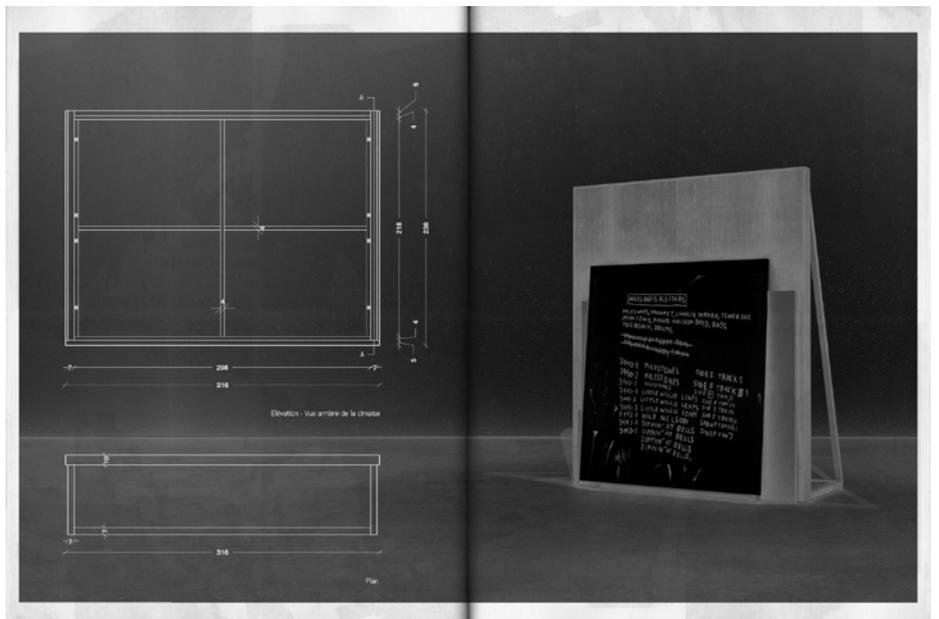
DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

MARCO MENCACCI
JAMES TINEL

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

Jean-Michel Basquiat et la musique

Jean-Michel Basquiat and music

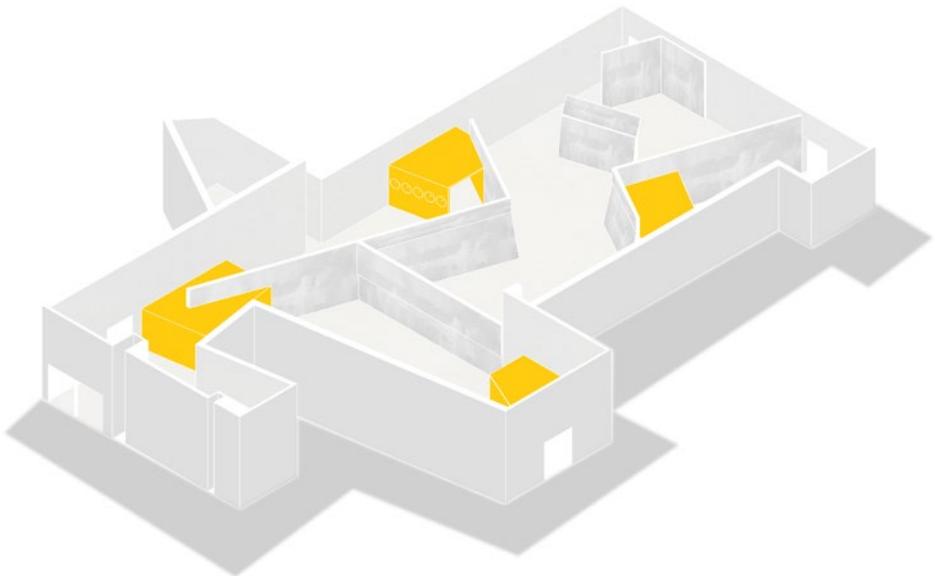
FR En 2022, la Philharmonie de Paris organisera une exposition consacrée à l'artiste Jean-Michel Basquiat et son amour pour la musique. Bien plus qu'une passion, elle a véritablement orchestré sa vie d'artiste. En témoignent les nombreuses œuvres où sont représentées des instruments, des partitions, et des références aux musiciens qui l'ont inspiré. Basquiat développe sa propre rythmique artistique grâce à une énergie graphique unique. Partant de cette idée, la scénographie présente un parcours rythmé sur un tempo imposé qui positionne le visiteur entre espaces sonores et espaces silencieux. Des sas musicaux introduisent chaque section grâce à des bandes sonores diffusées en continu et qui permettent également de créer une transition entre tous les espaces d'exposition.

EN Jean-Michel Basquiat created with graphic energy and boasted his own personal artistic rhythm. He developed his unique, sharp and dynamic touch. He used a copy-paste technique and washes of colour. Colours cry out and collide, they are clearly defined. He practised repetition, annotating his paintings with writing in a vivid, abrupt and spontaneous style. His movements appear random but were in fact highly controlled. For our scenography, the idea is to offer the visitor a circuit cadenced by a specific tempo. The rhythm is set, the visitor switches between spaces of sound and silence, confined and airy, colourful and neutral. The scenography is built around a simple blueprint: an airlock, a section. The airlocks introduce the sections, preceding one and announcing the next. The sections, exhibition spaces where the works are displayed, are formed of four major themes: the context, production, identity and aftermath of Basquiat.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS
EMMANUEL BÉNÉT
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

Jean-Michel Basquiat, un artiste haut en couleurs

Jean-Michel Basquiat, an artist with a high profile

FR Plongez dans l'énergie musicale de Basquiat à travers une scénographie rythmée, qui propose au visiteur une alternance entre des espaces sonores immersifs et interactifs. Laissez-vous porter par la musique et le son, pour appréhender différemment des ambiances singulières de la vie de l'artiste à l'aide de divers dispositifs audio qui susciteront votre curiosité. L'ouïe et la vue se voulant avant tout complices, les ambiances lumineuses colorées et les géométries franches du projet accentueront la découverte des diverses thématiques. Vous serez transportés tour à tour dans l'effervescence des boîtes de nuit new-yorkaise, la poésie des griots traditionnels, l'atelier de l'artiste ou les clubs de jazz...

EN Dive into Basquiat's musical energy through a rhythmic scenography that takes the visitor between immersive and interactive sound spaces. Go with the flow of the music and sound and get a new understanding of the unique ambiances of the artist's life through a variety of audio devices to spark your curiosity. Hearing and sight work together, with the colourful lighting and bold geometry of the project enhancing your discovery of the different themes. You will be transported by turns to the buzz of New York nightclubs, the poetry of traditional griots, the artist's studio, jazz clubs and more.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

MARCO MENCACCI
JAMES TINEL

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR Jean Michel Basquiat, «une vedette sociale», «un peintre audacieux», «un graffiteur rebel», «un grand amateur de la musique»... Il désirait et cherchait de nous parler, tentons alors de l'écouter et de le contempler. Soyons un ami proche, en étant témoin de ses créations dans son atelier; en plongeant dans les musiques l'ont inspiré; en le soutenant lors de ses improvisations dans la rue; en assistant à ses expérimentations musicales; en l'accompagnant flâner dans la ville New York... Il est notre guide, un fil rouge, pour découvrir la culture diverse et dynamique New Yorkaise entre les années 60 et 80. Plus nous le connaissons, plus il nous fascine, plus nous avons de la peine pour sa perte. Jean Michel Basquiat, lui, était un firework.

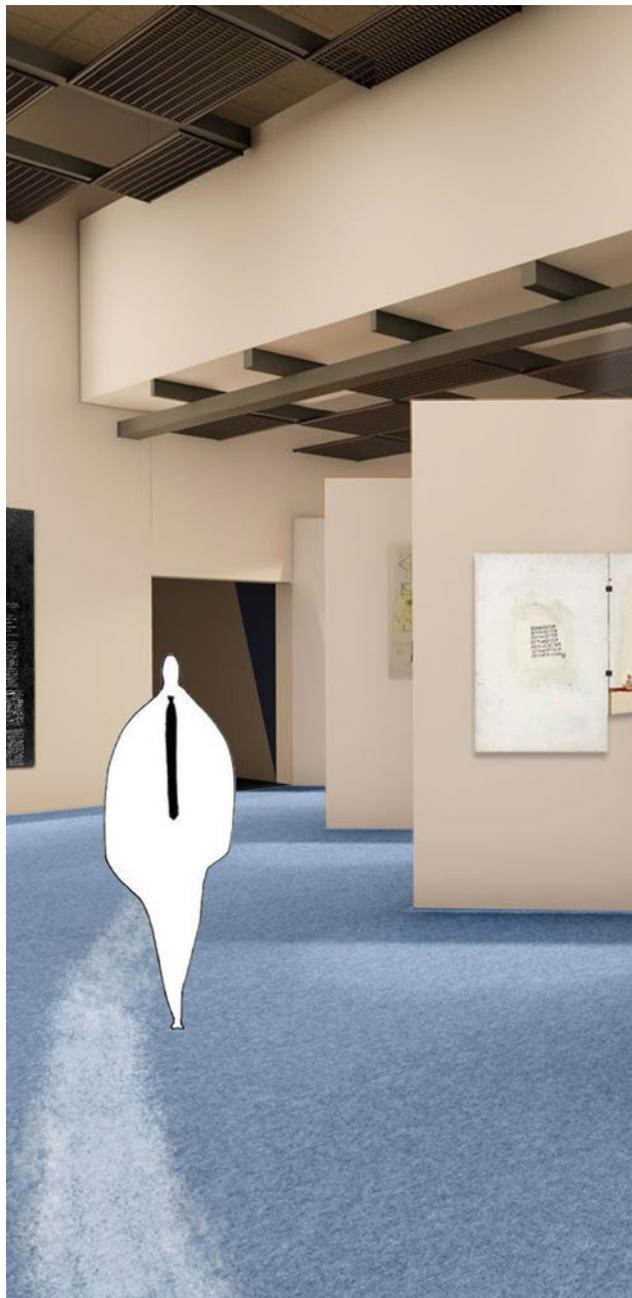
EN Jean-Michel Basquiat, "a social star", "a bold painter", "a rebellious graffiti artist", "a great lover of music"... All sorts of labels have been stuck to him, but while all seemed relevant, none were sufficient. He constantly challenged this - 'I am not a black artist, I am an artist!' - he was loud and he surpassed all his own strengths, not just for himself, not just for all African Americans, but also for us; he wanted to provide a new perspective on art, culture, politics and humanity. Basquiat definitely succeeded in shaking up the world. He sought to talk to us above all else, so let's try to listen to and look at him. Let's be a close friend, by bearing witness to his creations in his studio; by diving into the music that inspired him; by joining his social circle and meeting his group of friends; by supporting him at his street improvisations; by watching his musical experiments; by accompanying him on a stroll through New York City... He is our guide, our central theme in our discovery of the diverse and dynamic New York culture of the 60s to 80s. The more we get to know him, the more he fascinates us and the more we mourn his loss. Jean-Michel Basquiat was a firework.

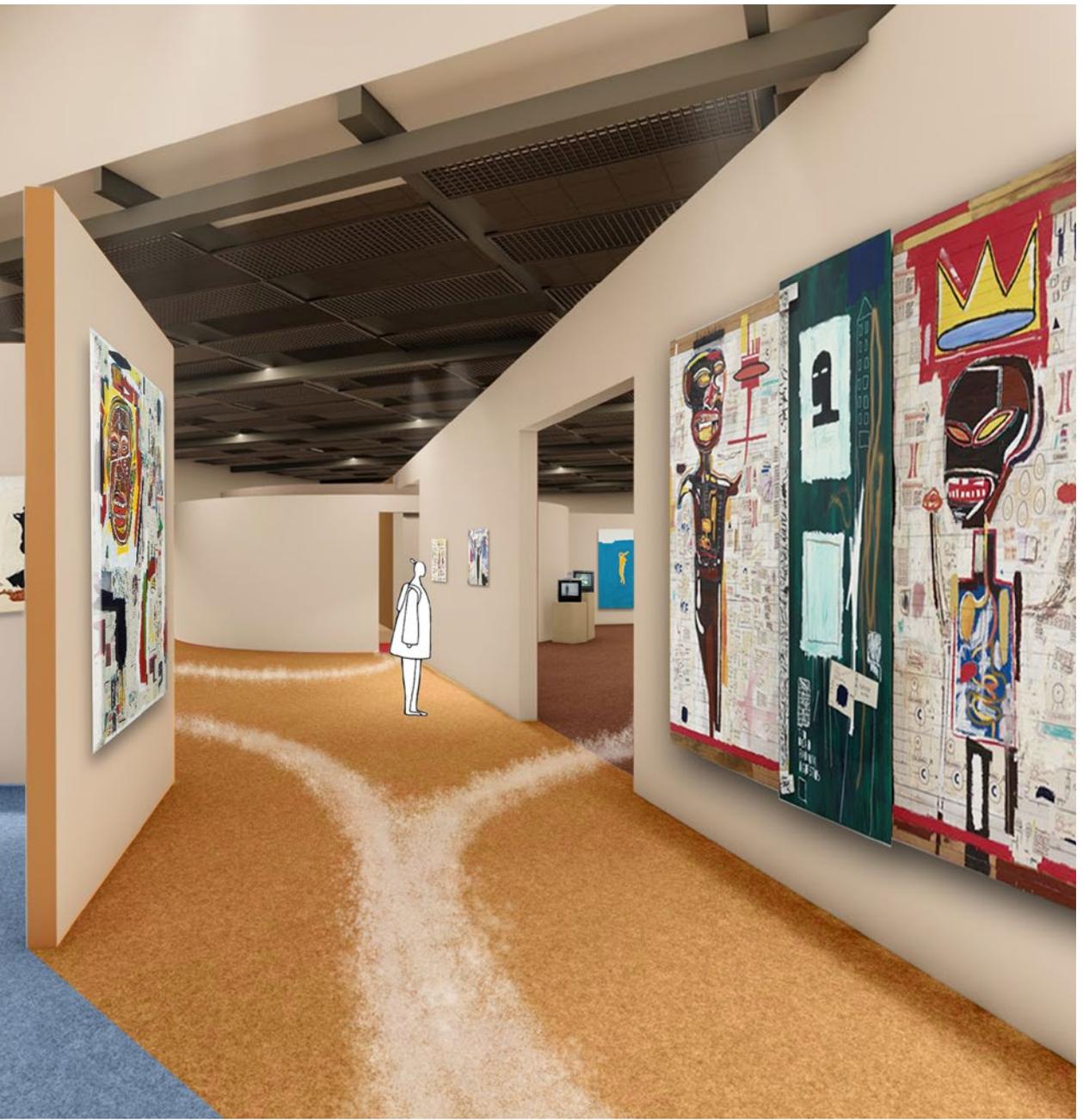
DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

ERIC JOURDAN
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | SCENOGRAPHY

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR Le visiteur entre dans le New York des années 1970-1980 aux côtés de Basquiat. De la rue aux plus grandes galeries, ce peintre fait partie de la nouvelle vague d'artistes entre univers visuel et sonore.

Il s'épanouit dans une effervescence musicale au son du hip hop des rues du Bronx jusqu'au disco qui enflamme encore les boîtes de nuit. Son œuvre est chargée de la mémoire musicale de ses origines. L'exposition est un voyage dans le temps et l'espace où le visiteur découvre les tableaux par la musique. Un lien intime se crée entre le son et la représentation picturale. Entre classique, cut up ou rap, chaque pièce est un monde à part entière. Un monde de peinture, de musique, d'engagement qui permet d'explorer le mouvement de la création multiforme de Jean-Michel Basquiat.

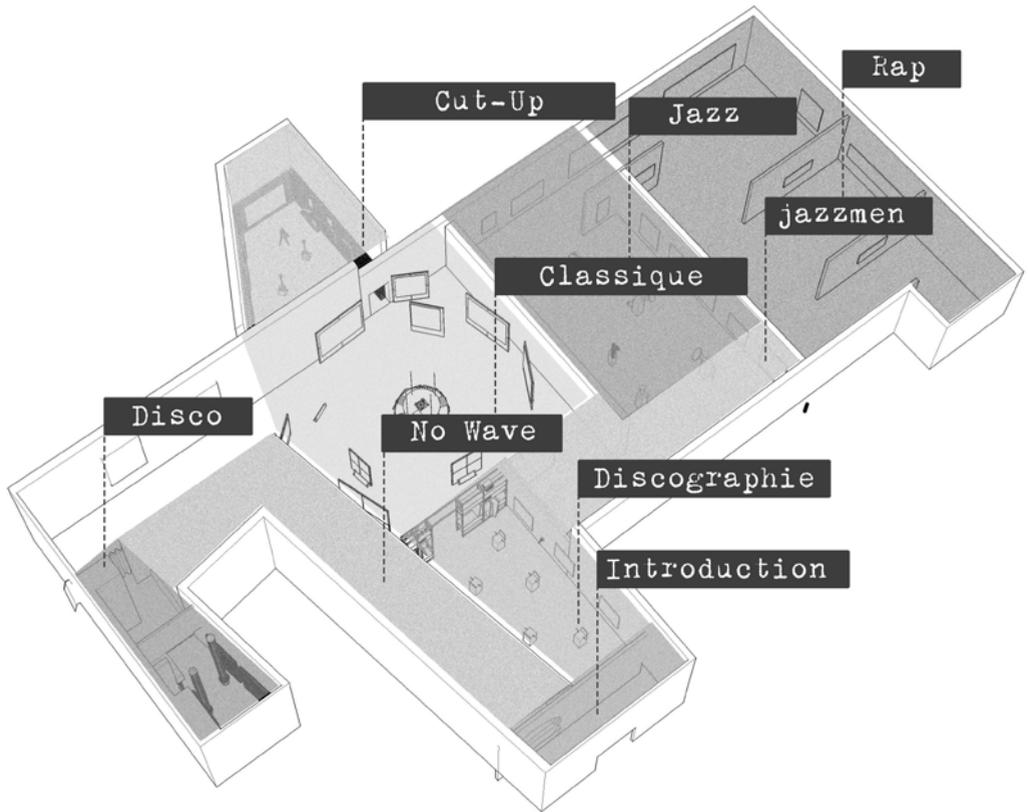
EN The visitor enters into 1970s-80s' New York, shoulder to shoulder with Basquiat. From the street to the most prestigious galleries, this painter was part of the new wave of artists at the intersection of visual and sonic worlds. He flourished within a musical ferment, from the sound of hip hop on the streets of the Bronx to the disco that continues to set nightclubs ablaze. His work is charged with the musical memory of his roots. The exhibition is a journey through time and space, where the visitor discovers the paintings through music. A close bond is forged between sound and pictorial representation. Between classical, cut ups and rap, each piece is a world all of its own. A world of painting, music and engagement through which we can explore the multiform creative movement of Jean-Michel Basquiat.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

PATRICK NADEAU
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR Cette exposition a pour but de permettre aux visiteurs une compréhension et une immersion totale dans l'œuvre de Basquiat. Le visiteur va ainsi voyager et parcourir les étapes artistiques et personnelles de la vie de Jean Michel Basquiat. Pour créer une cohésion entre ses différentes œuvres et périodes de sa vie, nous racontons son histoire en créant un double récit dans l'histoire initiale, mettant l'accent sur des moments importants de sa vie souvent peu connus. Des pauses viennent créer un parcours défini en exposant un deuxième point de vue, chacune ayant un aspect différent (thème, matériaux, couleurs, musique...) afin de retranscrire une expérience inédite. Musique et peinture se complètent pour sublimer l'art de Basquiat.

EN The exhibition helps us to follow Basquiat's artistic and personal journey. The works take possession of the space and form a dialogue with one another to create a whole. To successfully create cohesion between his different works and the different periods of his life, we have decided to tell his story through a dual narrative in the initial story, and by highlighting important yet little-known moments in his life. Several pauses then illustrate a second perspective on his art, each taking on a difference aspect in order to translate a unique experience.

First, they provide visitors with a greater immersion into Basquiat's world. Second, these pauses create a defined circuit, allowing for better understanding and contemplation of his works. Third, they allow the spectator to participate through systems of interaction. A soundscape complements these experiences, providing a musical world unique to each transitional space. This music enriches the understanding of Basquiat's artworks in the initial circuit. Visitors are taken on a journey through the major stages in Jean-Michel Basquiat's life and, in turn, treated to different experiences, cadenced by artworks and music.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS
EMMANUEL BÉNÉT
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR L'ambition de l'exposition est de révéler les nombreux liens développés par le commissaire d'exposition entre l'œuvre de Jean-Michel Basquiat et la musique. Le projet scénographique tentera de rendre compte de la gradation des liens immédiatement perceptibles jusqu'à une compréhension des résonances plus complexes. Un parcours linéaire conduit le visiteur le long de cette gradation. Un cadre neutre présente l'œuvre picturale de Basquiat: des tons désaturés, des formes géométriques simples, une écriture de blocs évoquant le paysage urbain. Une accumulation d'effets d'échelle, de perspective et de transparence contribue à déstabiliser les perceptions du visiteur pour le faire entrer dans l'univers de l'artiste. Des dispositifs de diffusion sonore évoluent tout au long du parcours et proposent des postures d'écoute spécifiques à chaque partie.

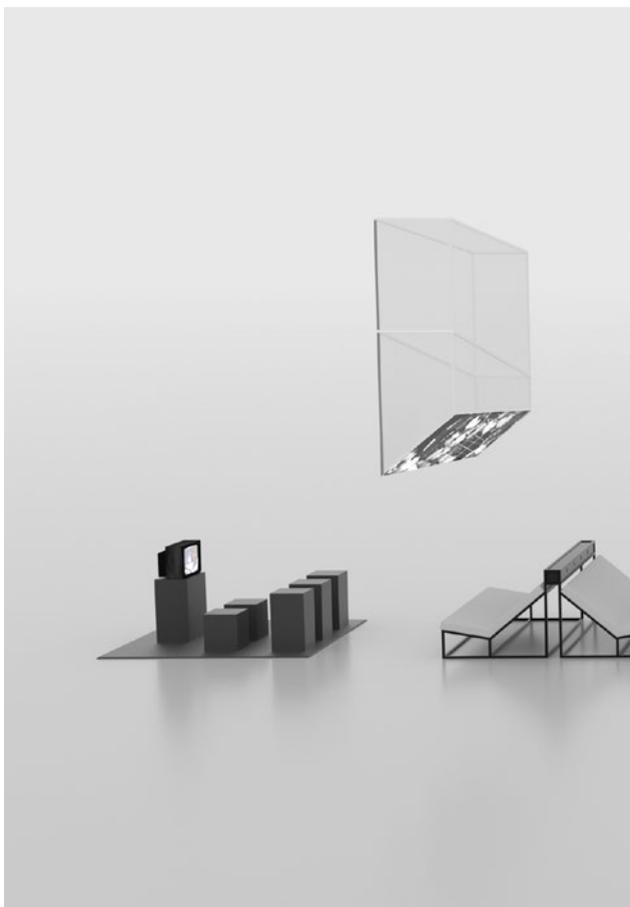
EN The aim of the exhibition is to reveal the numerous connections that the exhibition curator has developed between music and the work of Jean-Michel Basquiat. The scenography project will attempt to consider the gradation of instantly-perceptible connections, working towards a full understanding of more complex forms of resonance. A linear route guides the visitor throughout this gradation. A neutral setting is used to present Basquiat's pictorial work, with desaturated tones, simple geometric forms and block writing that evokes the urban landscape. Accumulated effects of scale, perspective and transparency help to destabilise the visitor's perceptions to bring them into the artist's world. Devices for playing sound change throughout the exhibition and offer specific listening modes for each section.

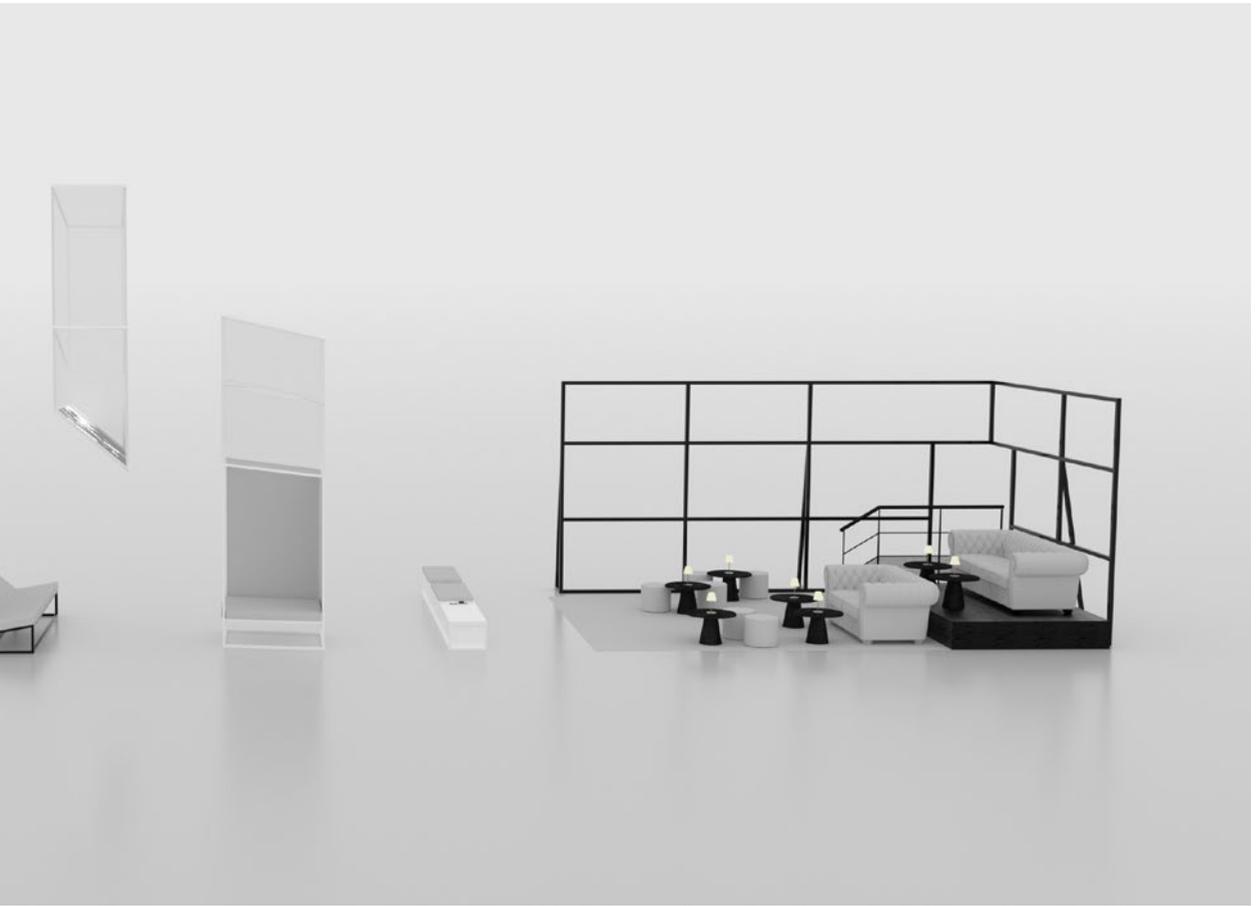
DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

ÉRIC JOURDAN
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR En m'intéressant aux codes d'une exposition classique et à l'univers de création de Basquiat, j'ai décidé pour cette muséographie de créer un paysage leurs permettant de cohabiter. Selon moi, les œuvres sont trop souvent décontextualisées lors d'une exposition. Dans le cas de Jean-Michel Basquiat, il était primordial de maintenir le lien permanent avec son univers créatif puisqu'il peignait entouré de stimulations. Une succession de galeries conventionnelles présentent les œuvres de Basquiat dont l'aspect éclaté et séquencé crée un espace extérieur proposant aux visiteurs de découvrir ses multiples inspirations visuelles, musicales et personnelles. L'espace d'inspiration se présente comme un sol fédérateur déployant diverses fonctions et regorgeant de références.

EN By focusing on the framework of a classic exhibition and the creative world of Basquiat, I decided to create a landscape in which they could cohabit for this museum space. In my opinion, artworks are too often taken out of context in an exhibition. In the case of Jean-Michel Basquiat, it was essential to maintain a permanent link to his creative universe, as he painted surrounded by stimulation. A succession of conventional galleries display Basquiat's works, whose shattered and sequenced appearance creating an external space that invites visitors to discover his many visual, musical and personal inspirations. The inspirational space is presented as a unifying ground employing different functions and overflowing with references. Common materials found in the collective imagination allow visitors to make the space their own and play with it. The contrast created with the lighter, more stripped-back exhibition spaces helps maintain this interior/ exterior interplay throughout the visit, while constantly sparking visitors' curiosity.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

EMMANUEL BÉNÉT

EVANGELOS VASILEIÖS

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR Basquiat est un peintre aux multiples profils artistiques, c'est pourquoi nous voulons mettre en avant ses personnalités en invitant les visiteurs dans différents univers. Pour le projet de l'exposition, nous avons imaginé un espace découpé en trois principes: les univers, les transitions et les passages. Les univers sont les grands thèmes reflétant les différents profils de Basquiat. Ce sont des espaces silencieux permettant de se focaliser sur les œuvres. Ensuite, pour connecter ces univers, des transitions mettent en exergue des séquences précises de sa vie. Ces espaces sont sonores, mettant en avant l'art et la musique de Basquiat. Enfin, des passages viennent relier les transitions aux univers. Ces espaces distincts, se juxtaposent pour séquencer et créer des surprises maintenant le visiteur éveillé.

EN Basquiat was a painter with multiple artistic profiles, and we want to highlight these personalities by inviting visitors into different worlds. For the exhibition project, we designed a space split into three principles: worlds, transitions and passageways. The worlds are the major themes reflecting Basquiat's different profiles. These are silent spaces enabling visitors to focus on the works. Then, connecting these worlds, transitions highlight the precise sequences of his life. These are audio spaces that showcase Basquiat's art and music. Finally, passageways link the transitions to the worlds. These distinct spaces are juxtaposed to sequence and create surprise, keeping the visitors on their toes.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

ÉRIC JOURDAN
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | SCENOGRAPHY

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR Le projet s'inspire de l'univers artistique et musical de l'artiste dans lequel on trouve de manière récurrente un jeu de rythme, de composition et une forme de fragmentation. Le principe général consiste à se réappropriier les codes du «white cube»; il est fragmenté de cinq manières différents afin de répondre à la singularité de chacune des sections. C'est alors une expérience différente d'un espace à un autre. Tout au long de l'exposition, le visiteur peut alors redécouvrir au travers des espaces et de la musique, l'œuvre de Basquiat. Le parcours propose de vivre l'expérience d'une *timeline* inversée. Au début de l'exposition, le visiteur est plongé dans ce qu'il connaît de l'artiste aujourd'hui, puis remonte au fil des sections jusqu'aux origines les plus lointaines de Basquiat.

EN Our project for the exhibition "The music and art of Jean-Michel Basquiat" is inspired by the artistic and musical world of the artist, in which there is a recurring play on rhythm, composition, a kind of sampling and fragmentation. For this scenographic work, we wanted to approach Basquiat through a modern aesthetic. The general principle consists of reappropriating the codes of the white cube. We blow it up and fragment it in 5 different ways to respond to the singularity of each section. This gives the visitor a different experience from one space to the next. Breaking down this white cube allows us to create interactions between the works, the media and the music on display. Blowing up these spaces enables the visitor to experience Basquiat's energy and reveals astonishing perspectives. Throughout the exhibition, the visitor is able to rediscover Basquiat's work through music and the spaces. Through this circuit, visitors experience an inverted timeline. At the start of the exhibition, the visitor is immersed in what they know about the artist today, before travelling back through the sections to Basquiat's most distant origins.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

PATRICK NADEAU
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

MUSIQUE ET PERFORMANCE NEW-YORK

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR «Nous nous efforçons d'être imparfaits, rugueux et excentriquement beaux.»

Au moyen de cette citation associée à son groupe de musique, Gray, J-M Basquiat soulève trois points forts liés à la perception de son art. Ces points s'associent aux œuvres riches des références liées à sa vie. Rencontres personnelles, inspirations musicales et culturelles, tout se percute, se superpose. Pour se saisir d'une œuvre, il existe donc une multitude de points de vue permettant d'apprécier le mode d'expression de l'artiste. Dans ce sens, nous permettons au visiteur d'apprécier l'art de J-M Basquiat grâce à un parcours révélant et explicitant les nombreux liens établis. Plongées dans la pénombre, et associées à des effets de superpositions, les références jaillissent sous leurs yeux.

EN “We strive to be imperfect, rugged and eccentrically beautiful.”

Through this quote, attributed to his band, Gray, J-M Basquiat raises three key points relating to the way his art is perceived. These points combine with works teeming with references to his life. Personal encounters, musical and cultural inspirations – everything collides and overlaps. To get to grips with a work, there are a multiple points of view that enable us to appreciate the artist's mode of expression. In this sense, we help the visitor to enjoy Basquiat's work through an exhibition that reveals and explains the many established links. Plunged into near-darkness, and associated with layering effects, the references spring up before their eyes.

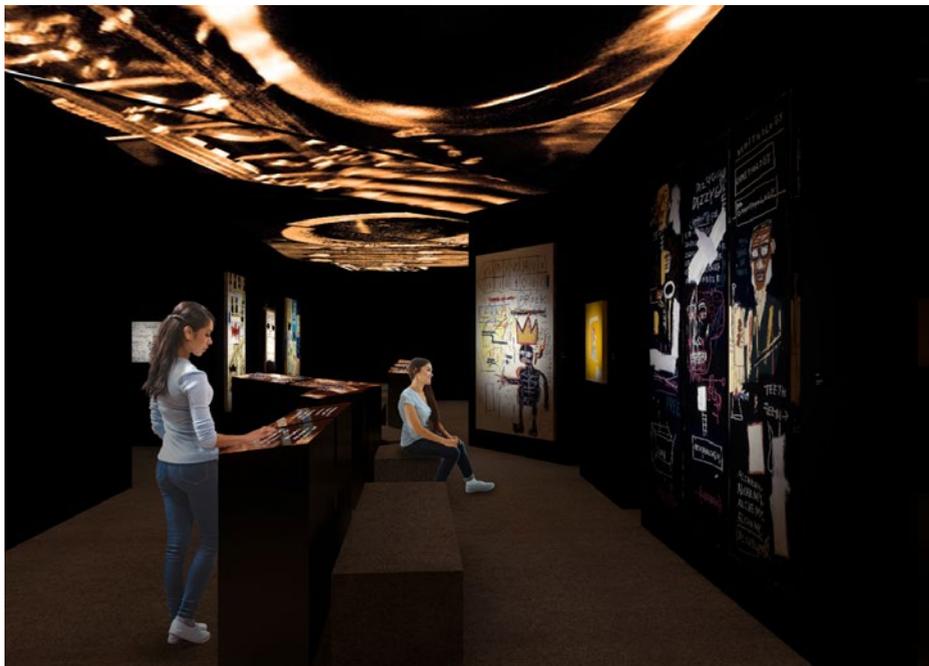
DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

ÉRIC JOURDAN
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR Notre parti-pris pour ce projet est de représenter le territoire de New York qui a énormément inspiré Jean Michel Basquiat tant dans la musique que dans l'art. En reprenant la division des différents quartiers de New York sur la carte et la stylisant pour ne retenir que les quartiers les plus symboliques dans la vie de l'artiste, nous avons pu reconstituer la ville au sein de l'espace d'exposition de la Philharmonie. Cette grande ville ouverte permettra aux œuvres, musiques et images de dialoguer ensemble tout au long d'un parcours où déambuleront les visiteurs librement. Il s'agira donc de proposer au commissariat de l'exposition des dispositifs à libre-service avec la possibilité de toujours ajouter, de manière hétérogène, à l'instar de l'évolution de la ville de New York dans le temps.

EN Our intention for this project is to represent the New York that so deeply inspired Jean-Michel Basquiat, both in his music and his art. In the 1960s to 1980s, the city stood out for its cultural effervescence, with neighbourhoods that had their own strong and unique identity, while coexisting within the same city and moment in time. By recreating the way the different neighbourhoods of New York are divided up on the map and stylising it to retain only those most symbolic in the artist's life, we have been able to reconstruct the city within the exhibition space at the Philharmonie. Broken up just as it was at the time, this large open city will allow the works, music and images to interact with one another throughout an exhibition that visitors will be free to explore. We will offer the exhibition curator freely accessible devices and equipment, which can always be added to, in a heterogeneous way, mirroring the development of New York City over time.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

ÉRIC JOURDAN
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | SCENOGRAPHY

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

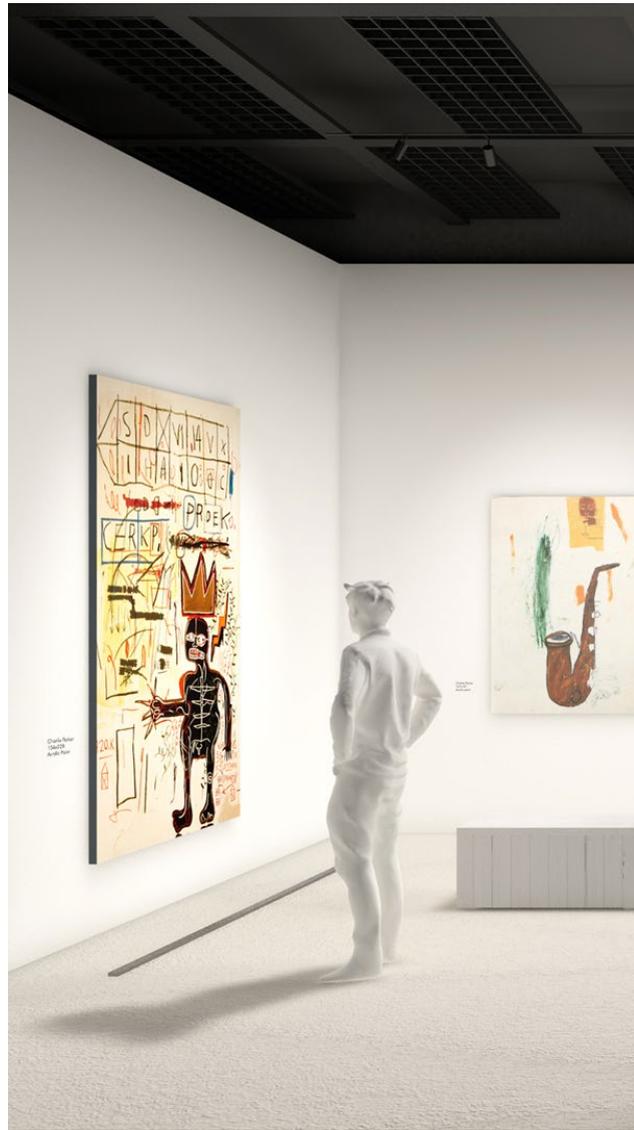
The art and music of Jean-Michel Basquiat

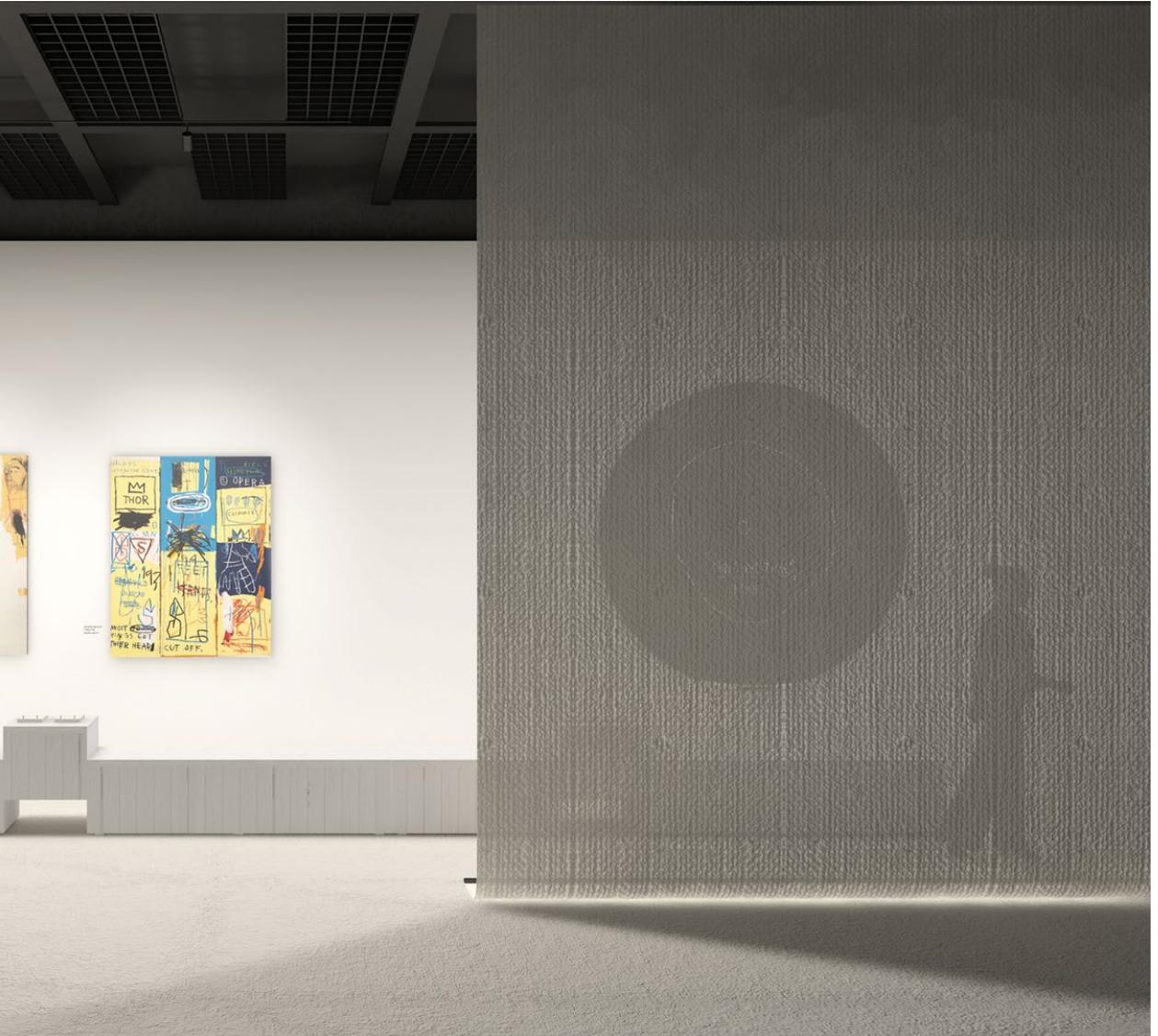
FR Jean-Michel Basquiat fut cet artiste pour qui la musique avait un lien continu avec son art. Dans la scénographie de son exposition à la Philharmonie de Paris, nous découvrirons deux univers qui forment l'œuvre complète de l'artiste. Le parcours alterne entre les influences et les idoles qui l'ont guidé au fil de sa carrière et entre sa production artistique et musicale, les deux étant continuellement liées. Grâce à la mise en valeur de la toile, médium principale de l'artiste, nous plongerons au cœur de son art, de ses mots, de ses signes et de sa musique. Basquiat et la musique, c'est un dialogue entre le son, l'œuvre et la toile. C'est une exposition qui se veut sonore, visuelle et sensible.

EN Jean-Michel Basquiat was an artist for whom music was constantly linked with his art. In the scenography of his exhibition at the Philharmonie de Paris, we will discover two worlds that shaped the artist's entire body of work. The exhibition alternates between the influences and idols who guided him throughout his career and his artistic and musical production, the two aspects continually linked. Through a focus on the canvas, the artist's principle medium, we will immerse ourselves in his art, his words, his symbols and his music. Basquiat and music is a dialogue between sound, artwork and the canvas. It is an exhibition that can be heard, seen and felt.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS
EMMANUEL BÉNÉT
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR Ce projet de scénographie s'est construit à partir de deux intentions. La première entend immerger le visiteur dans le New York de Basquiat, une ville marquée par un taux de criminalité extrêmement élevé des années 70 à 80. Ce projet inspiré par «The cage» - le terrain de basket urbain le plus connu de la ville – tente de recréer l'atmosphère sombre et mouvementée de l'époque. La seconde, propose, après l'étude des visiteurs de la Philharmonie, deux parcours répondant aux attentes de chacune des deux grandes catégories de ceux-ci, les occasionnels et les experts. Un parcours, court, structuré par section et aménagé de dispositifs sonores simples, est proposé aux occasionnels. À l'inverse, un parcours, long, libre et accompagné d'un dispositif sonore personnel est proposé aux experts.

EN This scenography project is built on two intentions. The first seeks to immerse the visitor in Jean-Michel Basquiat's New York, a city marked by extremely high crime rates in the 70s and 80s. This project, inspired by "The Cage" – the city's most famous urban basketball courts – attempts to recreate the dark and tumultuous atmosphere of the time. The second intention, drawing on a study of visitors to the Philharmonie, offers two circuits that respond to the requirements of two major categories: occasional visitors and expert visitors. One, short circuit, structured into sections and equipped with simple acoustic devices, is available to occasional visitors. The other, a longer circuit that can be freely explored and is equipped with a personal and personalised acoustic device, is intended for expert visitors. Several "cages" are installed, serving to demarcate the two circuits and structure the shorter one into sub-sections.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS
EMMANUEL BÉNET
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR «La musique et l'art de Jean-Michel Basquiat» est une exposition qui cherche à nous faire comprendre l'ambiance de travail de l'artiste et son engagement de toute une vie dans la musique, afin de nous donner une image complète des multiples registres sur lesquels la musique a joué un rôle dans son œuvre. Le point de départ du projet était l'œuvre en elle-même. En partant de la superposition de couches de peinture, de mots, de signes musicaux, de vide, Basquiat crée plastiquement des compositions musicales picturales. L'artiste représente le son visuellement, dans un répertoire de symbole et de contenus musicaux. Cette translation impacte fortement notre positionnement. La scénographie de l'exposition sera traitée tel un paysage sonore, dans lequel le son définit l'espace et les volumes, alternant des zones de silences, et des zones plus accentuées. Le son rythme donc l'espace et crée la scénographie.

EN "The music and art of Jean-Michel Basquiat" is an exhibition that seeks to make us understand the working atmosphere of the artist and his lifelong involvement in music, in order to give us a complete image of the many ways in which music played a role in his work. The starting point of the project was the work itself. Beginning by layering paint, words, musical symbols and empty spaces, Basquiat created pictorial musical compositions through art. The artist represented sound visually, through a repertoire of symbols and musical content. This translation has a strong impact on our approach. The exhibition scenography will be treated as a sonic landscape where sound defines the space and volumes, alternating areas of silence with more pronounced zones. Sound sets the tempo for the space and creates the scenography.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS
PATRICK NADEAU
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR Artiste né dans les rues de Brooklyn, Jean-Michel Basquiat est une figure majeure de la scène artistique New-yorkaise des années 80. La musique est une source d'inspiration majeure dont il fait référence à de nombreuses reprises dans ses toiles. Bien que ses œuvres n'aient pas été reconnues par les musées de son vivant, elles occupent désormais une place de choix dans l'art contemporain. Inspirée des couloirs du métro que Jean-Michel Basquiat a arpenté en compagnie de Keith Haring, et de la musique de l'époque, la scénographie proposera aux visiteurs une nouvelle clé de compréhension de l'œuvre.

EN An artist born on the streets of Brooklyn, Jean-Michel Basquiat was a major figure on the New York art scene of the 1980s. Music was a key source of inspiration and something he makes numerous references to in his paintings. Although his works were not acknowledged by museums during his lifetime, they now take pride of place in contemporary art. Inspired by the underground tunnels that Basquiat explored with Keith Haring, and the music of the time, the scenography will offer visitors a new means to understanding his body of work. The different circuits will offer an immersive listening experience alongside visual content, guiding the visitor from room to room. This content will enable each person to get to grips with the different themes of the exhibition and with the musical context that influenced the artist. Once immersed in this abundant world, visitors will be able to freely explore the works in different spaces. It is only once we understand the artist's musical influences, the urban setting in which he lived and worked and the economic and social challenges of 1980s' New York that we can truly understand Basquiat's art, created through an urgent need to leave a mark on the world, both as a black man and black artist.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS
PATRICK NADEAU
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
SCÉNOGRAPHIE | SCENOGRAPHY

STARBUST
1982
Oil on canvas
100 x 100 cm

WIND OF APPALACH
1982
Oil on canvas
100 x 100 cm

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR Pour ce projet, avec Zeina nous avons réfléchi à la manière dont nous voulions aborder le sujet, on a alors effectué une remontée dans le temps, pour étudier et s'imprégner de l'environnement dans lequel vivait Basquiat, qui est le New York des années 1970-80. Dans nos recherches ce qui nous a intéressé, c'est l'ambiance et l'effervescence qui s'en dégageait. On s'est ensuite attardées sur l'architecture de cette ville et l'idée de verticalité, accentuer les formes, les hauteurs, pour immerger le visiteur. Puis nous nous sommes penchées, sur les œuvres de Basquiat et plus spécifiquement sur sa façon de peindre. L'idée qu'il repassait sur ses peintures et réalisait des effets couches, nous a inspiré pour créer différents points de vue de l'exposition.

EN For the exhibition on Jean-Michel Basquiat and Music at the Philharmonie de Paris, we focused on the period when Basquiat was starting his career. Given that he was affected by his surroundings, and New York more specifically, we wanted to bring the effervescence of the city into the exhibition room to recreate the atmosphere and creativity he experienced. The exhibition room has quite a high ceiling, and we drew on this characteristic to exaggerate the aspect of New York, with its remarkable verticality. Basquiat's working method, which involved superimposing several layers, was also interesting. We wanted to dissect the works to provide different perspectives according to the position of the visitors in the space. We achieved this through elements that direct them through a single circuit divided into free areas and coloured transitional areas. The colours used in these transitional areas are the ones that are most recurrent in Basquiat's work. We wanted to create a fun, musical exhibition that immerses us in Basquiat's world.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

EMMANUEL BÉNÉTE
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR Lors d'un entretien pour Interview magazine, le journaliste Henry Gelzahler demande à Jean-Michel Basquiat quelle était sa première toile blanche, où tout a commencé? L'artiste lui répond que sa première toile blanche était le D-Train qu'il prenait pour se déplacer de Brooklyn à Manhattan. Avec Elyssa Wakim, nous avons choisis de ramener le visiteur au tout début de l'histoire de Jean-Michel Basquiat et recréer le D-Train au sein de la Philharmonie de Paris. Partant du principe du subway, les séquences de l'exposition représenteront les arrêts de notre ligne de métro qui servira de guide et de repère au visiteur.

EN Henry Geldzahler, a journalist for Interview Magazine asked to Jean-Michel Basquiat where he first started to paint. Basquiat replied that his first blank canvas was the "D" train that he took from Brooklyn to Manhattan. To exhibit Jean-Michel Basquiat's art at the Philharmonie de Paris, we decided to recreate the D train, which will accompany visitors throughout the exhibition. Based on the principle of the "subway", the six sequences of the exhibition will represent the six stops on the D, which the visitor will view one after the other, following the yellow line that will serve as a guide and a point of reference throughout the experience. The reinterpretation of the New York underground in the 70s, through the use of raw, dark and worn materials and the "trash" atmosphere, will fully immerse the visitor into the world of Jean-Michel Basquiat. The metal bar, a key element of the "subway", will be present throughout the exhibition and used as a sound system. Its vertical layout will encourage the visitor to perform that typical pose of holding onto the bar of the train during the journey. Screenings illustrating his life, sound and light boxes, a tribute to his band, Gray and the illustration of the crucial role of music in his artwork will allow visitors to be witnesses to Basquiat's life.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

MARCO MENCACCI
JAMES TINEL

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

L'art et la musique de Jean-Michel Basquiat

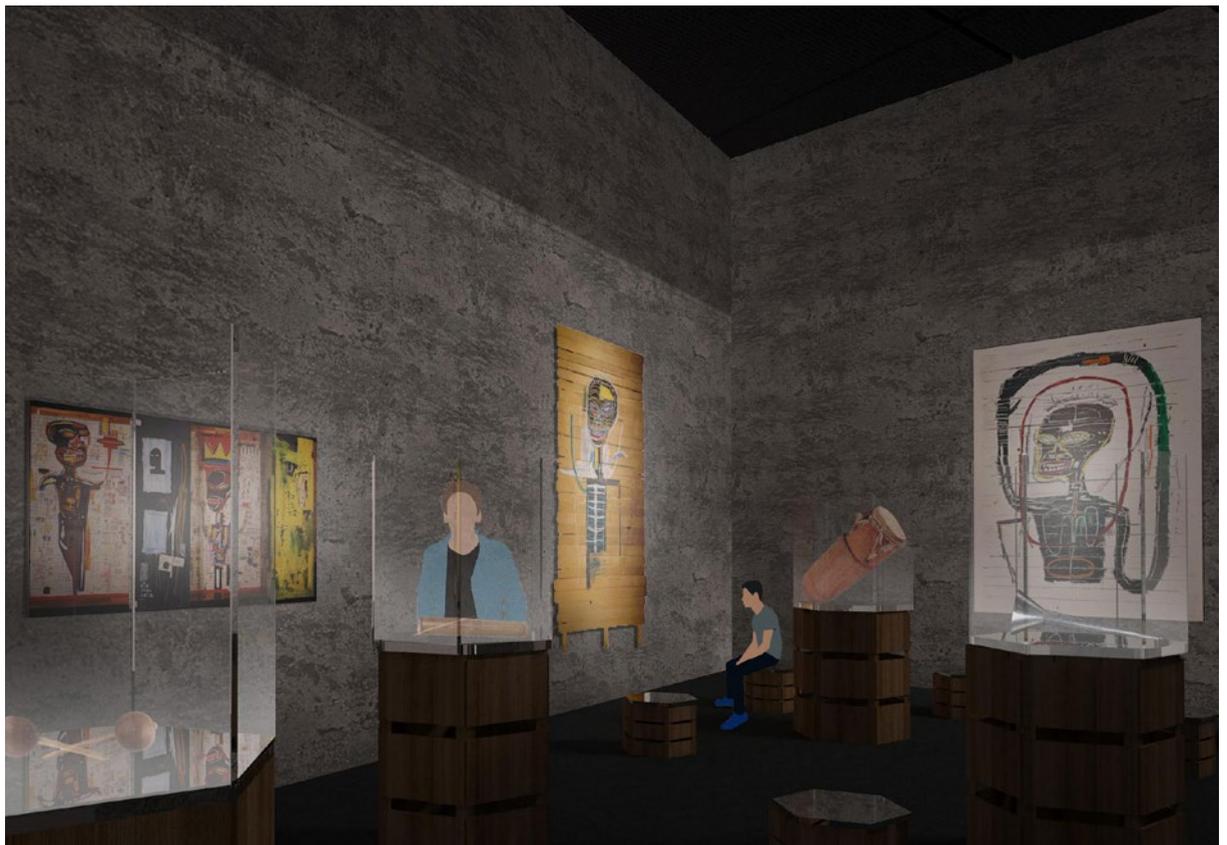
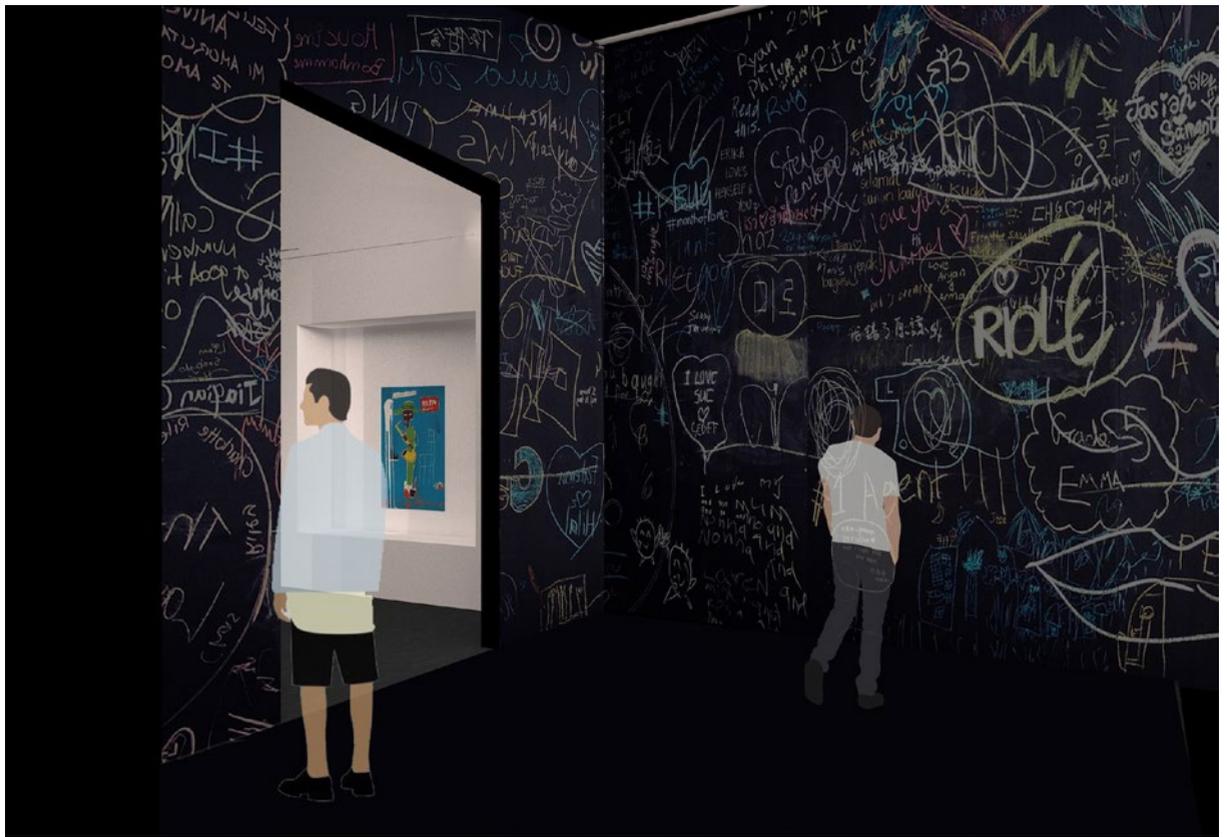
The art and music of Jean-Michel Basquiat

FR Mon intention pour ce projet de scénographie est de créer un parcours qui invite le spectateur à découvrir le monde artistique et musical de Basquiat. Le musée temporaire permettra d'en apprendre plus sur la vie de l'artiste, notamment le rôle majeur de la musique qui a conditionnée sa vie. Le rythme permet d'organiser l'espace en séquence. Les œuvres vont prendre leur sens par le déplacement du visiteur dans l'espace et dans le temps. Ce parcours sera également l'occasion d'en apprendre plus sur le jazz et le be-pop, ses styles de musiques favoris. Le fil conducteur du projet est un parcours à travers une rétrospective de sa vie où l'expérience sera différente selon les personnes.

EN My intention for this scenography project is to create a circuit that invites the spectator to discover Basquiat's artistic and musical world. The temporary museum will provide more insight into the artist's life and particularly the major role of the music that influenced his life. The space is organised into sequences through rhythm. The works take on meaning as the visitor moves through the space and through time. They encounter specific spaces, such as a screening space, exhibition spaces, a photography space and a digital space, where the spectator can design their own work in the style of Basquiat. This exhibition will also be an opportunity to learn more about jazz and be-bop, his favourite musical styles. The common thread for the project is a retrospective journey through his life, which will be experienced differently depending on the person.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS
PATRICK NADEAU
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

L'espace d'un éclair de lumière *A flash of Light in*

FR Ce projet de scénographie concerne la future exposition «La musique et l'art de Jean-Michel Basquiat», prévue à Montréal en 2021 et à la Philharmonie de Paris en 2022. Jean-Michel Basquiat a traversé sa vie comme un éclair déchire le ciel: avec intensité, passion et fulgurance. Dans la présente scénographie, espace ouvert et décroissant, où tout n'est que continuité, le visiteur découvrira des microcosmes immersifs, qui présentent chacun un moment de vie autour d'une œuvre, accompagnée, dans la plupart des cas, d'un dispositif sonore ayant vocation à tisser ensemble l'expérience visuelle et la jouissance auditive, si chère à Basquiat. Pour mimer le crescendo, psychique et musical, qu'a été sa vie, pour incarner l'ébullition progressive de cette étoile filante, la coloration de l'espace.

EN This is a scenography project for the upcoming "The music and art of Jean-Michel Basquiat" exhibition, set to take place in Montreal in 2021 and at the Philharmonie de Paris in 2022. Jean-Michel Basquiat tore through his life like a bolt of lightning tears through the sky: with intensity, passion and dazzling speed. In this scenography, an open and uninterrupted space of pure continuity, the visitor will discover immersive microcosms, each of which present a moment in life based on an artwork, most of them accompanied by a soundscape that aims to weave together the visual experience and sonic pleasure so beloved by Basquiat. To mime the psychic and musical crescendo that was his life, to reflect the gradual boiling-over of this shooting star, the colours of the immersive space evolve from cool colours to warmer ones, finally ending in the gloomy grey of death, an empty space where each individual reinvents the work of the deceased.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

MARCO MENCACCI
JAMES TINEL

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

La discographie d'une ville *The discography of a city*

FR Cette scénographie propose un dialogue entre le New York des années quatre-vingts, industriel, délabré et les références musicales de Jean-Michel Basquiat. Au fil de cette exposition, le visiteur est invité à déambuler dans un espace aux codes urbains représentant l'effervescence du New York de l'époque. La visite est ponctuée par un mobilier présentant la collection de vinyles de Basquiat. Celui-ci devient le fil rouge de l'exposition et offre aux visiteurs la possibilité d'écouter les artistes et musiciens qui ont inspiré son œuvre, mais également de découvrir l'univers musical des années soixante-dix, quatre-vingts. Au fil de l'exposition, la déambulation urbaine, symbole de la performance de Samo, laisse peu à peu place à l'exposition de ses toiles, apogées de son œuvre.

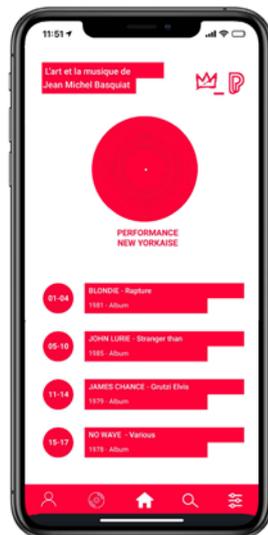
EN This scenography offers up a dialogue between industrial, dilapidated 1980s' New York and the musical references of Jean-Michel Basquiat. Throughout the exhibition, the visitor is invited to wander through a space with urban codes that represent the effervescence of New York at the time. The visit is punctuated by units displaying Basquiat's vinyl collection. This becomes the common thread of the exhibition and offers visitors an opportunity to listen to the artists and musicians who inspired his work and to learn about the musical world of the seventies and eighties. Throughout the exhibition, urban exploration – the symbol of Samo's performance – gradually yields to the display of his paintings, the pinnacles of his work.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

EMMANUEL BÉNET
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

La Fabrique The Factory

FR Pour cette exposition, nous avons imaginé un lieu d'immersion sensorielle: la Fabrique. Cet élément central et monumental plonge les visiteurs dans l'univers musical de Jean-Michel Basquiat. Ces expériences sonores et visuelles leurs permettent de rentrer dans les œuvres et ainsi d'en comprendre les messages sous-jacents et le rôle essentiel de la musique.

EN For our exhibition, "Basquiat and music", we designed a place of sensory immersion: La Fabrique. This central and monumental element steeps visitors in Basquiat's musical world. These audio and visual experiences allow them to get to grips with the artist's works and understand their underlying messages, as well as the important role music played in his work. Following our visit to the exhibition room of the Philharmonie de Paris, it was clear to us that the space should not be partitioned so as to showcase its generous volumes. The display walls do not fully close off the sections, always revealing a glimpse of La Fabrique. This bold architecture is split into four passageways, each introducing different parts, and stands out for its material quality, making it unmissable. Its dimensions give it an imposing central presence in the room, bringing the musical experience to the heart of the exhibition.

Our intentions:

1. A silent peripheral space for contemplating the works, combined with a central sound zone.
2. All the architectural elements have a neutral shade, bringing the works to the fore.
3. La Fabrique has openings in strategic places, creating an interplay of inside/outside space.

This allows the visitor to make the connection between the central audiovisual experience and the paintings around the edge.

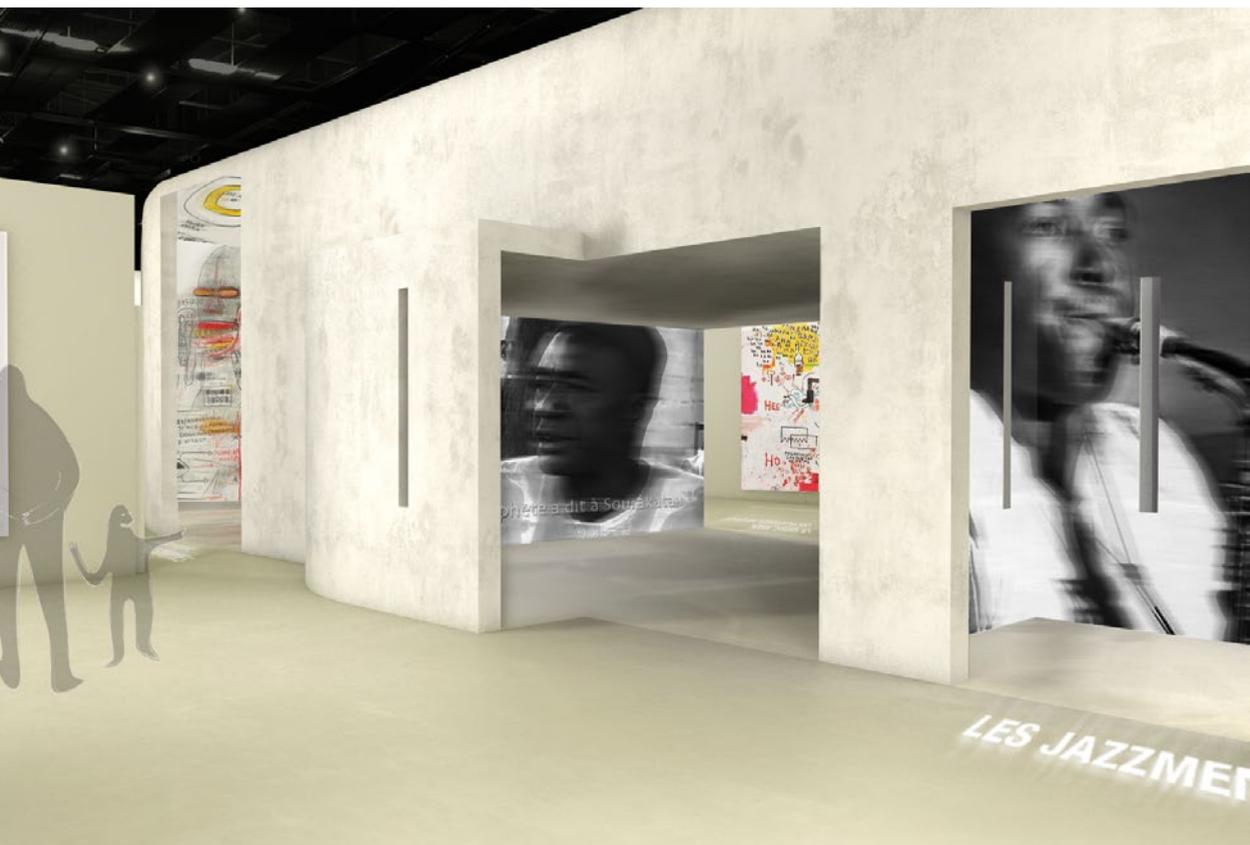
DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

MARCO MENCACCI
 JAMES TINEL

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | SCENOGRAPHY

La musique et l'art de Jean-Michel Basquiat: l'exposition-récit

The Music and Art of Jean-Michel Basquiat: The Exhibition/Story

FR Influencé par une grande diversité d'œuvres musicales, Basquiat s'affirme en tant qu'artiste noir sur la scène artistique des années 80. Mettant en scène son image publique, il devient une véritable icône. L'exposition est construite comme un récit dévoilant l'étendue de ses inspirations musicales, omniprésentes dans ses toiles. Une ligne directrice et narrative se déploie dans l'ensemble de l'exposition et permet un parcours à double niveau de lecture alliant les œuvres et les références. L'univers de l'exposition reprend les codes actuels de l'art contemporain et de la galerie pour valoriser le statut d'icône de l'artiste et son influence sur la société actuelle.

EN Influenced by a highly diverse range of music, Basquiat asserted himself as a black artist on the 80s' art scene. He showcased his public image, becoming a true icon. The exhibition is built like a story that reveals the extent of his musical inspirations, which are omnipresent in his paintings. A narrative guiding line features throughout the exhibition, for a circuit that offers two levels of interpretation, blending artworks and references. The atmosphere of the exhibition revisits the current codes of contemporary art and the gallery to highlight the iconic status of the artist and his influence on today's society.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

EMMANUEL BÉNÉT
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | SCENOGRAPHY

La musique et l'art de Jean-Michel Basquiat: une mémoire sonore

The Music and Art of Jean-Michel Basquiat: A Memory in Sound

FR Notre projet de scénographie pour l'exposition «La musique et l'art de Jean-Michel Basquiat» à la Philharmonie de Paris propose de mettre en lumière des correspondances entre l'œuvre de l'artiste et la musique. Nous souhaitons considérer la musique et le son comme un matériau à part entière pour faire ressurgir une époque vécue par Basquiat et la réinterpréter. Il s'agit d'immerger le visiteur dans l'imaginaire du New York habité par Basquiat dans les années 80, comme lieu artistique et politique de représentations, de fictions, d'idéaux, de création, de fantômes, de risques et d'aventures. C'est d'abord l'expérience sonore qui construira ce monde d'images auditives et visuelles. Le visiteur créera son propre mixage en se déplaçant dans l'exposition comme dans une ville réinventée, dont les éléments architecturaux (murs, façades, rues) deviendront des symboles.

EN Our scenography project for the exhibition "The music and art of Jean-Michel Basquiat" at the Philharmonie de Paris aims to highlight the connections between music and the artist's work. We want to consider music and sound as a material in its own right, to bring back and reinterpret a time experienced by Basquiat. We will immerse the visitor in the imaginary world of Basquiat's 1980s' New York, as an artistic and political place of representation, fiction, ideas, creation, fantasies, risks and adventures. It is the sound experience first and foremost that will build this world of audio and visual images. The visitor will create their own mix by moving through the exhibition as though in a reinvented city, where the architectural elements (walls, façades, streets) will become symbols.

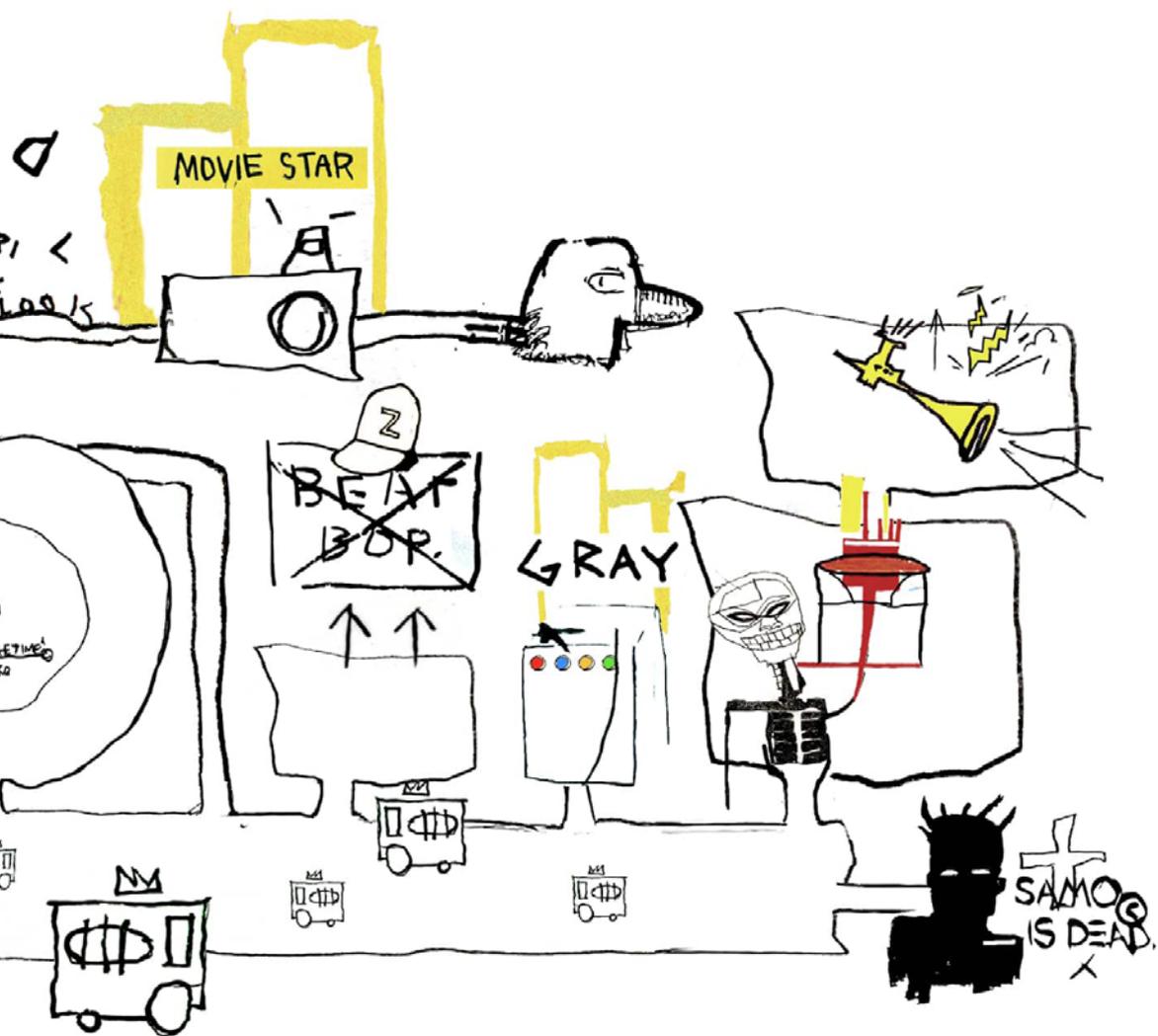
DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

PATRICK NADEAU
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | SCENOGRAPHY

Lier image et son : plastique et musique

Connecting Image and Sound: Art and Music

FR Proposition d'exposition à la Philharmonie de Paris. Nous souhaiterions créer une exposition qui recrée le récit de l'histoire de Basquiat par ses productions artistiques et plastiques, ses rencontres, sa culture et son émotion musicale. La musique transparait dans son œuvre avec une exploration de la musique qui a façonné le New York dans lequel Basquiat a évolué, durant les années 70/80, mais également des références plus classiques. Il est donc important de montrer la multitude des registres qui ont été pour lui sources d'inspiration ainsi que le rôle qu'ils ont joués dans son œuvre. Plus qu'une simple «bande-son» de sa vie, la musique transparait dans son œuvre et est le symbole d'un lien sensible entre lui et son art.

EN We would like to create an exhibition that retells the story of Basquiat through his artistic and visual production, his encounters, his cultures and his musical emotion. Music emanated from his work, with an exploration of the music that shaped the New York of the 70s and 80s where Basquiat lived and worked, as well as more classical references. It is therefore important to show the many different registers that were his sources of inspiration, as well as their role in his work. More than just a "soundtrack" to his life, music emanated from his work and symbolises a tangible link between the artist and his art.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

EMMANUEL BÉNÉT
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

WHICH OF THE FOLLOWING IS OMNIPRESENT?
HARVEY OSWALD
COCA-COLA LOGO
GENERAL MELONRY
SAMO @|||

La musique
& l'Art
de Jean-Michel Basquiat

Mixtape

Mixtape

FR Pour Basquiat, la musique est un moteur mais également son influence première. Notre projet, the wall king man, a pour volonté de mettre en valeur cette relation grâce à une déambulation sonore et visuelle rythmée par les environnements et les ambiances dans lesquels l'artiste a évolué. Nous avons choisi d'aborder la vie de Basquiat comme un montage audio. Suivant ce principe, l'espace est découpé comme le serait une mixtape, découpée bande par bande, permettant un travail de composition autour de la vie de l'artiste. Avançant, reculant, s'arrêtant et accélérant au gré des différentes expériences ou chocs vécus par Basquiat. C'est en plongeant dans les influences sonores de Basquiat et en usant de cette immersion narrative, que le visiteur est plongé dans une véritable expérience où chaque section met en scène les différents thèmes abordés.

EN For Basquiat, music was a both a driver and his key influence. Our project, the wall king man, aims to highlight this relationship through an audio-visual exploration cadenced by the environments and atmospheres experienced by the artist. We have chosen to approach Basquiat's life like an audio montage. Following this principle, the space is cut up like a mixtape, strip by strip, to enable a composition based on the artist's life. Back and forth, stop and go, in line with the different experiences or shocks in Basquiat's life. Surrounded by the sound-based influences of Basquiat and the use of this narrative immersion, the visitor is transported into a genuine experience, where each section showcases the different themes addressed.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

PATRICK NADEAU
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

Seul avec Basquiat Alone with Basquiat

FR « Pour comprendre l'art de Jean Michel Basquiat, il faut comprendre son engagement de toute une vie dans la musique; qui est; {...} son ambiance de travail. »

Au sein de cette exposition, le visiteur aura une expérience personnelle et intime, tant picturalement que musicalement. Le visiteur sera face à face avec l'imagination du peintre, les oreilles remplies de la musique qui a inspiré la création des toiles. Le visiteur est porté par la musique, attiré toujours un peu plus loin grâce à la recherche de nouveaux sons, de nouvelles images. Chaque section de l'exposition montre un regard différent de cet artiste, en personnalisant les sujets qu'il incarne dans ses tableaux, en tant qu'artiste pluridisciplinaire, mais aussi l'image extrêmement vivante qu'il renvoie des sujets qui le passionnaient.

EN "In order to understand the art of Jean-Michel Basquiat, we need to understand his lifelong involvement in music; what is; {...} his working atmosphere."

In this exhibition, the visitor will have a personal and intimate experience both pictorially and musically. The visitor will come face-to-face with the imagination of the painter, their ears filled with the music that inspired his paintings. The visitor is transported by the music, enticed further and further through a quest for new sounds and new images. Each section of the exhibition offers a different perspective on this artist, personalising the subjects embodied by his paintings as a multidisciplinary artist, as well as the extremely lively image he gives of the subjects he loved.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS
ÉRIC JOURDAN
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS
SCÉNOGRAPHIE | SCENOGRAPHY

Traversée de la vie de Jean-Michel Basquiat

Life by Jean-Michel Basquiat

FR Cerner l'environnement de Basquiat pour comprendre ses œuvres. La complexité des tableaux, les références musicales, anatomiques, les dénonciations peintes dans ses œuvres se nourrissent de son histoire, mais également du contexte social et urbain qui l'entourait tout au long de sa vie. Rencontres, musiques, New York, condition de Noir Américain côtoyant une population artistique majoritairement blanche, accident de voiture... quantité d'éléments qui influencèrent son travail. Une scénographie qui imprègne de l'environnement de Basquiat. Un tunnel permettant de traverser sa vie, représentant certaines caractéristiques de l'urbanisme New Yorkais, les travers obscures de la vie de Basquiat ainsi que la bulle dans laquelle ce dernier devient cet artiste torturé et maintenant connu de tous.

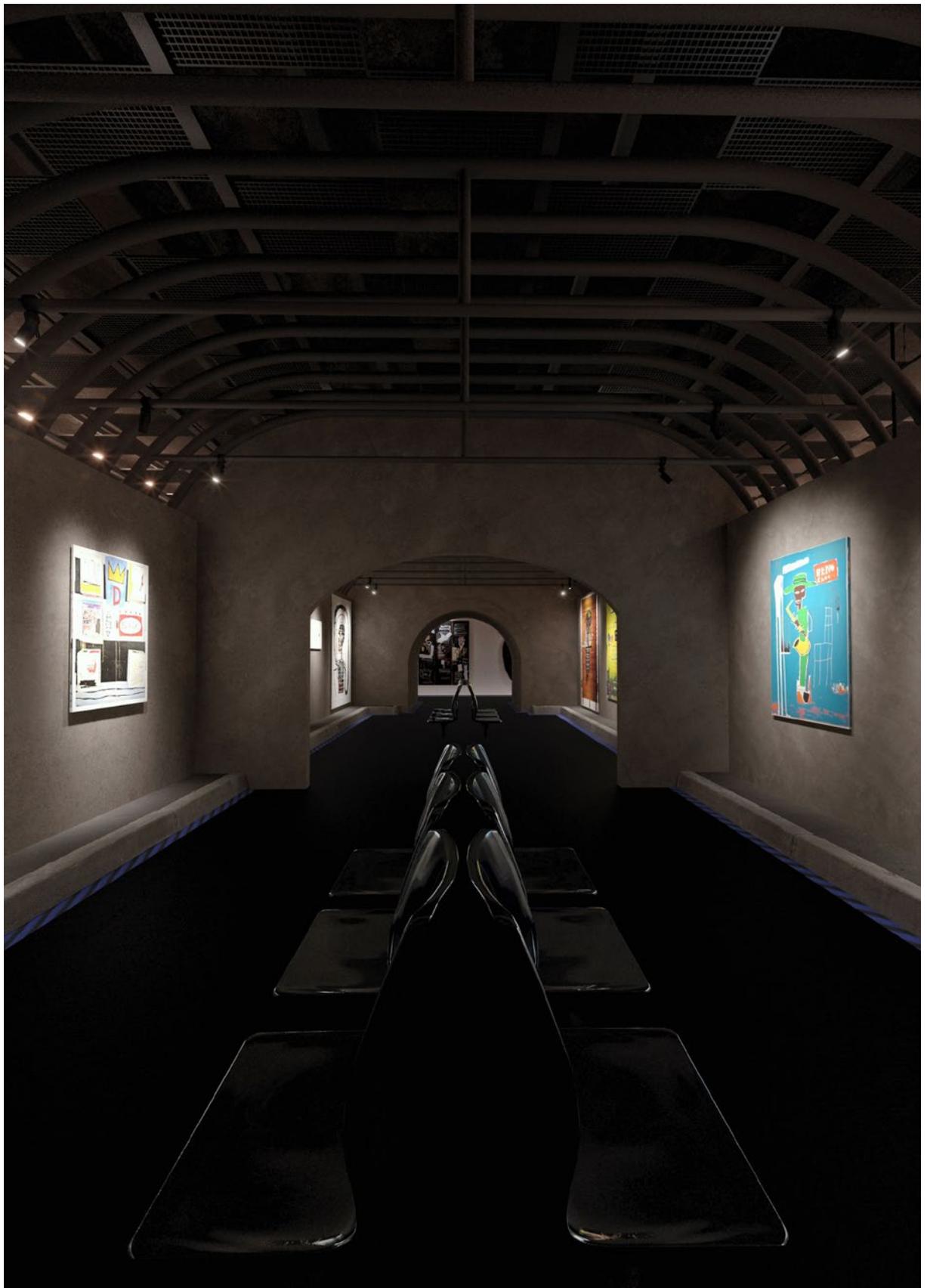
EN In order to better understand the works and the creative dynamic of Jean-Michel Basquiat, I feel it is essential to determine the environment in which he lived and worked. The complexity of his paintings, the musical and anatomical references and the painted denunciations in his works were fuelled by his personal story, as well as the social and urban context that surrounding Basquiat throughout his life. His encounters, the music he listened to, the New York of the 70s and 80s he grew up in, his condition of being a black American alongside a mainly white artistic population, his car accident as a young man; all these elements and more influenced Basquiat's work. To give the visitor a better understanding of his body of work, I want to imbue the public with Basquiat's environment. As such, my project consists of creating a tunnel. A tunnel that traverses the life that Basquiat led, representing hundreds of characteristics of New York urbanism, the obscure idiosyncrasies of Basquiat's life and the bubble in which he became an artist who is now known to all.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

ÉRIC JOURDAN
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

Un voyage sonore

A Journey Through Sound

FR La Philharmonie de Paris souhaite mettre en scène les liens entre la musique et les œuvres de Basquiat, dans toute leur portée symbolique et politique. Jean Michel-Basquiat s'engage dans l'art comme un musicien s'engage dans sa musique. Les processus plastiques et techniques de sa peinture s'inspirent du monde musical. Par exemple, le sampling est une méthode emblématique à la fois de la culture hip hop et de sa peinture; notre projet s'en inspire aussi. Mais il ne s'agit pas seulement de technique, ces procédés nous engagent dans un imaginaire et inventent de nouveaux mondes et de nouvelles expériences. En s'inscrivant dans l'esprit et le contexte historique des œuvres et des contenus, notre projet scénographique propose une expérience d'écoute spécifique pour chacune des cinq sections de l'exposition: c'est par le voyage sonore et la mise en relation entre le regard et l'écoute que le visiteur sera initié aux différents mondes de Basquiat.

EN The Philharmonie de Paris wants to highlight the links between Basquiat's art and music, with all their symbolic and political scope. Jean-Michel Basquiat engaged in art like a musician engages in his music. The artistic and technique processes of his painting were inspired by the world of music. Sampling, for example, is a method that is emblematic of both hip hop culture and his painting. It is also the inspiration behind our project. But technique is not the sole element; these processes engage our imagination and invent new worlds and experiences. Written into the spirit and historical context of artworks and content, our scenography project offers a specific listening experience for each of the five sections of the exhibition. It is this journey through sound and the connections between looking and listening that will initiate the visitor into Basquiat's different worlds.

DIRECTEURS DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTORS

PATRICK NADEAU
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

PROJETS
LIBRES &
MÉMOIRES

---

*FREE TOPICS &
DISSERTATIONS*

FR Les diplômes de l'école Camondo embrassent trois grands territoires d'étude: Scénographie, Espace pour demain, Nouveaux ensembliers. Embrasser un sujet suppose, de définir un territoire, de cerner une question, de trouver un commanditaire, d'en inventer le programme, d'inventorier les contraintes, de déployer une méthode, de développer un projet en maîtrisant tous les aspects, en réduisant toutes les difficultés, qu'il s'agisse de meubles, d'objets, d'espaces, de services, d'usages ou tout à la fois, d'en projeter la matérialité dans ces moindres détails. Autant de défis et de démarches, entre ceux qui cherchent et expérimentent, ceux qui bâtissent dans le cadre bâti, ceux qui mettent en scène les arts vivants du spectacle, ceux qui inventent les services de demain. Ces sujets sont bien souvent liés au travail de construction d'un discours fondé, documenté, critique et conscient de lui-même que chaque étudiant a dû construire pour la rédaction de son mémoire. Un travail patient d'une année entière, aboutissant également à la production d'un document écrit, bien souvent un mémoire-objet, dont la qualité de la mise en page rivalise avec la pertinence des contenus. Un travail qui vient couronner cinq années d'études, l'empreinte légitime de cinq années de travail, de partage, de création, pour chacune et chacun des étudiants, chaque année, de chaque promotion.

EN Degrees at the École Camondo cover three main areas of study: Set design, Spaces for tomorrow, New interior designers. Embracing a free subject requires students to define an area, identify an issue, find a sponsor, come up with a programme, list limitations, implement a method and develop a project, keeping all aspects under control, while reducing any difficulties, whether we are talking about furniture, objects, spaces, uses or all of the above, anticipating every detail of the materials used. All challenges and approaches, from those who seek and experiment, those who build within the existing framework and those who stage live performing arts to those who invent the services of tomorrow. These subjects are often associated with work constructing a well-founded, documented, critical and self-aware rhetoric that each student had to develop in writing their dissertation. It is patient, year-long work also culminating in the production of a written document, quite often an artefact in its own right, the quality of its layout rivalling the pertinence of its contents. Work that is the crowning achievement of five years of study, the legitimate imprint left by five years of work, sharing and creation; for every student, every year, from every class.

MÉMOIRE

La diversité du genre dans l'espace vestimentaire

FR La société moderne est plus inclusive. La définition entre hommes et femmes devient floue: les vêtements et la reconnaissance du genre sont de plus en plus ambigus. La perspective multi-sexuelle a un impact sur la dichotomie traditionnelle de la personnalité, de sorte que les gens changent également d'esthétique: les hommes peuvent porter des vêtements de femme et les femmes peuvent porter des vêtements d'homme. Pour l'industrie de la mode, c'est un grand changement. Afin de mieux mettre en valeur les vêtements, l'espace réservé à ces ventes va-t-il changer en raison des changements esthétiques et qualitatifs apportés aux vêtements? Y a-t-il un genre dans l'espace intérieur? Comment se définit-il et comment répondre aux nouvelles tendances du développement?

DISSERTATION

The diversity of gender in the clothing space

EN Modern society is more inclusive. The definition between men and women is becoming fluid; clothing and the recognition of gender are increasing ambiguous. The multi-sexual perspective is having an impact on the traditional dichotomy of personality, to the extent that people are also changing their aesthetics: men can wear women's clothing and woman can wear men's clothing. This is a major change for the fashion industry. In order to best showcase the clothes, will the space used to sell them change in line with the aesthetic and qualitative changes to clothing? Is there a gender in the interior space? How is it defined and how can we respond to the new trends in development?

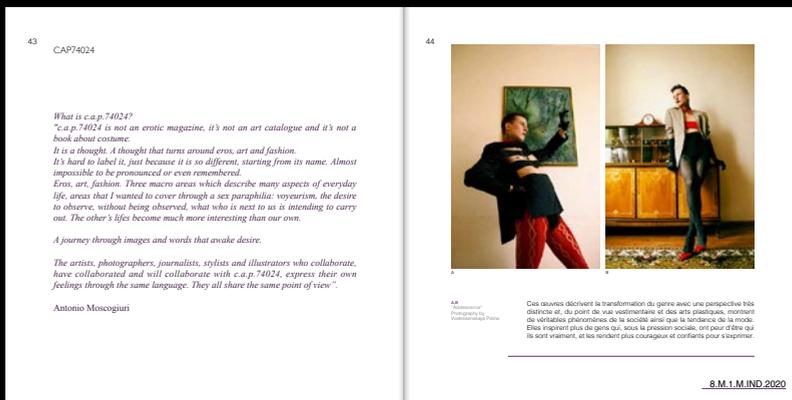
DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

ALEXIS MARKOVICS

MOTS CLÉS | KEY WORDS

RETAIL | *RETAIL*

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

Une boutique atelier unisexe

FR Aujourd'hui il existe une distinction dans le domaine du retail entre une boutique homme et boutique femme; cette distinction produit deux types d'architectures et de stratégies marketing différentes. Or, de plus en plus de marques de créateurs développent un marché unisexe. Comment imaginer ce nouveau type de boutique de vêtements unisexe destinés à la fois à une clientèle d'hommes et de femmes? L'atelier est un véritable salon d'accueil pour les clients. En plus d'un regard technique, la boutique propose un vrai conseil en style pour adapter les vêtements neufs ou d'occasion.

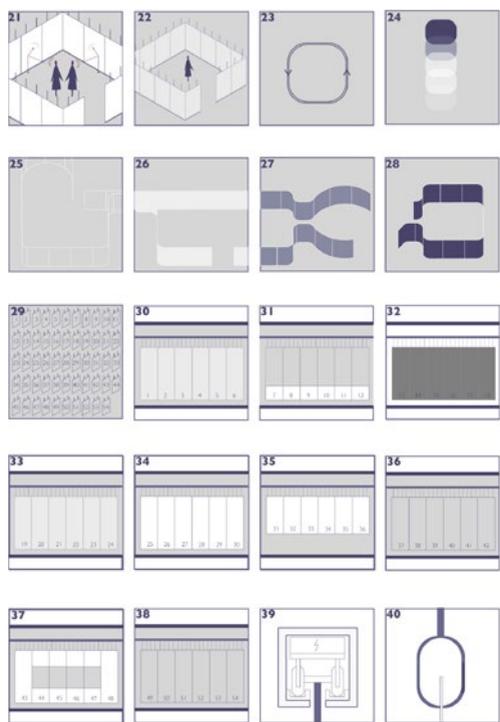
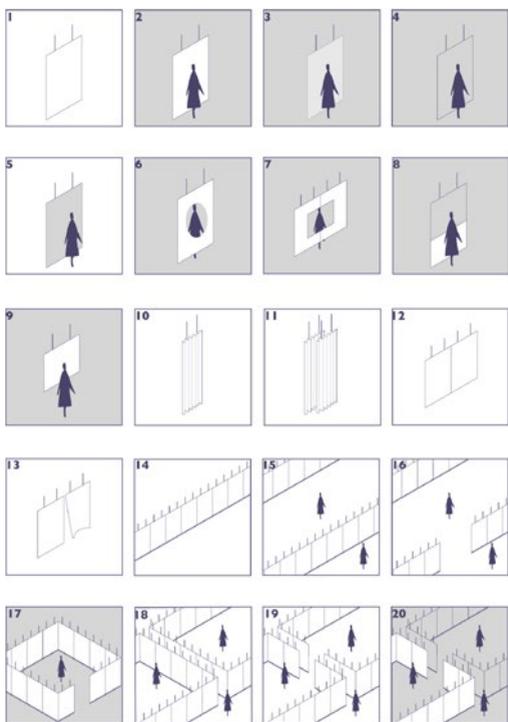
A unisex workshop shop

EN For the free topic, I want to continue the theme of my dissertation and explore the impact of gender on clothing space. Currently, there is a distinction in the retail trade between a men's clothing store and a women's clothing store, a distinction that produces two types of structures and different marketing strategies. However, more and more designer brands are developing a unisex market. How can we design this new type of unisex clothing store, for both male and female customers? I want to link a workshop to the store in order to transform the gender of the clothes, offering retouches, bespoke tailoring and designs for all the items in the unisex wardrobe. The workshop will be act as a reception lounge for customers. In addition to the technical aspect, the store will offer genuine styling tips for adapting new or second-hand clothes.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
RETAIL | *RETAIL*
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

ALIX ARBEILLE

MÉMOIRE

Autodestruction

FR Ce mémoire parle de la volonté d'émettre une critique en design. Et de l'importance pour les créateurs de remettre en question leur travail. En observant et en étudiant le nœud qui s'est formé dans le monde du design en Italie dans les années 1960, on remarque que le créateur a su prendre un engagement fort dans la société et se questionner sur le monde et l'environnement dans lequel nous vivons. Il veut devenir de plus en plus indépendant face au monde industriel pour apporter de meilleures réponses et servir l'humain avant tout. Mais son travail doit passer par une autocritique. En essayant de comprendre la critique et ce qu'elle enveloppe, cet essai émet des hypothèses sur «l'autodestruction» du design comme moyen d'évolution.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
AURÉLIEN LEMONIER

DISSERTATION

Self-destruct

EN This dissertation explores a desire to produce a critique in design, and the importance of designers questioning their work. By observing and studying the hub that formed in the design world in 1960s' Italy, we are struck by designers' strong commitment to society and how they questioned the world and environment we live in. They wanted to grow increasingly independent from the industrial world in order to provide better solutions and benefit humankind above all else. But this work necessarily requires self-critique. By attempting to understand the critique and what it encompasses, this essay offers hypotheses on the "self-destruction" of design as a means of evolution.

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

Chapitre 3 : Mise en crise du Design d'hier et d'aujourd'hui

Le modèle anti bourgeois d'Archizoom : en 1966, déjà l'agence d'architecture Superstudio critique les codes de l'architecture. En 1971, l'un de ses fondateurs résumait ainsi la philosophie du groupe : « Si le design est une pure méditation à consommer, alors nous devons rejeter le design ; si l'architecture est une pure codification des modèles bourgeois de propriété et de société, alors nous devons rejeter l'architecture ; si l'urbanisme est une pure formalisation des injustices sociales du "présent, alors nous devons rejeter l'urbanisme [...] jusqu'à ce que ces activités aient été réglées pour être de satisfaire nos besoins primordiaux. »

Pourtant maintenant les travaux d'Archizoom sont exposés dans une galerie comme des reliques. (Définition de relique : Objet témoignage du passé auquel on attache moralement le plus grand prix.)

Aussi, il semble important aujourd'hui d'évaluer d'un point de vue moral les aboutissements de la création. Certains objets par exemple nous forcent à adopter un comportement et nous persuadent même que ce comportement est la bonne manière de faire. L'objet influence le comportement que ce soit par séduction ou par influence. L'éthique pose la question sur les qualités qu'un designer devrait intégrer, maîtriser et pratiquer, mais la principale voix est de rester toujours critique et septique, rester curieux face au travail et au monde qui nous entoure car le design reste une discipline expérimentale, qui doit être là pour proposer et non imposer.

Exposition pour le PRAC 2018

C'est pour cela que les designers de Memphis ont la volonté de dessiner des objets ouverts, qui offrent des contraintes variables pour l'utilisateur, pour les rendre ouverts à leurs propres limites dans la lecture de l'objet par l'utilisateur

72

2.- Critique des radicaux : paradoxe et cynisme

Le «backside» de la critique

De nombreux designers apportent un jugement critique sur leurs professions. Mais il y a une contradiction entre le fait que les designers pensent que leur travail peut changer le monde alors que la discussion sur le design reste souvent très fermée et confinée au cercle des designers. Les autres intervenants semblent plus spectateur à l'idée et surtout désarmés pour intervenir de toute manière.

Quand il ne s'agit pas de répondre à un cercle de consommation, les designers veulent souvent recréer le lien avec la société par leurs approches critique. Le designer, sans le vouloir, se retrouve souvent pris entre les griffes du marketing et devient une arme de manipulation de la société. C'est la rétroaction de l'objet par le designer qui a conduit à la société de consommation, à accorder une place trop importante à l'esthétique de l'objet. Malheureusement le designer doit se confronter au marché et se retrouve bien souvent emporté dans grande du loop.

La forme du design voudrait être le résultat d'un acte de sens et d'intention. Le design a des responsabilités et se veut social et responsable.

73

Expériences et cultures dans l'habitat étudiant

FR Je voudrais créer un lieu de vie pour les étudiants qui soit un terrain d'apprentissage des transitions écologiques autour de l'alimentation. Dans ces espaces, savoir-faire ancestraux et innovants se rencontrent. Ils permettent aux étudiants d'échanger, d'expérimenter, de tester différentes alternatives pour renouer le lien avec leur environnement et se familiariser à un mode de vie plus naturel, ceci dans une démarche collective. Ces alternatives sont souvent difficiles à mettre en pratique, mais cette transgression montre qu'il est possible de changer notre mode de vie tout en gardant un certain confort minimaliste. En créant des modules d'habitation facilement concevables et flexibles, ces habitations pourraient s'adapter sur différents terrains et s'implanter en fonction des demandes.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
PATRICK NADEAU

Experiences and cultures in student housing

EN I would like to create a living space for students that is a training ground for ecological transitions around food. These spaces will be where ancestral know-how and innovation meet. They will enable students to discuss, experiment and test out different alternatives to renew the connection with their environment and familiarise themselves with a more natural lifestyle, through a collective approach. These alternatives are often difficult to put into practice, but this transgression shows that it is possible to change our lifestyle, while retaining a minimum amount of comfort. By creating easily designable and flexible housing modules, these residences could be adapted to different terrains and set up according to demand.

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

CHARLOTTE AUGET

MÉMOIRE

Pose du corps — Pause de l'esprit

FR Quelle est ma pause idéale? Ferme les yeux, et imagine, aucune contrainte, tout est possible. Je marche, je respire, une odeur de feuilles séchées et de nature. J'entends l'eau couler, je l'entends glisser sur les rochers et s'exploser contre d'autres. J'ouvre alors les yeux, je vois du vert, de l'orange et du jaune. Cet endroit je le connais par cœur. Je m'avance alors et fais tremper mes pieds, je m'assois sur ce rocher et je contemple le paysage. Je ressens la nature qui m'entoure. Le fait d'écrire ces quelques mots a suffi à mon cerveau à déclencher un effet de bien-être. Faut-il vivre toutes ces émotions pour faire une pause?
Fermez les yeux, allez-y.
Quelle est votre pause idéale?

DISSERTATION

Ideal break

EN What is my ideal break? Eyes closed, imagine, no limits, anything is possible. I walk, I breathe, there is a scent of dried leaves and nature. I hear water running, I hear it flowing over the rocks and crashing against others. I open my eyes and see green, orange and yellow. I know this place like the back of my hand. I step forward and dip my toes, I sit on the rock and contemplate the landscape. I can feel nature surrounding me. Just writing these few words was enough to trigger an effect of well-being in my brain. Do we need to experience all these emotions to take a break?
Go on, close your eyes.
What is your ideal break?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
MANOLITA FILIPPI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*

SUJET LIBRE

Les Folies du Quartier des Batignolles

FR Ou la reconsidération des formes d'accueil du corps dans la ville, dans ses différents modes d'expression. Les Folies offrent leurs services à des jeunes pour qu'ils puissent réviser leurs leçons, et à des plus âgés, pour lire un livre, bavarder, ou manger lors de la pause de midi. Les folies vivent, elles offrent leur hospitalité à tout le monde. C'est un service offert à tous les citoyens. Placées à des endroits stratégiques, elles invitent à la pause et révèlent des «points de vue» sur la ville. Implantées dans le quartier des Batignolles, elles rythment la déambulation et permettent de découvrir la ville. Retrouver le plaisir de faire une pause. Jouir de la ville, de son spectacle; manger, lire, rêver, rire, écouter, regarder, flâner, attendre, jouer...

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EVANGELOS VASILEIOU

FREE TOPIC

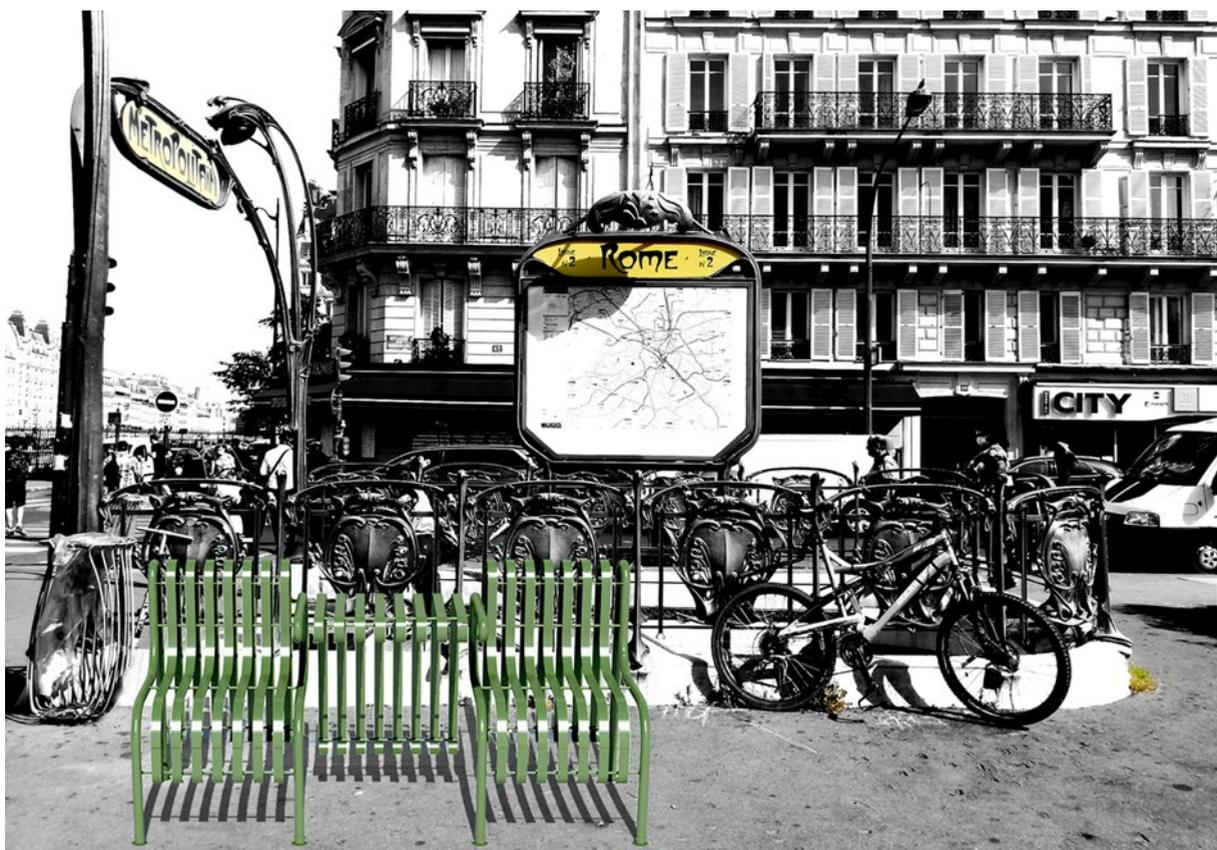
The Folies of the Batignolles district

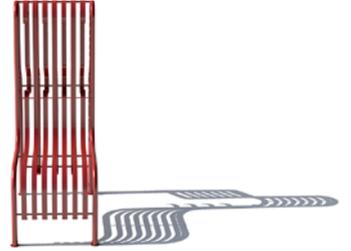
EN Or reconsidering ways to make people feel at home in the city, through different modes of expression. Les Folies are designed for young people so they can revise their lessons, for older people so they can read a book, chat or have a bite to eat at lunchtime. Les Folies are alive, offering their hospitality to everyone. It's a service offered to all citizens. Placed in strategic locations, they are ideal for a break, revealing the "viewpoints" over the city. Set up in the Batignolles district, they break up a stroll, allowing you to discover the city. Rediscover the pleasure of taking a break. Enjoy the city and all its delights: eating, reading, dreaming, laughing, listening, watching, idling, waiting, playing...

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DESIGN DE SERVICE | *SERVICE DESIGN*
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*

MÉMOIRE

La Chorégraphie du quotidien

FR Ce mémoire porte sur la notion de l'habitat et débute par cette citation de mon professeur de danse «écoute ton corps pour être au plus proche de ton environnement et ne faire qu'un avec celui-ci». Penser la danse comme une philosophie, comme une manière d'appréhender nos espaces de vies est une manière de les regarder, et de les vivre autrement. Penser à travers les actions corporelles, postures et gestes du danseur est une manière de se questionner sur nos gestes du quotidien et ainsi de notre relation à notre habiter. Le geste est le point commun avec la danse. Elle est ici une notion transversale et permet d'y engendrer une chorégraphie dans nos espaces, et d'y porter alors un regard neuf sur notre habitat. Tel est l'enjeu de mon mémoire d'une compréhension du quotidien par la danse.

DISSERTATION

The choreography of daily life

EN This dissertation explores the concept of housing, beginning with this sentence from my dance teacher: "Listen to your body to get closer to your environment and become one with it." This lesson is the point of departure for this dissertation. How can we become one with our environment? By approaching dance as a philosophy, a way to understand our living spaces, is a way of analysing them, looking at them and experiencing them differently. Taking this approach through the bodily actions, poses and movements of a dancer is a way to question ourselves about our daily movements and therefore our relationship to our housing.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CAROLA MOUJAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

© Castro
Intérieur de la maison Leiva, San Lorenzo de El Escorial, Spain, 2010-09
Source : JORISKOOP/Philip, *100 Contemporary houses vol 1*, Ed Taschen, Cologne, 2013 p.121

© Desae
Intérieur de la maison 18, 35 St. Home, Connecticut, USA, 2012-04
Source : JORISKOOP/Philip, *100 Contemporary houses vol 1*, Ed Taschen, Cologne, 2013 p.121

SUJET LIBRE

Dessiner — designer par le geste

FR Le projet s'inscrit dans une démarche de création de mobilier ancré dans un travail de dessin très libre. Il est le fil directeur de ma réflexion, de ma pensée et de ma démarche. L'aboutissement de cette phase personnelle est un mobilier modulable ou la notion de geste dans un premier temps par le dessin puis par la suite dans la modularité du mobilier en devient l'enjeu de l'ensemble du projet. Il nous amène à revisiter certaines postures déclinées sous différents angles, à jouer avec les volumes, et suppose que l'on se réfère à un historique sans pour autant le présager. C'est un sujet libre qui porte sur une réflexion, questionnement du dessin du mobilier, avec une méthode et une finalité très personnelle dans laquelle vous pourrez vous y plonger et à laquelle je vous invite.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
STÉPHANE VILLARD

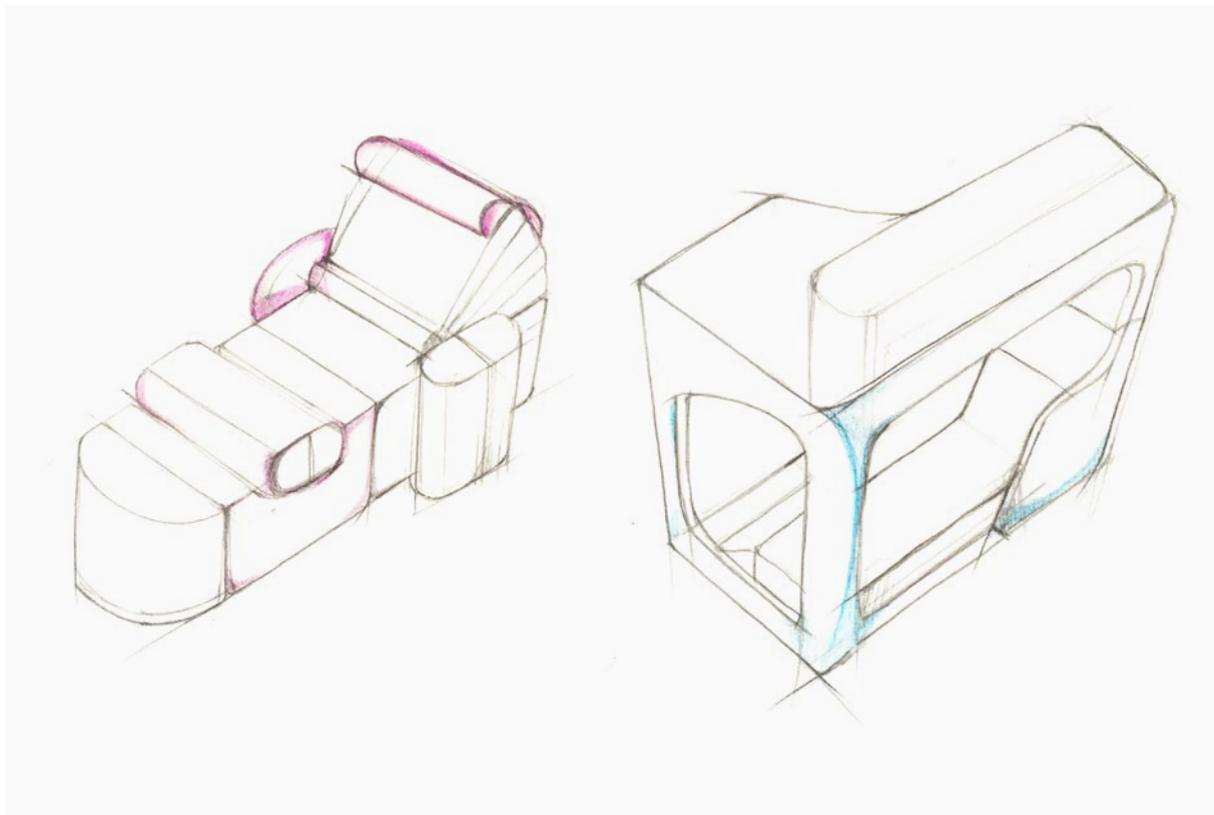
FREE TOPIC

Drawing — designing through movement

EN The project is part of a furniture design approach rooted in a very free style of drawing. This is the guiding principle of my reflection, my thoughts and my approach. The result of this personal phase is adaptable furniture or the concept of movement, firstly through drawing and then through the modularity of the furniture, which becomes key to the whole project. This outcome leads us to revisit certain attitudes from different angles, play with volumes and assume that we are referring to a history. It also leads us to play with surprises, in a scenario where the items of furniture become simple sculptures, or some become motifs in the space. It is a free topic that focuses on a reflection, an investigation of furniture design, following a very personal method and purpose, in which you can immerse yourself, which I invite you to do.

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*
ESPACES PRIVÉS | *PRIVATE SPACES*

CLÉMENTINE BAUDON

MÉMOIRE

L'avion, objet de design ?

FR Ce mémoire étudie la production spécifique de l'avion, son caractère hautement technologique et sa conception, des premiers inventeurs à l'industrie stratégique mondialisée qu'elle est devenue. En tant qu'espace à aménager, il a la particularité d'être exigü, nécessite d'être pressurisé et doit répondre à des règles de sécurité. En tenant compte de toutes les contraintes auxquelles il est soumis, comment aborder son aménagement? Que se passe-t-il entre le passager et le vide qui l'entoure? Comment les passagers et le personnel naviguant, bloqués au-dessus du vide et perdus entre les fuseaux horaires, appréhendent-ils cette expérience temporelle?

DISSERTATION

The aeroplane: a design object?

EN This dissertation studies the specific production of the aeroplane, its highly technological nature and its design, from the first inventors to the globalised strategic industry it has become. As a space to be designed, it has the specificity of being cramped and having to be pressurised, as well as having to meet safety rules. Taking account of all the constraints it is subject to, how can we approach its design? What happens between the passenger and the empty space around them? How do passengers and crew, trapped above the void and lost between time zones, perceive this temporal experience?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
ALEXIS MARKOVICS

MOTS CLÉS | KEY WORDS
DESIGN DE SERVICE | *SERVICE DESIGN*
NOUVELLES TECHNOLOGIES | *NEW TECHNOLOGIES*

L'avion le plus mythique

Concorde a souvent été célébré pour sa beauté. Les lignes qui lui ont données ses concepteurs lui valent le surnom de « bel oiseau blanc », c'est l'avion mythique de l'aviation française. Ses qualités sont innombrables, ses administrateurs viennent assister à ses décollages. Il ne passe jamais inaperçu et conserve longtemps l'attention des médias. Il est érigé en fleuron industriel, symbole d'une réussite technologique nationale.

Il est mythique car il détient toujours le record des liaisons commerciales les plus rapides. Le supersónico rejoint New York en 3h30, il décolle à 11h00 de Paris, arrive à 09h45 à New York, permet de passer une journée complète sur place. C'est un avion avec une clientèle à part, du moment le prix du billet et les 17 l de carburant par passager au 1000m (contre 2 à 3l pour les gros porteurs actuels). Traverser l'Atlantique à bord de Concorde est un privilège. Il transporte tous les présidents, les rois, les reines, les stars du show-business, de la finance, de la jet-set, les diplomates...

Air France dispose d'une flotte de 7 appareils, comme les anglais. L'exploitation de Concorde est faite de vols réguliers : un vol quotidien Paris/New York/Paris pour Air France et de deux vols quotidiens Londres/New York/Londres, pour British Airways. Quelques vols spéciaux sont des charters, car généralement

affrétés par des organismes ou des personnes privées. La clientèle qui affrète l'avion est une clientèle extraordinaire, extrêmement exigeante, qui a compris bien souvent les bénéfices d'une telle opération, mais qui a surtout compris l'émotion que va provoquer l'expérience supersónico sur leurs passagers. Pour le personnel navigant c'est également un avion spécial. Les 70 personnes assurant les liaisons Paris/New York et Londres/New York se connaissent toutes, le personnel au sol, les pilotes, les hôtesse et stewards.

Le jour du vol, les passagers se présentent à l'aéroport pour l'enregistrement, partage entre joie, émotion et appréhension. La porte est fermée, l'avion accélère puis décolle. La puissance développée par les quatre moteurs et leurs systèmes de postcombustion rend tout décollage extraordinaire. Il se dirige vers la cité qui pourra lui permettre un survol maritime et le passage du mur du son. Il accélère, passe Mach 1,05. Au niveau des sensations, le passage du mur du son se traduit parfois par une secousse ressentie en cabine comme une petite poussée vers l'avant. Aucun bruit, pas de bang, les hublots ne tremblent pas. Seule preuve de « l'enlèvement » : l'affichage sur le machmètre de la vitesse de l'avion : Mach 1,06, Mach 0,99, Mach 1, Mach 1,01...

Les passagers applaudissent en cabine, le charriage est senti. Puis le service commence, l'avion va atteindre Mach 2. Chaque passager se voit remettre un certificat nimitant du passage du mur du son. L'atterrissage est encore

plus impressionnant, l'avion vibre légèrement, puis se cabre et s'en suit un freinage efficace.

En haut : Le premier tour du monde accompli à Hérouville, 1966. Essai sur piste aménagée, décembre 1970. Concorde et son histoire Tome 1. In: CAIRL - Revue de l'Aviation Française, n.1, 2007, 198, p.167.
En bas : Essai sur piste aménagée, décembre 1970. Concorde et son histoire Tome 1. In: CAIRL - Revue de l'Aviation Française, n.1, 2007, 198, p.207.

SUJET LIBRE

Centre culturel indien

FR Si l'Inde est aujourd'hui l'un des pays le plus peuplé au monde et un acteur économique émergent, sa scène artistique, pourtant effervescente, reste peu connue du public français. Le projet répond à une commande de l'Ambassade de l'Inde et propose un centre culturel indien à Paris. Il est à la fois un lieu de médiation et un outil pour faire vivre la culture indienne en France. Dans l'abondance du contexte culturel parisien, le projet tend à s'éloigner d'une approche muséale et favorise la découverte et l'enseignement de la culture indienne par la pratique vivante. Porté par des harmonies de teintes et de lumières, le nouveau centre culturel indien conjugue richesse programmatique et identité forte.

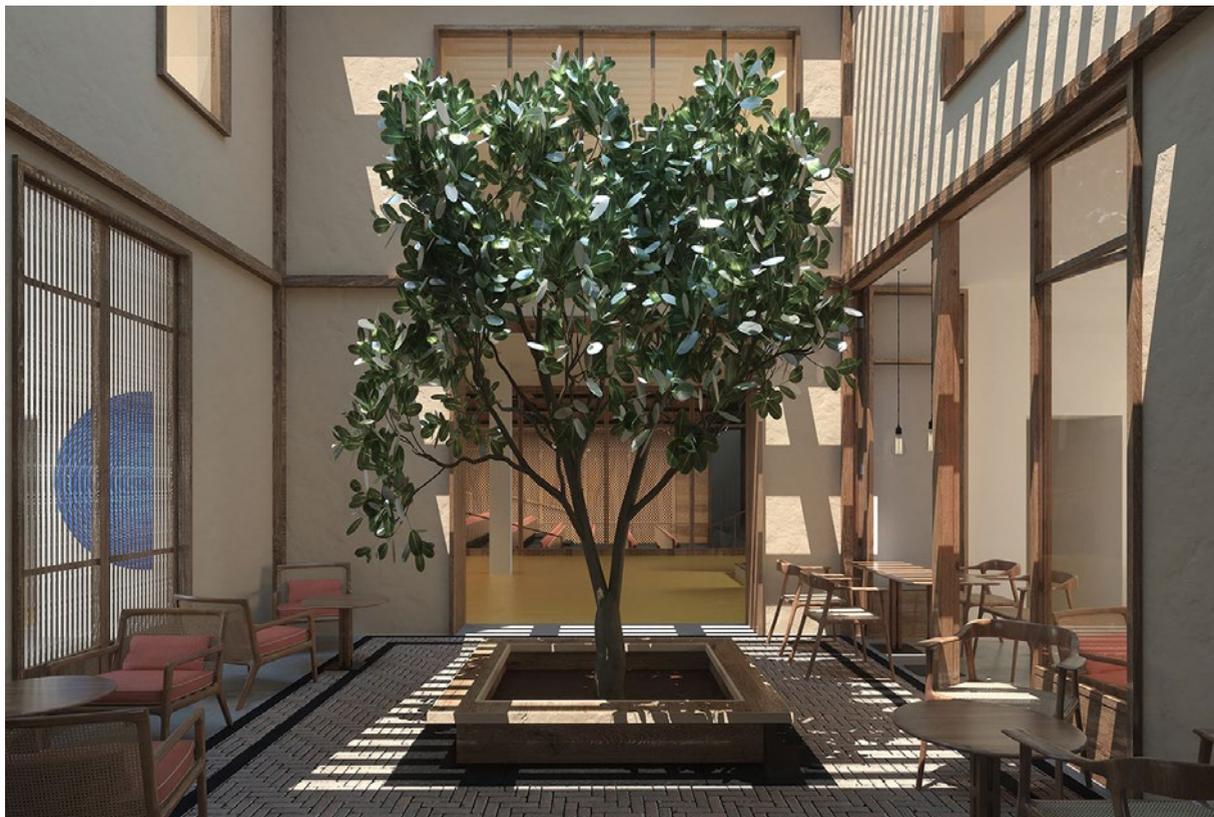
FREE TOPIC

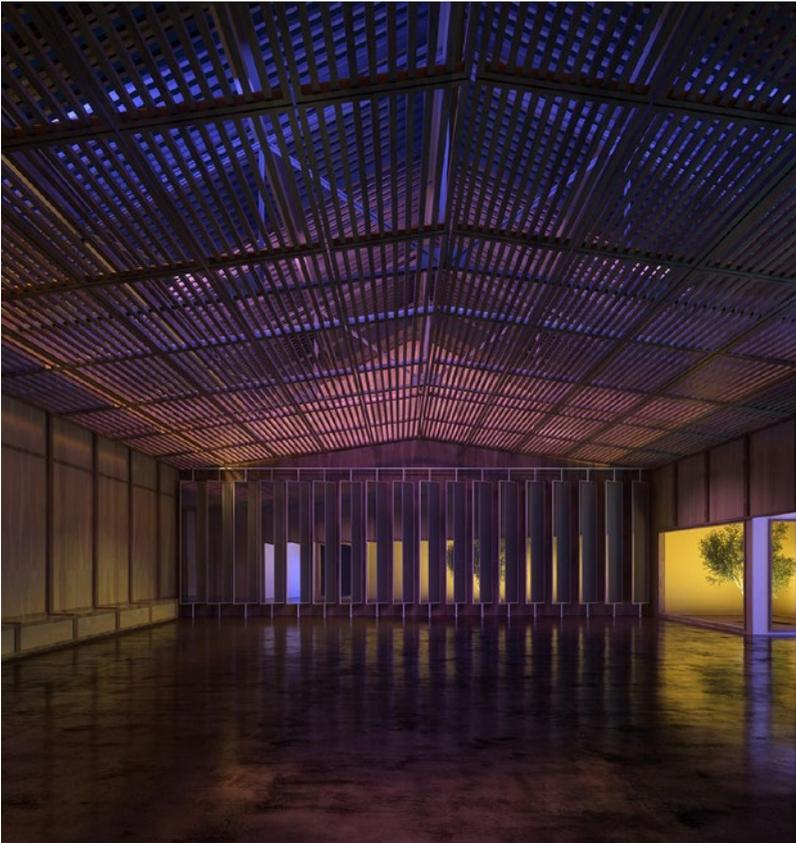
Indian Cultural Center

EN Although India is now one of the most highly populated countries in the world and an emerging economic player, its artistic scene, although effervescent, is not well known by the French public. The project is in response to a commission from the Indian Embassy and proposes an Indian cultural centre in Paris. It is both a place for outreach and a tool for experiencing Indian culture in France. Within the abundance of the Parisian cultural context, the project is intended to be different from a museum approach, designed to promote discovery and learning about Indian culture through living practice. Led by the harmonies of shade and light, the new Indian cultural centre will have a varied programme and a strong identity.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*
RÉHABILITATION | *RESTORATION*

PAUL BLANCHET

MÉMOIRE

Réhabilitation et charge émotionnelle

FR «Durant mon périple, je suis allé dans des lieux réhabilités, encore chargés d'émotions fortes et parfois même, empreints de douleur. Leur réhabilitation questionne quant à leur utilité future dans le cadre d'un nouveau programme architectural, alors que leurs fonctions premières renvoient aux mondes tels le travail ouvrier, une doctrine répressive ou bien encore l'oppression totalitaire. L'Histoire doit-elle disparaître, ou ces lieux peuvent-ils renaître dans une réécriture innovante? Voici l'un des enjeux de la conservation de leur mémoire. Quelle nouvelle fonction pour ces enveloppes où la tension émotionnelle est si importante? Là où l'empreinte émotionnelle originelle reste régnante...»

DISSERTATION

Rehabilitation and emotion

EN “During my journey, I went into rehabilitated spaces still charged with intense emotion and sometimes even suffused with pain. Their rehabilitation questions their future use as part of a new architectural programme, while their prime functions are linked to such worlds as blue-collar work, a repressive doctrine or even totalitarian oppression. Should History disappear, or can these places be reborn through an innovative reinterpretation? This is one of the challenges to preserving their memory. What new function can these structures have, when the emotional tension is so great? Where the emotional imprint remains so significant...”

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*
RÉHABILITATION | *RESTORATION*

SUJET LIBRE

Un intérêt patrimonial, une ambition sociale

FR La réhabilitation de l'église Saint-Antoine de Padoue à Le Chesnay-Rocquencourt (78) vise, sans toutefois être historiciste, à faire perdurer un patrimoine menacé. En posant le postulat de départ décrivant cette église comme désaffectée et désacralisée, l'intérêt du projet est donc de faire perdurer un paysage (en entretenant les lieux qui auraient été abandonnés), tout en y insérant un programme suivant l'un des piliers fondateurs de l'ancienne entité propriétaire: la charité. Par conséquent, ce nouveau programme prévoit la création de logements sociaux (accueil de moyenne durée: Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) avec pour volonté de créer une porosité entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pourquoi un programme de réinsertion professionnelle est intégré à ce même espace, offrant ainsi la possibilité aux locataires de retrouver leur autonomie et indépendance.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARCO MENCACCI

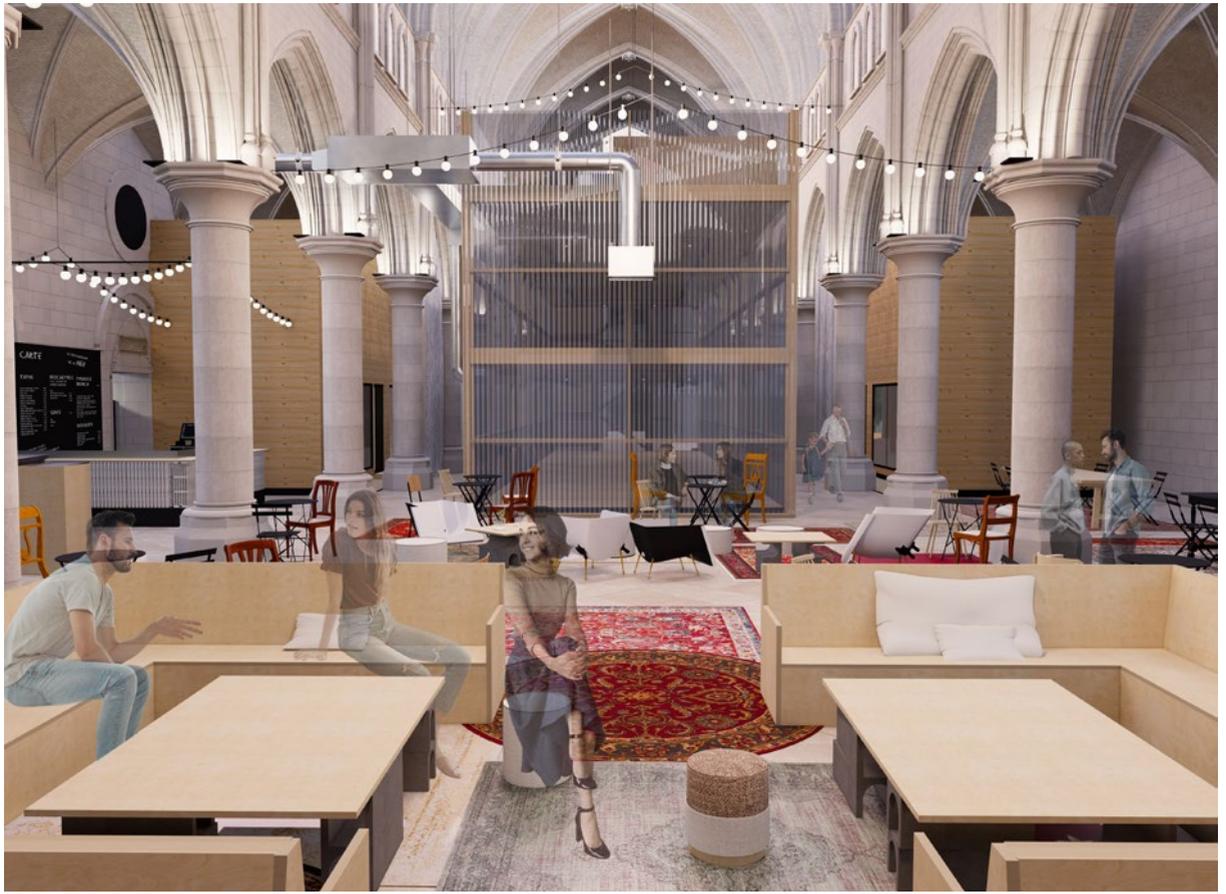
FREE TOPIC

Heritage interest, a social ambition

EN The purpose of restoring Saint-Antoine de Padoue church in Le Chesnay-Rocquencourt (78), without being historicist, is to prolong the life of a threatened monument. By posing the initial premise of this church as disused and unconsecrated, the interest of the project is therefore to make the landscape survive (by maintaining premises that have been abandoned), while following a programme based on one of the founding pillars of the owning entity: charity. This new programme therefore provides for the creation of medium-term social housing - Accommodation Centre and Social Reintegration - aiming to create a porous layer between the indoors and the outdoors. For this reason, there is a vocational reintegration programme in the same space, offering tenants the possibility to regain their autonomy and independence.

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ESPACES PRIVÉS | *PRIVATE SPACES*
RÉHABILITATION | *RESTORATION*

LISA BOUKOBZA

MÉMOIRE

Chez soi partout, chez soi nulle part

FR J'ai décidé de m'intéresser à l'histoire du nomadisme, ainsi qu'à l'enjeu principal de sa pérennité : sa relation avec l'État. Le nomadisme s'est dessiné en regard de notre sédentarité, mais sur son terrain propre, questionnant tantôt son essence, ses motivations et ses problématiques. J'ai lié mon sujet à l'architecture en m'interrogeant sur l'appropriation de l'espace. Comment appartenir au monde sans s'y fixer ? La dimension à la fois personnelle et universelle de mon sujet tient au fait que l'âme nomade, telle que je la nomme à l'issue de mon mémoire, a une résonance différente en chacun de nous. L'histoire de nos ancêtres Sapiens est celle de l'humanité, parvenant jusqu'à nous, nous offrant la possibilité de regarder notre propre histoire en faisant un pas de côté.

DISSERTATION

At home everywhere, home nowhere

EN I decided to focus on the history of nomadism and the key challenge to its longevity: its relationship with the state. Nomadism has stood out in comparison to our settled lifestyle, but on its own terrain, calling its essence, motivations and problematics into question. My subject is linked to architecture through an analysis of the appropriation of space. How can we belong to the world without being attached to it? The personal and universal dimension of my subject holds that the nomadic soul, as I call it at the end of my dissertation, resonates differently with each one of us. The history of our Sapiens ancestors is the history of humanity that has ultimately reached us today, offering us the ability to examine our own history by stepping to one side.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

THIERRY DE BEAUMONT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*

DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

chez soi partout, chez soi nulle part

Bien qu'habituellement localisés sur un seul territoire étendu sur une dizaine à une centaine de kilomètres carrés, il leur arrivait fréquemment de s'aventurer hors de leur espace habituel pour explorer de nouvelles terres. Les raisons de ces expéditions étaient dues à d'importantes catastrophes naturelles ou à l'initiative d'un chef de bande plus aventureux. Ce sont ces périodes qui ont été moteurs de l'expansion de notre espèce à travers le monde, et ce même si les différents groupes n'évaluaient que de quelques centaines de kilomètres chacun. Si l'on imagine que Sapiens se déplaçait de cent kilomètres tous les quarante ans, il lui aurait fallu dix mille ans pour relier l'est de l'Afrique à la Chine.

Quelques rares cas de sédentarité sont cependant à relever, tels que les premiers villages de pêche apparus en 45 000 avant J.-C. le long des côtes indonésiennes. Lorsque la nourriture était abondante, il arrivait donc que nos ancêtres installent des campements permanents, bien que la grande majorité (bien avant la révolution agricole) soit dépendante de ressources alimentaires aléatoires. Mais la nourriture n'était que l'une des nombreuses raisons qui poussaient Homo Sapiens à gagner le monde. La connaissance était également une grande motivation, puisque sa survie dépendait grandement de ses connaissances du territoire qu'il parcourait. Au fil des siècles, se sont accumulées ses connaissances des plantes et des animaux qui peuplaient son monde, mais également de la Nature capricieuse et imprévisible. Ce sont des siècles d'apprentissages que nous avons aujourd'hui perdus.

32

chasseurs, cueilleurs, agriculteurs

La révolution agricole fut un premier temps une avancée majeure et significative dans notre Histoire. Mais selon Yuval Noah Harari, celle-ci entraîna avec ses évolutions de nombreuses régressions. Durant 2,5 millions d'années, nos ancêtres se nourrissaient de plantes et d'animaux qui prospéraient sans leur intervention. Ainsi, l'homme était en proie à de nombreuses incertitudes quant à ce qu'il allait pouvoir manger le jour suivant puisqu'il devait confier son alimentation aux aléas naturels. Puis, il a progressivement réussi à domestiquer les différentes ressources en commençant par le blé et les chèvres en 9000 avant J.-C. Au départ, l'homme pouvait installer son campement un mois, le temps de la moisson. Puis ces périodes s'étendirent conjointement à la multiplication des plants de blé et les campements se transformèrent finalement en villages permanents. Aujourd'hui encore, 90% des calories qui nous nourrissent sont issues de plantes domestiquées par les Sapiens entre 9000 et 3500 avant J.-C. : le blé, le riz, le maïs, l'orge et la pomme de terre.

« Les hommes finirent par être si malins qu'ils purent déchiffrer les secrets de la nature, lesquels leur permirent d'approprier les moutons et de cultiver le blé. Dès lors, ils se firent une joie d'abandonner la vie éreintante, dangereuse et souvent spartiate des chasseurs-cueilleurs, pour se fixer et goûter la vie plaisante de fermiers repus. »

Yuval Noah Harari explore ici l'idée majeure que l'homme se dirige vers un apparent confort immédiat et s'en satisfait. Au-delà de cette première analyse manifeste, en découle le fait que l'homme s'est emprisonné dans cette sédentarité. Survivre était une nécessité à l'époque des Homosapiens. Aujourd'hui, dans un pays développé et en paix, cela semble en majorité naturel.

1 Yuval Noah Harari, *Sapiens*, 2011, p.104

33

Je disparaiss — de l'absence

FR Je disparaiss, la pièce que j'ai choisi de scénographier, est l'histoire d'un exode dont les péripéties évoquent un drame actuel et mondial, mais également les angoisses, les peurs et le paysage imaginaire du personnage principal. L'histoire d'une femme contrainte de quitter précipitamment son pays. L'arrière plan politique importe peu dans cette pièce, dont le sujet est la fuite et la fragilité du moi. La maquette est le principal support de ma scénographie, filmée et projetée en direct, illustrant l'exil intime d'une femme. En mêlant vidéo, son, animation, maquettes, mon projet a pour but de réfléchir à des moyens de proposer un espace où le comédien s'efface pour laisser place à une succession de tableaux filmés, comme un voyage dans le texte.

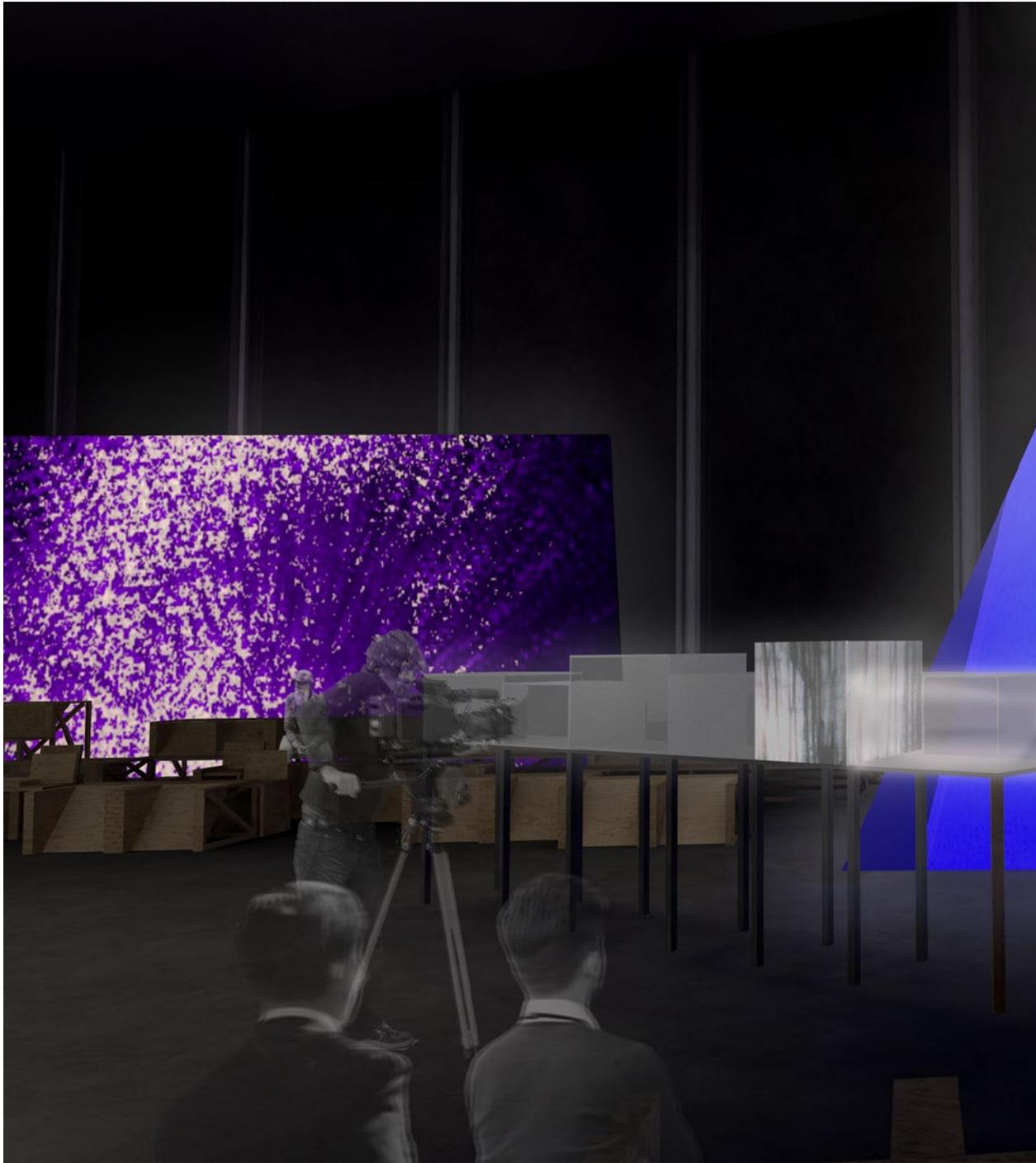
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
VINCENT TORDJMAN

I'm gone

EN The starting point of my degree topic was a wish to work with the model as an object, not as a blueprint for a project. By making it the principal decor for a set design, the principle of which will be filmed and retranscribed, I also asked myself questions about one of the challenges of this very unusual period of time: how can we maintain access to art and culture without being able to produce physical theatre performances? The play chosen for my project is *Je Disparais* by the Norwegian writer and playwright Arne Lygre, which tells the story of two women who are forced to leave their country in a hurry. The political background has very little importance in this play; the subject is flight and the fragility of the self. By mixing video, sound, animation and models, the aim of my project is to reflect on ways to create a space where the actor is erased, giving way to a succession of filmed tableaux, like a journey through the text.

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ÉVÉNEMENTIEL | *EVENTS*
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

MARION BOULLIÉ

MÉMOIRE

Les temporalités d'un paysage de mode

FR Dans ce mémoire, j'utiliserai mon expérience personnelle afin de montrer comment nous percevons les décors des défilés de mode. Puis dans un second temps, comment les concepteurs font-ils pour imaginer ces univers et créer un paysage autour d'une collection de vêtements. Afin de poursuivre mon enquête, la dernière partie du texte portera sur l'avenir du défilé. Le devenir matériel du décor est important, il est question de se demander où finissent ces décors. Des questions d'éthique apparaissent à l'heure de la crise écologique. Un sujet important qui est très peu évoqué ou même passé sous silence. Chanel nous propose une évasion avec ses décors, toujours plus grands et plus époustouffants, mais quand est-il de la durabilité du rêve?

DISSERTATION

The temporalities of a fashion landscape

EN In this dissertation I will use my personal experience to show how we perceive the sets of fashion shows. Then I will explore how designers create these worlds and compose a landscape around a clothing collection. To pursue my investigation, the final part of the text will focus on the future of the fashion show. The material future of the set is important; we need to ask ourselves where these sets end up. Ethical issues are arising in the context of the environmental crisis. This is an important subject that is rarely discussed, and even glossed over. Chanel invites us to escape through its sets, each one bigger and more dazzling than the last, but just how sustainable is this dream?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CAROLA MOUJAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*
ÉVÉNEMENTIEL | *EVENTS*

© Inès de la Fressange. Prêt-à-Porter printemps-été 2019, au Grand Palais à Paris.

Pour le défilé Prêt-à-Porter printemps-été 2019, Karl Lagerfeld avait souhaité recréer, au sein de la nef, une plage. Entre les Saksak et l'Atlantique se situait la plage de Thé de Sugi, où Karl enfant passait ses vacances. C'est un paysage fictif qui a voulu amener à Paris, Sable No, brun des rochers, saumoné, calcaire en bois et dunes de sable, c'est sur une plage plus vraie que nature que les mannequins ont défilé.

Invités par la reconstruction du lieu des vagues, les invités attendent le début du show, ils sont dans le sable, sous la surveillance des matras-nageurs installés en Chanel, évidemment. Pour cette saison 2019, la marque a imaginé la femme d'aujourd'hui qui se questionne pour s'abandonner au plaisir des vacances. Elle n'est plus à l'abri de la mer, elle s'abandonne à son jeu, dans son meilleur état d'esprit, elle s'envole de l'air marin avant même d'avoir enfilé son bikini. Le tout sur une bande son composée des tubes des années 80 tels que L'Amour à la plage de Negrita et Merca. Belle des Rita Mitsouko. Elle passe un été tout en légèreté.

Il semblerait que chaque créateur ait leur propre stratégie. Celle de la maison Chanel consiste à imaginer le décor au plus tôt de la saison. Certaines marques ou créateurs préfèrent des décors minimalistes, théâtraux, avant-gardistes ou oniriques, mais pour Chanel c'est le réalisme et le voyage qui comptent. Chaque décor nous amène dans un lieu, un univers bien précis, que ce soit à la plage, au port, dans le désert ou au Japon. Et ce qui est remarquable c'est leur aspect plus vrai que nature. C'est la stratégie de Chanel. Lors de chaque Fashion Week, c'est à celui qui réalisera le décor le plus mémorable.

Création de chez Chanel.

L'esthétique composite

FR En France, en prenant en compte tous les déchets ménagers et professionnels, on atteint 13,8 tonnes de déchets produits par an et par habitant. Pourquoi ne pas les recycler afin de leur offrir une seconde vie? Ce projet valorise des matières issues de nos déchets en une gamme de matériau. Comment? Récupérer des déchets tel une porte en bois, une ancienne gouttière ou encore une carafe en verre brisé, et les transformer en un parement, une dalle ou même une brique. Ces déchets seront mélangés à un liant afin de créer un matériau composite qui pourra orner un nouvel espace. Le processus de production est mis en avant autant que le produit fini. Le protocole vise à impliquer les architectes dans la transformation des restes d'une construction d'hier en un nouvel ouvrage à haute valeur esthétique pour demain.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
STÉPHANE VILLARD

The composite aesthetic

EN In France, taking into account all household and professional waste, 13.8 tonnes of waste are produced each year, per member of the population. Why not recycle it and give it a second life? This project recycles our waste into a range of materials. How? By recovering waste such as a wooden door, an old gutter or a broken glass carafe and transforming it into cladding, a tile or even a brick. This waste is mixed with a binder, creating a composite material that can be used to decorate a new space. The production process is just as important as the finished product. The protocol aims to involve the architects in transforming the remains of an old building into a new structure that will have high aesthetic value in the future.

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

EDOUARD BUSSIÈRE

MÉMOIRE

Nos liens aux objets

FR Je me suis attaqué dans ce mémoire au design et au designer. Je me suis alors rendu compte qu'il y a autant de manières de concevoir le design qu'il y a de designers. Je me suis donc aussi essayé à trouver ma vision du design au travers de l'histoire de cette profession. J'ai choisi de m'intéresser aux liens que nous entretenons avec nos objets car pour moi, c'est une des solutions, il faut sentimentaliser l'objet, créer du lien; pour qu'il ne soit pas qu'un simple outil de bonheur éphémère, de contestation, sortir de l'équation achat égale bonheur promu par la société de consommation.

DISSERTATION

Our links to objects

EN In this dissertation I tackled design and the designer. I realised that there are as many ways of perceiving design as there are designers. I therefore attempted to find my vision of design through the history of this profession. I chose to focus on the links we maintain with our objects as, for me, this is one of the solutions; we need to sentimentalise objects, create connections so that they are not just a simple tool for fleeting happiness or dispute, and leave behind the buying-equals-happiness equation promoted by consumer society.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CAROLA MOUJAN

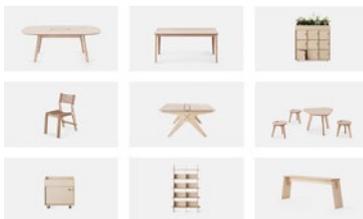
MOTS CLÉS | KEY WORDS
ESPACES PRIVÉS | *PRIVATE SPACES*

Afin d'étayer mes arguments quant au lien que les Hommes ont avec des objets qu'ils ont eux-mêmes fabriqués, je vais vous décrire la bibliothèque **Eames Storage Unit** (ESU) produite par Herman Miller. Il s'agit du premier meuble en kit démontable réalisé en 1949. Ce système de bibliothèque voit le jour dans une ère où « modularité » ne fait pas partie du lexique du Design. Pensez par le couple Eames pour être le plus économique possible, la bibliothèque est réalisée avec un assemblage d'éléments standards. L'ESU cherche à optimiser le rangement, ce module se décompose en différentes parties pour créer de nouvelles organisations en fonction des besoins. Cette démarche cherche à mettre l'utilisateur au premier plan. Conscient de la manière dont il est réalisé (du fait qu'il l'a monté), il peut le modifier, « l'optimiser » en fonction de ses besoins. C'est, selon moi, l'avantage du cognitif : la compréhension permet de pérenniser l'utilité d'un objet.

36

Dans la même veine de contournement de la société de production, Open Desk une société basée à Londres qui ne propose pas aux utilisateurs de télécharger des plans pour concevoir leurs propres objets mais propose aux utilisateurs une « plateforme mondiale de création locale ». Cela consiste à limiter la production et l'envoi d'objets et permet à ces utilisateurs de faire réaliser leurs meubles (recommandés dans un catalogue) par des artisans locaux. Cette démarche permet de savoir que les objets n'ont pas traversé le monde entier pour arriver chez nous, qu'ils ont été réalisés par un artisan local, qu'ils n'ont pas nécessité d'emballage ou d'expédition. Nous sommes toujours dans cette logique de créer un lien cognitif avec l'acquéreur. Cela lui permet de se sentir responsable de suivre la réalisation de son objet, de rencontrer l'artisan, ce qui l'en suis sûr à terme évitera le gaspillage.

37

Le poker, une ambiance

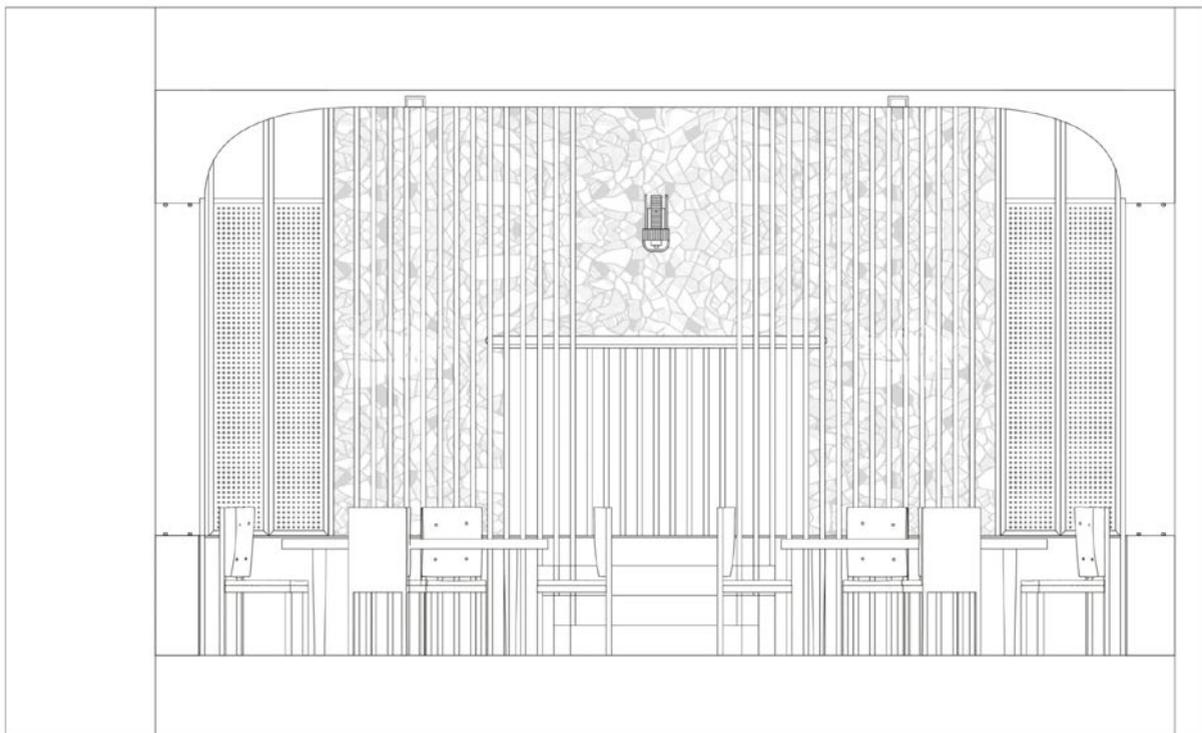
FR Mon sujet libre traitera de design industriel. Mon sujet s'articulera autour du monde du jeu, et plus particulièrement du jeu de cartes standard. Au travers de ce sujet je me suis intéressé à l'histoire du jeu de cartes grâce à ses représentations dans la peinture, le cinéma, les compétitions etc. C'est cette ambiance que j'ai pu retrouver dans ces représentations qui m'a intéressé, la tension que l'on peut voir, l'organisation spatiale des scènes, qu'importe le type de représentation nous pouvons retrouver cette atmosphère si particulière. Mon projet consistera à créer un ensemble d'objets (fauteuils, lampe, table de jeux) qui associés auront pour vocation de mettre en scène cette atmosphère. Essayer de recréer chez soi une ambiance aux travers d'objets ayant pour vocation de faire naître un espace unique dédié au jeu.

Poker game, an atmosphere

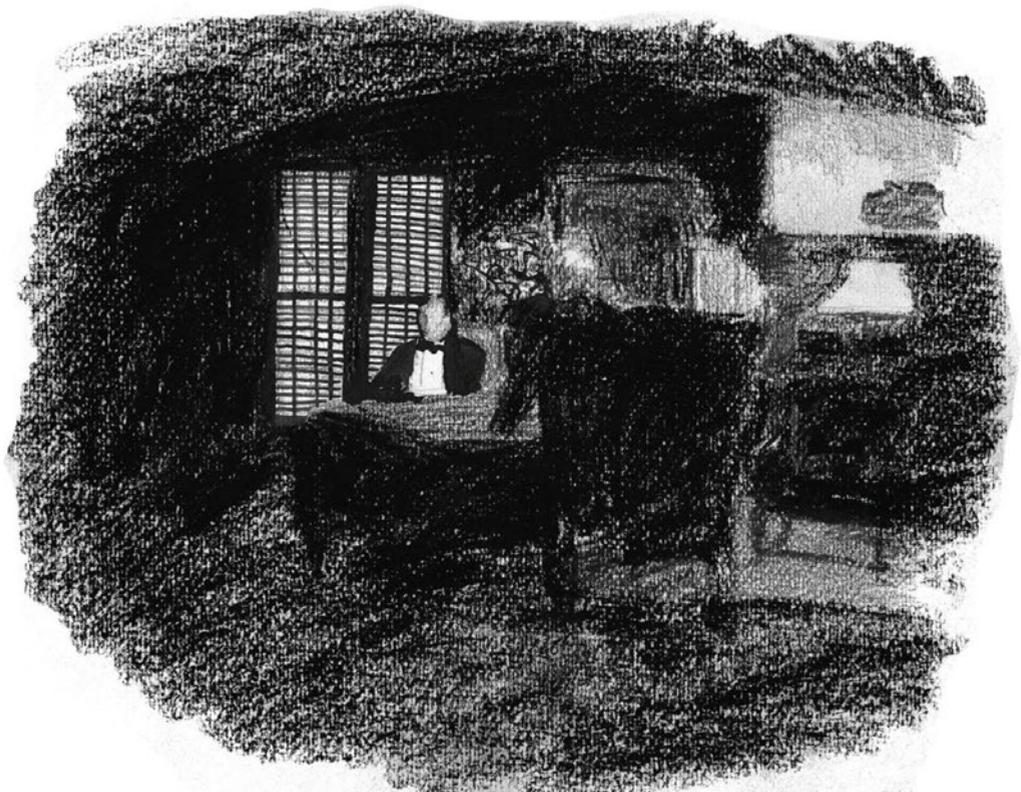
EN My free topic looks at industrial design. My topic is focused on the gaming world, more specifically the standard game of cards. Through this topic, I became interested in the history of card games and their representation in art, cinema, competitions, and so on. This is the atmosphere I tried to create through these representations, the tension you can see, the spatial organisation of the scenes. Whatever the type of representation, this very particular atmosphere can be identified. My project will involve creating a set of objects (armchairs, lamp, gaming table) which will create this atmosphere together. I've tried to recreate a home atmosphere using objects designed to bring a unique space into being, dedicated to gaming.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*

LINA CARIDADE

MÉMOIRE

Révéler l'architecture

FR Mon mémoire traite de l'architecture de façon sensorielle, corporelle et physique par l'expérience et le ressenti qu'elle procure avec un rapport au corps transmettant des émotions et permettant ainsi d'accéder à une vérité qui peut être de différents ordres, en allant de la théologie en ayant un rapport divin, au sociale, à la culture ou encore à l'histoire. Lors de la visite d'une architecture, par sa déambulation dans l'espace, le spectateur vit une réelle expérience ou ses sens son séduit afin de convaincre. Son but est de révéler, de montrer, de dénoncer et devient source de questionnement.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CAROLA MOUJAN

DISSERTATION

Revealing architecture

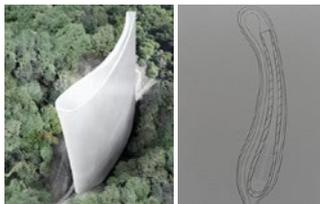
EN The Daniel Libeskind's Jewish Museum in Berlin is an unique building, both in terms of its shape and its spatial design, whether one likes it or not, allows for a very intense encounter. Through the spatiality, the dimensions, the destabilisation, the void, the silence and the openings, to name a few, this museum becomes an experimental, physical and intellectual place that allows us to understand and experience the history of the Jews in a different way. The sacred aspect of architecture, what it arouses in the visitor through its physical and spiritual aspects, is something that has always attracted and above all intrigued me. How do certain pieces of architecture create all these emotions and sensations? What methods are employed to create an unique experience for the visitor?

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DÉMARCHE DE RECHERCHE | RESEARCH APPROACH

LA VERTICALE

La verticale évoque la force, la Dignité, la Verté, ainsi que l'Esprit divin. Elle est une descente de ce « qui est en haut » en reliant le supérieur et l'inférieur. Ce qui est debout, le l'image de l'humain, est ce qui est doué d'esprit d'intelligence, esprit se lien entre le monde divin et les mondes inférieurs. Forme que l'on retrouve dans le Chapel of Valley de Juvay Shigari qui boulevrise également tous les codes architecturaux avec une structure beaucoup plus haute que large révélant la figure de la tour. Présenter comme une feuille pliée d'une hauteur nouvenante à la verticale, praxide des cathédrales mais qui sont en total contraste de à sa capacité d'accueil. La particularité de cette architecture, est qu'elle n'a ni porte ni balais. Lors d'un bâtiment faisant office d'abri, où à son ouverture totale sur le ciel, elle symbolise une falte servant d'accès à une matrice naturelle symbolique originelle.

Juvay Shigari Chapel of Valley / Carter

40

LA CROIX

La Croix symbolise l'univers. Formée de quatre pointes, elle représente les quatre éléments principaux, les quatre saisons, les quatre points cardinaux ou encore les quatre âges de la vie. Ce bâtiment crée uniquement de lignes droites créant une forme parallélogramme d'une hauteur de 7,24m est composée de deux volumes rectangulaires séparés par un mur incliné à 15 degrés, rejoignant le bâtiment et faisant office d'entrée vers le bâtiment. Une croix qui vient de l'extérieur et pénètre à l'intérieur et qui supporte une esthétique particulière, où les par un jeu géométrique longitudinal. On retrouve sur une de ces façades en béton, une croix en relief qui vient créer une ouverture et laisser entrer la lumière à l'intérieur en respectant la forme et jouant ainsi une méd symbolique. Cette croix représente id, le symbole chrétien, positionné au bord de l'édifice, où le regard sera directement attiré.

Tobias Amis, L'édifice de la Lumière

41

Le parcours d'évasion

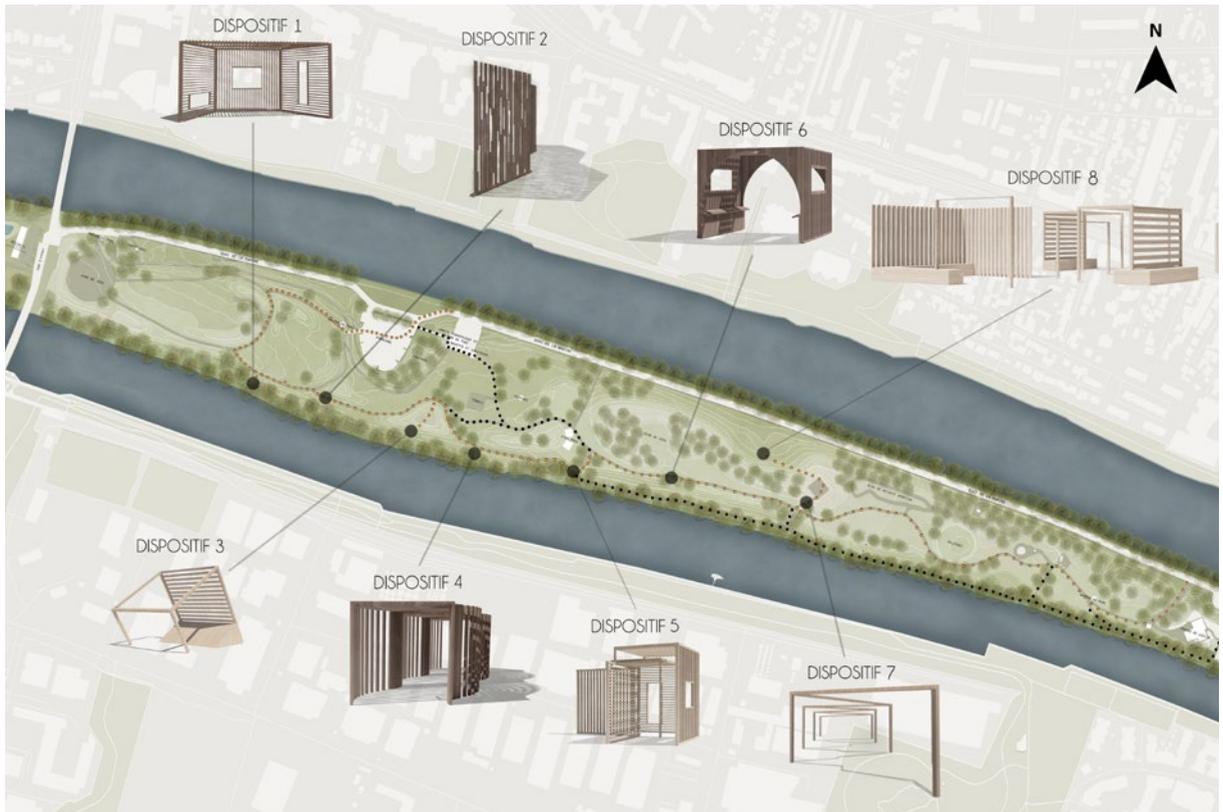
FR Dans la continuité de mon mémoire, qui s'intitule « Révéler l'architecture » et qui traite du ressenti dans l'architecture, j'ai voulu pour ce sujet travailler sur l'extérieur, créer un parcours dans un espace de flânerie avec plusieurs points d'arrêt permettant ainsi de créer un parcours d'évasion. Mon projet sera d'encourager les gens à être plus conscients de leur environnement, montrer à quel point il peut être beau à regarder et à préserver par utilisation du cadrage afin d'observer le paysage pour mieux le comprendre. Je vais créer trois typologies de structures qui viendront créer ce parcours par la notion de passage, la notion de pause et la notion de cadrage. Le lien entre tous ces dispositifs sera la verticalité, l'ouverture et le bois.

The escape route

EN As part of my dissertation, entitled "Revealing architecture", which looks at what architecture makes us feel, I wanted to work on the outdoors, creating a route in a leisure space with several stopping points, thereby creating an escape route. My plan is to encourage people to be more aware of their environment, showing the extent to which it can be a good idea to examine and protect our surroundings through use, observing the landscape in order to understand it better. I plan to create three types of structures that will create this route through the concepts of transition/passage, pause/break and setting. The link between these systems will be verticality, openness and wood.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
DESIGN DE SERVICE | *SERVICE DESIGN*
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*

THOMAS CARLIER

MÉMOIRE

Biomatières & Biodesigner

FR Quand la biologie devient une technologie du vivant et ouvre de nouvelles voies en matière d'industries, le designer découvre un nouveau terrain de jeu ainsi qu'une nouvelle boîte à outils à mettre au service de la création. Dans un avenir proche les manufactures traditionnelles polluantes pourront-elles être remplacées par la fabrication biologique? De nombreux artistes et scientifiques coopèrent déjà avec le vivant en s'affranchissant des codes de l'industrie créative moderne. Ils travaillent avec des champignons et des abeilles pour fabriquer des meubles et des vases. Tout en ouvrant de nouvelles perspectives créatives aux designers, comment les biomatières répondent-elles aux enjeux de développement durable actuels?

DISSERTATION

Biomaterials & Biodesigner

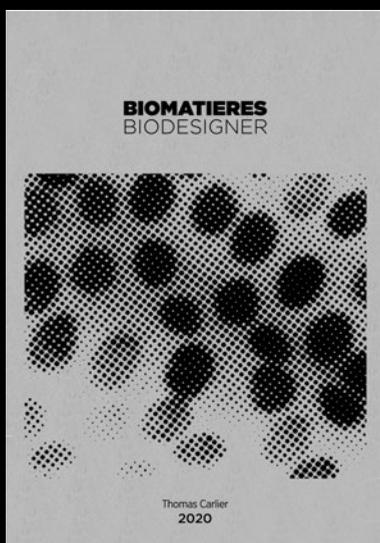
EN When biology becomes a technology of the living world and opens up new avenues in terms of industry, designers discover a new playground and a new toolbox to aid their creativity. In the near future, might polluting traditional factories be replaced by biological manufacturing? Many artists and scientists are already cooperating with the living world by freeing themselves from the rules of the modern creative industry. They are working with fungi and bees to produce furniture and vases. While opening up new creative horizons for designers, how do biomaterials rise to the current challenges of sustainable development?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

THIERRY DE BEAUMONT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ARTISANAT | *ARTS AND CRAFTS*
ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*

Duo

FR La fabrication biologique pourra-t-elle un jour remplacer les manufactures traditionnelles? Si les matériaux biomimétiques que nous connaissons aujourd'hui s'inspirent et reproduisent les propriétés du vivant, les biomatériaux eux, sont directement issus et produits par le vivant. En donnant un cadre et une structure à des organismes naturels, il est possible de guider leur croissance pour obtenir une forme précise. Une structure n'est jamais recouverte de la même manière, il est alors possible de produire des pièces uniques en série. Le projet Duo est un ensemble d'expérimentations autour de cette biofabrication mettant en avant la collaboration entre le designer et l'organisme vivant. Les résultats de ces expériences ont permis de développer une gamme d'objets du quotidien en sel, en soie et en mycélium.

Duo

EN Will biological manufacturing replace traditional manufacturing one day? Although the biomimetic materials we know today are inspired by and reproduce the properties of the living, the biomaterials themselves come directly from and are produced by the living. By giving a framework and a structure to natural organisms, it is possible to guide their growth to obtain a precise form. A structure is never recovered in the same way, so it is possible to produce unique parts in series. The Duo project is a set of experiments around biomanufacturing, highlighting the collaboration between the designer and the living organism. The results of these experiences have enabled us to develop a range of everyday objects in salt, silk and mycelium.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ARTISANAT | *ARTS AND CRAFTS*
ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*

FANNY CARREL-BILLIARD

MÉMOIRE

Tapis

FR Ce mémoire est un manifeste qui s'adresse à de futurs architectes d'intérieur pour les convaincre que le tapis est un objet d'une grande richesse, qui a beaucoup plus de sens et d'influence qu'il n'y paraît. Dans ce mémoire, j'expose mes recherches et mon point de vue afin de faire de chaque lecteur un nouveau défenseur de ce bien si précieux et pourtant si piétiné qu'est le tapis et les convaincre que le tapis est comme disait Edgar Poe, «l'âme de l'appartement». Au lieu de penser le tapis comme un ajout, un objet de décor, j'invite à le percevoir comme étant à l'origine de l'espace. C'est lui qui donne le ton et se pose en grand chef d'orchestre de nos intérieurs comme le soulignait René Prou.

DISSERTATION

The carpet

EN It is time to restore the meaning of the carpets of yesteryear, a time when patterns and colours formed a language of their own. Today, the carpet has lost all historic and symbolic value. But you should know that the carpet is a bearer of history, a spatial and social matrix. Much more than something on which we tread, the carpet speaks to us about territorial appropriation. It is a sensitive space that brings about practices and forms of use. So take action, before this heritage is erased. Take it upon yourself to defend this well-trodden asset. On your feet! The road is a long one, but I promise it will be a happy one.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

ALEXIS MARKOVICS

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ARTISANAT | *ARTS AND CRAFTS*
ESPACES PRIVÉS | *PRIVATE SPACES*

Artisane Manufacture
Inde

Artisane Manufacture
Inde

SUJET LIBRE

Feu.motel

FR La nuit est tombée et rien ne rompt la monotonie de l'autoroute A31. Enfin, les rares stations services s'éclairent. La route file, les zones industrielles défilent. Le moteur ronronne, vous êtes seul(e) au volant. Et dehors, c'est la désolation. Au loin, une attraction visuelle, telle un aimant fantasmagique qui oblige à tourner la tête, 3 lettres entaillent le néant de la nuit. FEU jaillit. Le premier motel apparait. On dirait un village artificiel, un parc d'attraction. Ce serait une déception de penser qu'il n'y a là que des chambres et des lits froissés. Mais rassurez-vous la véritable aventure est juste là, à la prochaine sortie d'autoroute.

FREE TOPIC

Feu.motel

EN Amongst the banality of the roadside, a transitory, mobile building has sprung up, a place where the overriding feeling is a loss of connection to the world. In this appallingly banal box, the extraordinary and the strange has to be created in the everyday, rediscovering the sinister strangeness spoken of by Freud and Lacan, or how the sinister is born of the familiar and becomes the source of our dreams, our imagination and our fantasies.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

BLANCHE DE CHERISEY

MÉMOIRE

L'espace public, vecteur de lien social

FR En 2020, 80% de la population vivra dans les grandes agglomérations urbaines. Ces villes sont le théâtre d'un brassage culturel mettant en perspective la question du vivre ensemble et le défi majeur de faire société au sein d'une ville. Un lieu représentatif de ces réalités, c'est Massy. Capitale Sud du futur Grand-Paris, Massy est aujourd'hui perçue comme une ville à deux vitesses, faisant apparaître des clivages entre une volonté de modernité par la construction de nouveaux quartiers et une vraie difficulté à transformer la réalité des grands ensembles. C'est un sujet majeur pour une ville confrontée à un clivage social, économique et culturel de créer des réponses sociales et spatiales.

DISSERTATION

The public space, vector of social bond

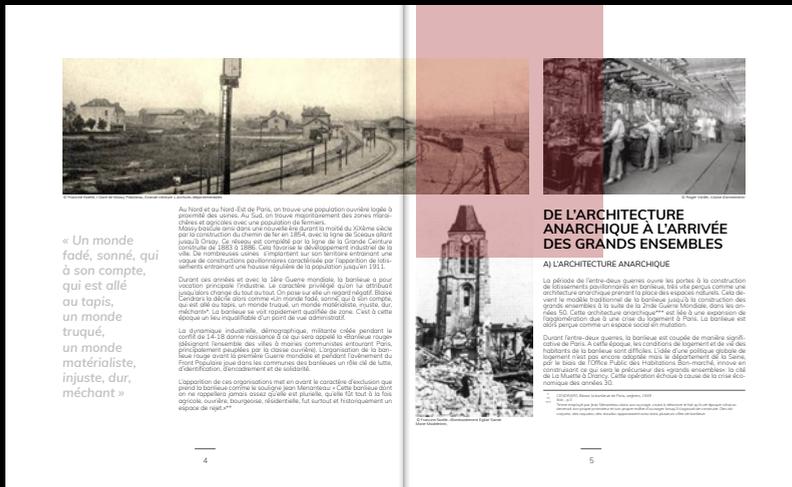
EN In 2020, 80% of the population will live in major urban centres. These cities are the theater of a cultural intermingling putting in perspective the question of living together and the major challenge of making society in a city. A place representative of these realities is Massy. As the southern capital of the future Grand-Paris, Massy was today perceived as a two-speed city, creating divisions between a desire to modernise the construction of new districts and a real difficulty in transforming the reality of large complexes. It is a major topic for a city facing a social, economic and cultural divide to create social and spatial responses.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP SOCIÉTAL | SOCIETAL FIELD
ESPACES PUBLICS | PUBLIC SPACES

L'intermède

FR Mon projet de réhabilitation de l'ancienne gare RER de Massy-Palaiseau se développe autour de deux enjeux de cette future capitale sud du Grand Paris:

— Exploiter les terres excavées des sols d'Île de France. La vocation du lieu sera de montrer le potentiel des techniques traditionnelles ou émergentes de construction en terre crue. Elles viendront se greffer sur le bâtiment créant un contraste valorisant le style Art déco de l'ancienne gare.

— Créer un lieu de rencontre attractif dans une ville coupée en deux par un nœud ferroviaire. Cette réhabilitation témoignera de la nécessité de créer des réponses spatiales pour créer du lien social et répondre aux enjeux écologiques de ces villes de banlieues en mutation.

The interlude

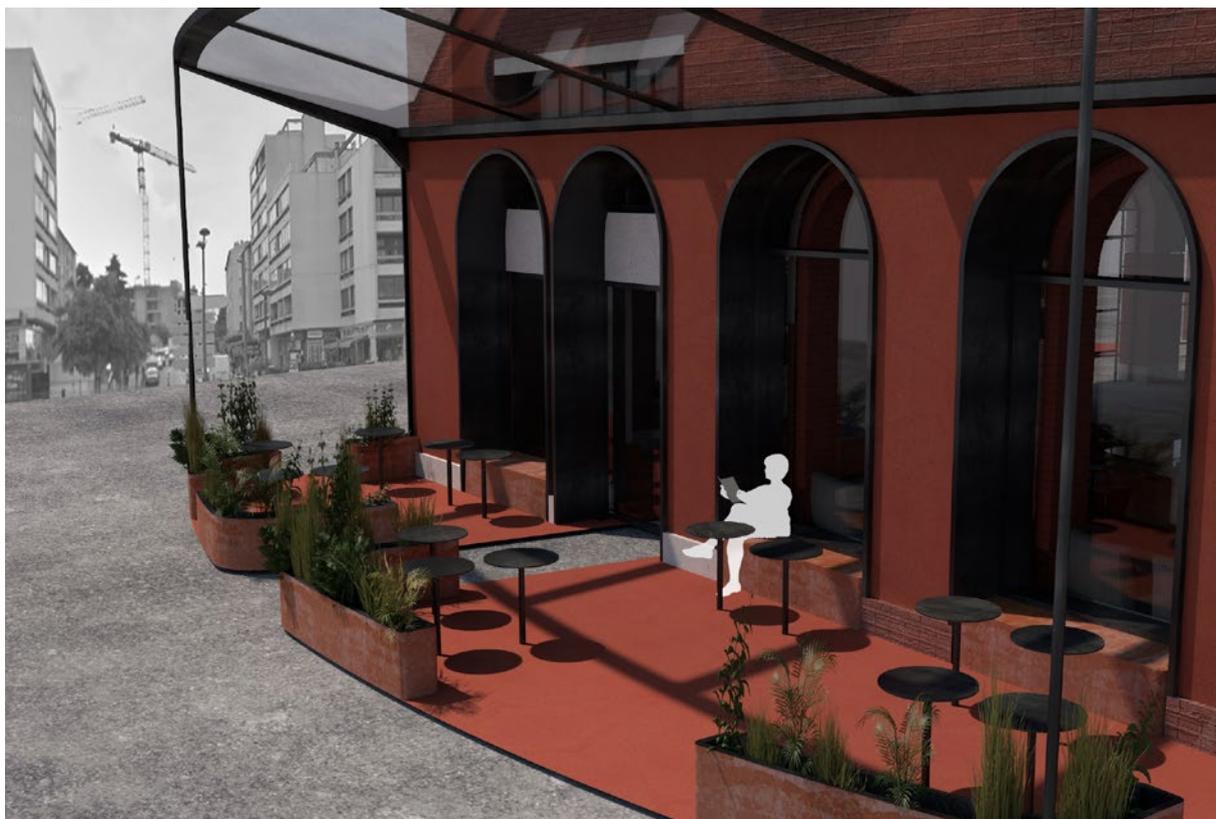
EN My project to renovate the old RER station at Massy-Palaiseau has been developed around two challenges of this future Southern capital of Greater Paris:

— Exploiting the excavated soil of the Île de France. The purpose of the place will be to show the potential of traditional or emerging raw earth construction techniques. These will be grafted onto the building, creating a contrast that showcases the Art Deco style of the old station.

— Creating an attractive meeting place in a city cut in two by a rail hub open to everyone, led by the city's cultural associations. The objective of this renovation is to turn this disused space into a physical, symbolic link in a chopped up city. It will bear witness to the need to provide spatial solutions to create a social link and meet the ecological challenges of these changing suburban towns.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*

SOPHIE DE LAITRE

MÉMOIRE

François Mathey, itinéraire d'Objets

FR «Quiconque pénètre dans un musée franchit une porte, et pour celui qui franchit celle du Musée des Arts Décoratifs, cette entrée s'apparente à la rencontre de l'exception, d'un presque sacré. Les objets que l'on y croise sont dépossédés de leur fonction première, pour être élevés au rang de véritable œuvre d'art. C'est sous l'impulsion du commissaire d'exposition François Mathey, précurseur tout aussi génial que méconnu, que s'est instauré un nouveau regard sur l'objet du quotidien. L'ordinaire s'expose et se montre, le banal devient remarquable. C'est cette place de l'objet, dans notre culture visuelle et esthétique, sa valeur et sa remise en cause, qui m'ont intriguée.»

DISSERTATION

François Mathey and the objects

EN "Anyone who enters a museum crosses a threshold, and for those who cross that of the Musée des Arts Décoratifs, this entrance feels like an encounter with the exceptional, something almost sacred. The objects found there are stripped of their initial function and raised to the ranks of a genuine work of art. At the impetus of the exhibition curator François Mathey, a pioneer as great as he is unknown, a new perspective has been shone on day-to-day objects. The ordinary is exhibited and put on show, the banal becomes remarkable. It is this role of the object in our visual and aesthetic culture, its value and its calling into question, that intrigued me."

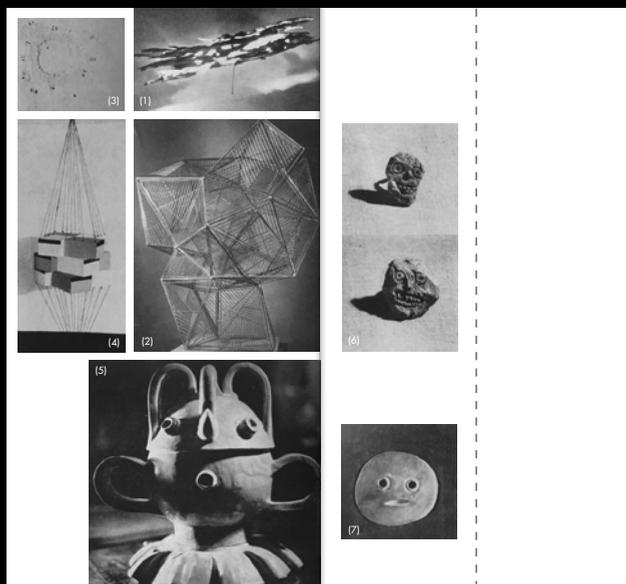
DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN LEMONIER

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*

DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

Le petit déjeuner

FR Dans notre quotidien, ce ne sont pas les objets qui manquent. Tout particulièrement en ce qui concerne le domaine de la cuisine: nos placards regorgent d'ustensiles et d'artefacts en tout genre. Aujourd'hui, l'alimentation accompagnée de ses rituels, prend une place nouvelle au sein de nos intérieurs. Elle devient centrale et magnifiée. Mon intention est de créer un nouveau paysage «petit-déjeunier» et ainsi de sublimer cet acte quotidien anodin qu'est le petit-déjeuner. C'est un repas singulier qui va nécessiter des objets originaux et spécifiques. À partir de la main qui est le premier outil de la dégustation, ce sont ses proportions et la gestuelle qui induisent les formes... ainsi se crée une collection d'objets sublimant un rituel, mettant en scène une habitude et présentant le petit-déjeuner.

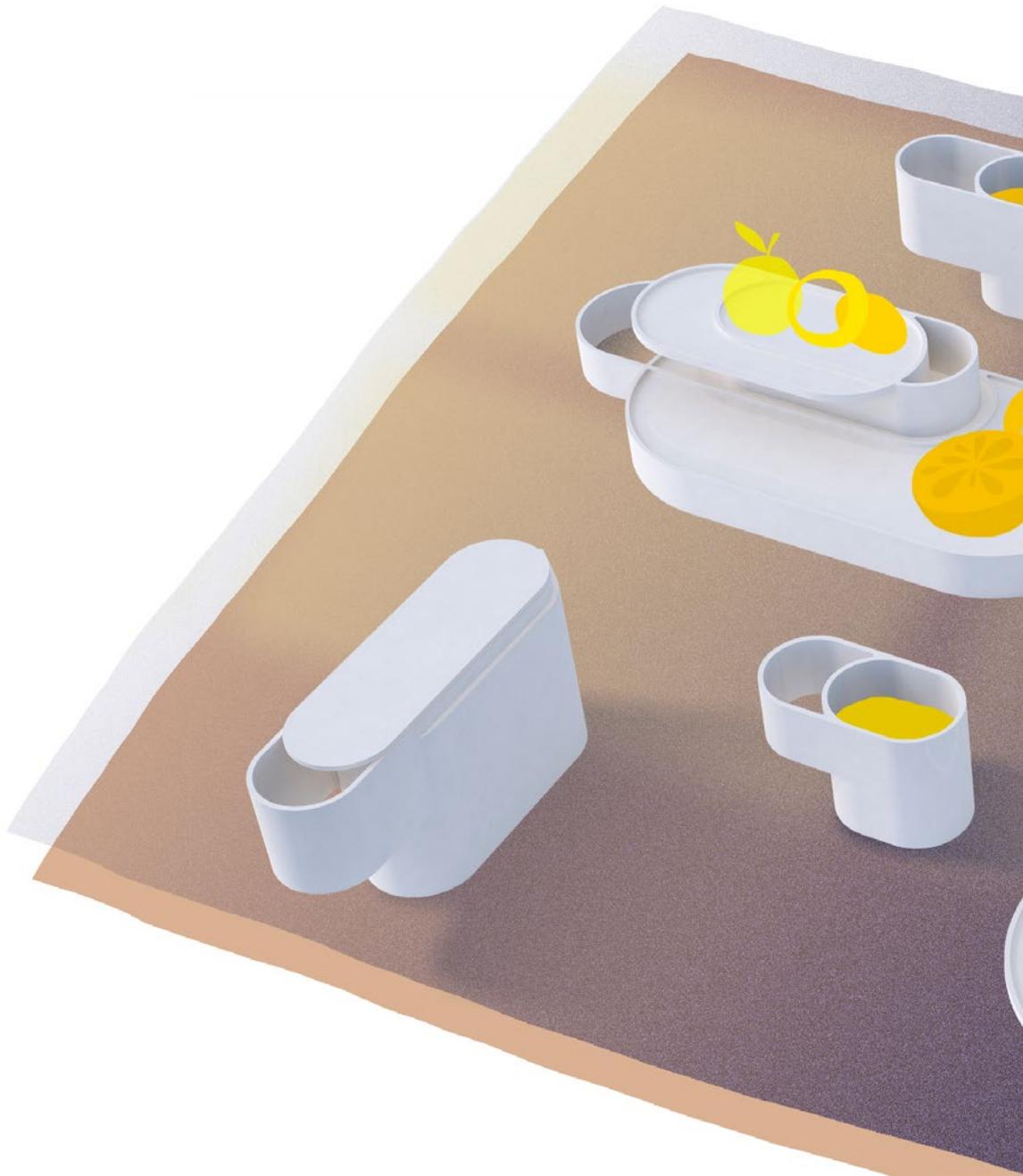
Breakfast

EN In our everyday lives, we have plenty of objects, especially in the kitchen: our cupboards are full of utensils and artefacts of all kinds. Today, eating is accompanied by rituals, taking on a new importance in our homes. It has become central and magnified. My intention is to create a new "breakfast" landscape and in this way showcase the banal daily event that is breakfast. It's a singular meal that requires original, specific objects. Starting with the hand, the first tasting tool, the proportions and gestures result in forms... creating a collection of objects that enhance the ritual, highlight a habit and present the breakfast.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
GASTRONOMIE | *GASTRONOMY*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

VICTOIRE DE SAINT OLIVE

MÉMOIRE

Le Verre Libre

FR Désormais, le verre est omniprésent dans notre quotidien, sur nos téléphones portables, nos lunettes, nos moyens de transports, nos fenêtres... Moins connu, le verre artistique, conçu de façon artisanale, est aujourd'hui plein de ressources innovantes. À travers ce mémoire, j'aimerais montrer que les artisans verriers semblent être devenus de véritables artistes. Forts de l'héritage d'un mouvement venu des États-Unis, appelé «Studio Glass», ces nouveaux artisans sont empreints d'une forme de liberté de création et semblent apporter à ce métier au savoir-faire ancestral une véritable renaissance.

DISSERTATION

Free glass

EN Glass is now omnipresent in our daily lives, on our mobile phones, our spectacles, our modes of transport, our windows. Lesser-known artistic glass, designed by artisans, is today full of innovative resources. With this dissertation, I hope to show how artisan glassmakers have become artists in their own right. Building on the heritage of a movement from the United States known as "Studio Glass", these new artisans are enjoying a kind of creative freedom and seem to be bringing about a renaissance of this age-old skill.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MANOLITA FILIPPI

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ARTISANAT | *ARTS AND CRAFTS*
MATÉRIAUX | *MATERIALS*

SUJET LIBRE

Renaissance de nos appareils électroniques

FR Et si nos anciens appareils électroniques revenaient métamorphosés dans notre quotidien? La surconsommation de produits neufs se pose en contradiction avec le caractère limité des ressources de notre planète. L'économie circulaire présente un modèle intéressant; nous pouvons imaginer que les déchets d'aujourd'hui deviennent nos matériaux de demain. Les objets industriels qui incluent des composants électroniques sont ceux dont l'obsolescence est la plus rapide. Ils se retrouvent parmi les déchets les plus vite jetés ou remplacés par du neuf et ne sont malheureusement pas assez revalorisés ou recyclés. Le projet consiste à créer des assemblages à partir de ces composants mis au rebut, afin de concevoir une collection d'objets manifestes, proposant une approche contemporaine des arts décoratifs.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
VINCENT TORDJMAN

FREE TOPIC

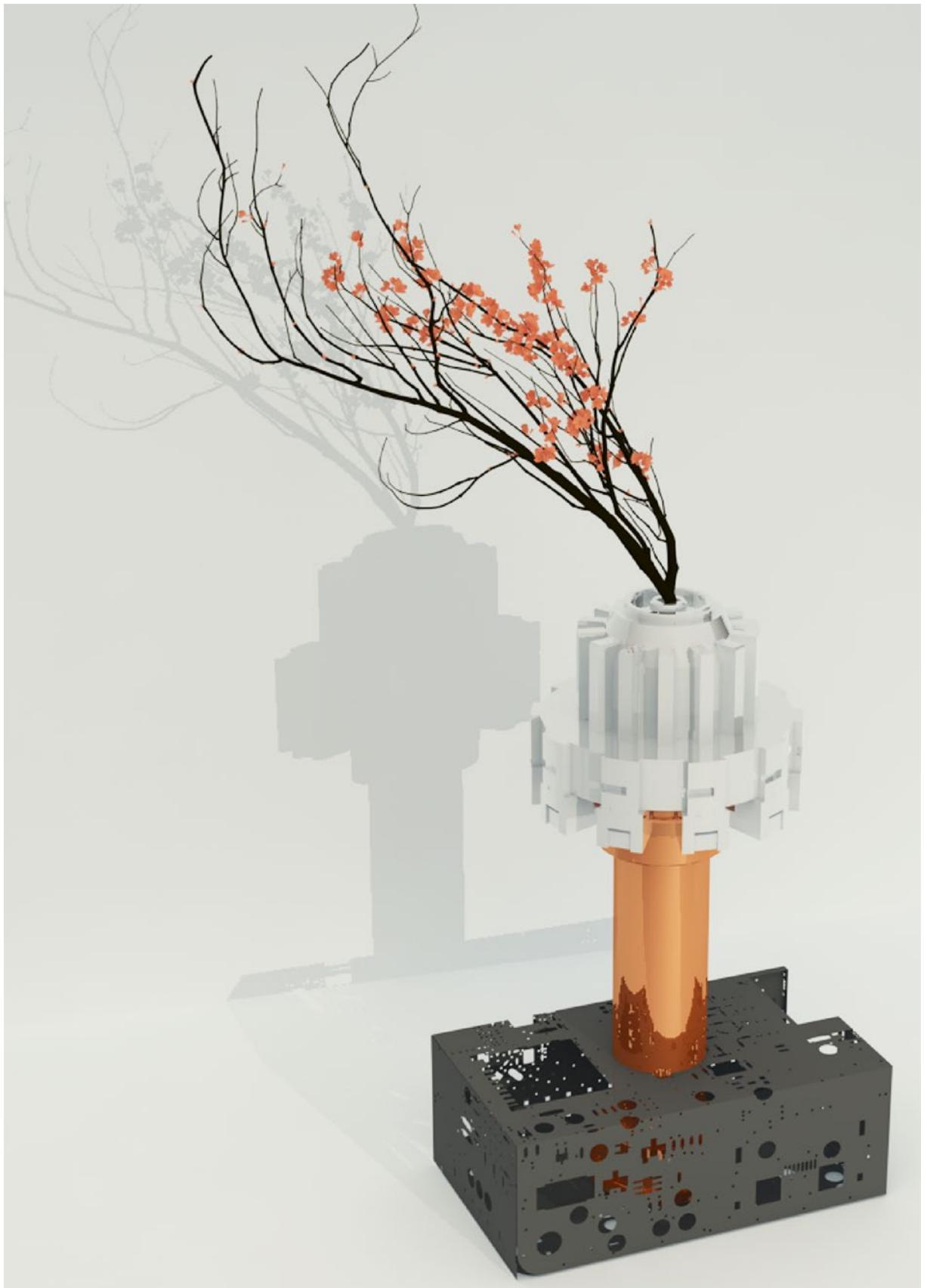
Reborning for electronic objects

EN In our everyday lives, we have plenty of objects, especially in the kitchen: our cupboards are full of utensils and artefacts of all kinds. Today, eating is accompanied by rituals, taking on a new importance in our homes. It has become central and magnified. My intention is to create a new "breakfast" landscape and in this way showcase the banal daily event that is breakfast. It's a singular meal that requires original, specific objects. Starting with the hand, the first tasting tool, the proportions and gestures result in forms... creating a collection of objects that enhance the ritual, highlight a habit and present the breakfast.

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*

Jouer du vêtement

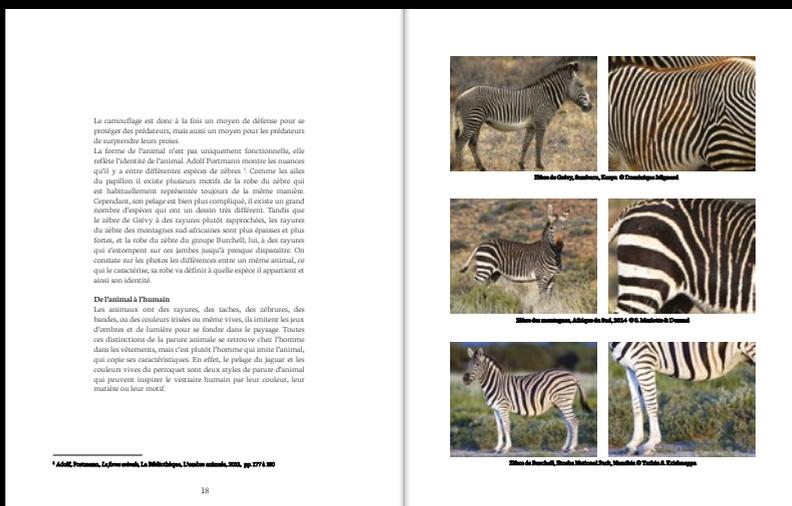
FR «Jouer du vêtement» est un mémoire qui explore comment un vêtement permet de jouer et dans quelle situation. Le vêtement permet la construction de son identité et son rapport à l'autre. J'explore la question depuis le camouflage animalier, en passant par les uniformes, jusqu'à la question du genre. Après plusieurs lectures, j'ai analysé les différents jeux qui existent et comment ils peuvent être exploités dans le quotidien et avec le vêtement. En effet, à travers une certaine tenue, l'identité est différente et peut changer. Jouer avec un vêtement n'est pas la même chose qu'utiliser un vêtement. C'est pourquoi il représente une interface avec l'environnement, avec les autres et avec soi-même.

Playing with clothes

EN "Playing with clothes" is a dissertation that explores how a garment of clothing allows us to play, and in what situation. Clothes help us to construct our identity and our relationship to others. I explore the issue from animal camouflage, to uniforms, to the question of gender. After several readings, I have analysed the different games that exist and how they can be put to use in daily life and with clothes. Our identity is different and can change with a given outfit. Playing with an item of clothing is not the same thing as using one. This is why it represents an interface with our surroundings, with others and with ourselves.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CAROLA MOUJAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
MATÉRIAUX | MATERIALS

Jouer du textile

FR Le textile est une matière aux multiples aspects, présent tout autour de nous. Il fait souvent référence aux vêtements. Pour mon projet, je détourne sa principale utilisation en explorant différents textiles tout en les mettant dans un espace. Après avoir réalisé un certain nombre d'expérimentations - textile seul, mis sur une structure ou encore un simple collage -, j'ai réalisé une large sélection sans me donner de contraintes. Parmi ces expérimentations, plusieurs m'ont permis de développer ce projet. Quatre catégories en ressortent: la cabine, les voiles, le sol et le mobilier. Chaque élément possède une fonction, mon objectif est de la détourner en lui donnant un nouvel aspect. Notamment la cabine devient une penderie cachée ou encore le sol crée un paysage dans tout l'espace. Toutes ces catégories habillent l'espace et le transforment.

Playing with textil

EN Textiles are materials with multiple aspects, present all around us and often used in clothes. For my project, I move away from their main use and explore different textiles within a space. Having worked on a number of experiments - textile on its own, on a structure or a simple collage - I chose a wide selection without setting myself any restrictions. Of these experiments, several helped me develop this project. Four categories emerged: cubicles, sails, floors and furniture. Each element has a function and my objective is to deviate from it by giving it a new appearance. The cubicle, in particular, becomes a hidden closet, or the floor creates a landscape within the space. All these categories dress the space and transform it.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS
MATÉRIAUX | MATERIALS

ALBANE DESSEAUX

MÉMOIRE

Noter l'insaisissable

FR Tel un éternel recommencement, le corps génère des mouvements éphémères qui nécessitent d'être fixés à des fins de connaissance et de transmission. Pour cela, la gestuelle se note. Au moyen d'outils aussi différents que complémentaires, c'est-à-dire le signe, l'image et le nombre, la transcription met en évidence un langage complexe permettant l'extériorisation d'un mouvement intellectualisé. Dès lors le geste s'inscrit dans l'éternité. Et lorsque la notation se lie au corps, pendant le temps d'une représentation, le langage parle du geste et enrichit instantanément le mouvement dans l'ensemble de sa dimension psychophysique. Ainsi, l'illusion d'une maîtrise totale se développe.

DISSERTATION

Transcribe the elusive

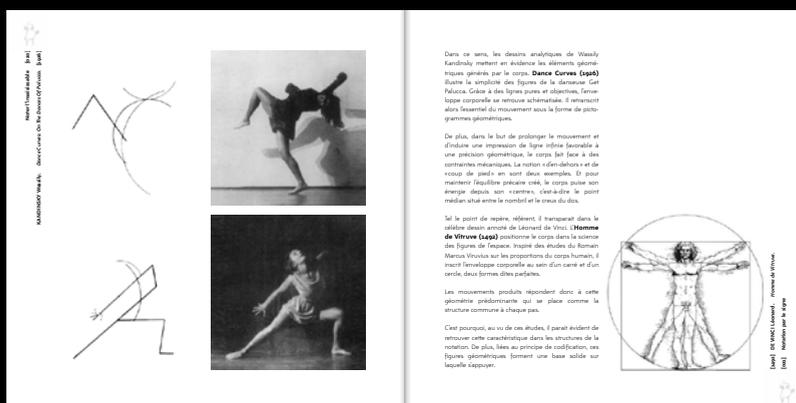
EN Like an eternal renewal, the body generates fleeting movements that need to be captured for the purpose of knowledge and transmission. To do this, body language must be notated. Using tools as diverse as they are complementary – symbols, images and numbers – this transcription reveals a complex language that enables an intellectualised movement to be externalised. Movement is thereby written into eternity. And when notation is linked to the body, during a performance, language speaks of movement and instantly enriches the entire psychophysical dimension of this motion. The illusion of total control develops.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

THIERRY DE BEAUMONT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

NOUVELLES TECHNOLOGIES | *NEW TECHNOLOGIES*
ARTS DE LA SCÈNE | *PERFORMING ARTS*

Le mouvement peut-il devenir un outil de dessin ?

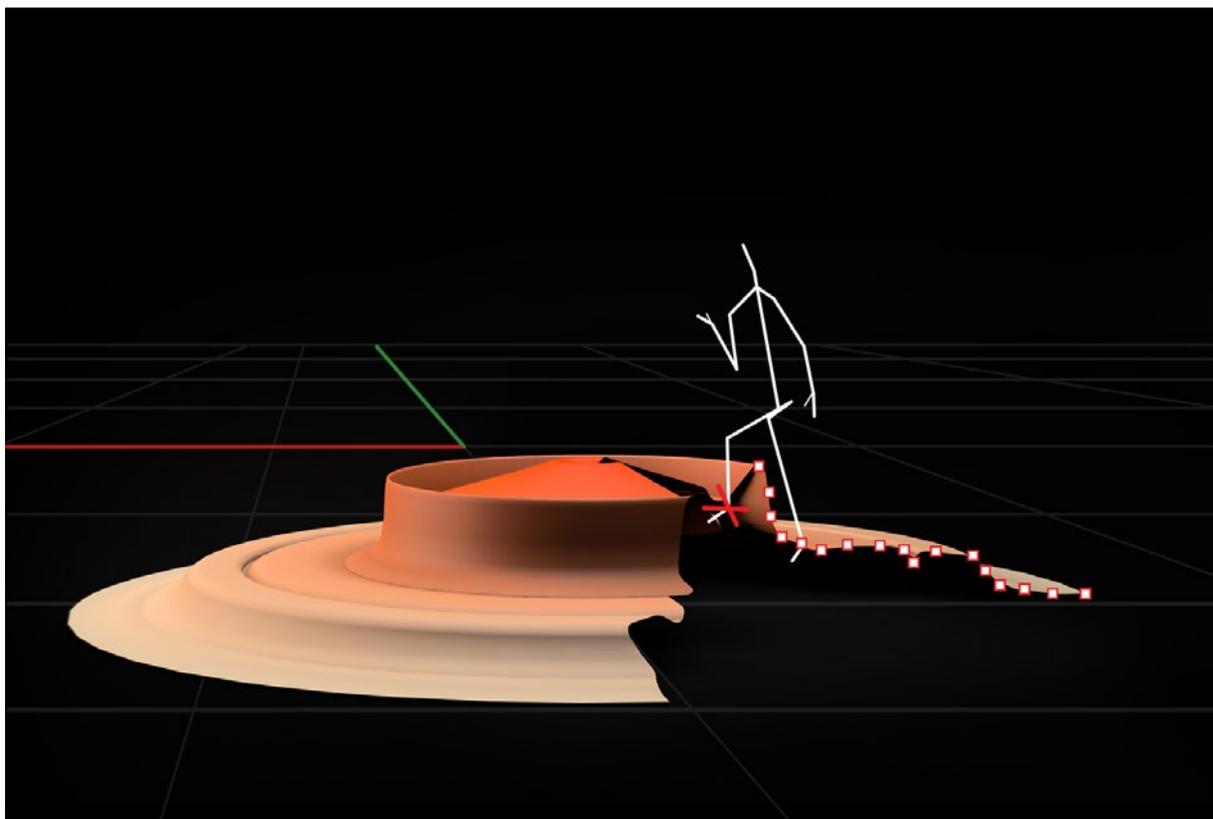
FR Mon projet met en place un outil numérique qui capte le mouvement et le fixe sous la forme d'une courbe numérique tridimensionnelle. Celle-ci devient alors le point de départ permettant la modélisation d'objets et d'espaces. De surcroît, l'outil se veut accessible à tous, open source, dans le but de fédérer une communauté de créateurs. Ils peuvent ainsi, chacun à leur manière, s'en emparer, créer, et partager leurs projets sur un forum dédié. De ce fait, via un processus de conception inhabituel, la création de cet outil numérique, connecté au corps, offre une nouvelle manière de s'inscrire dans le monde du design.

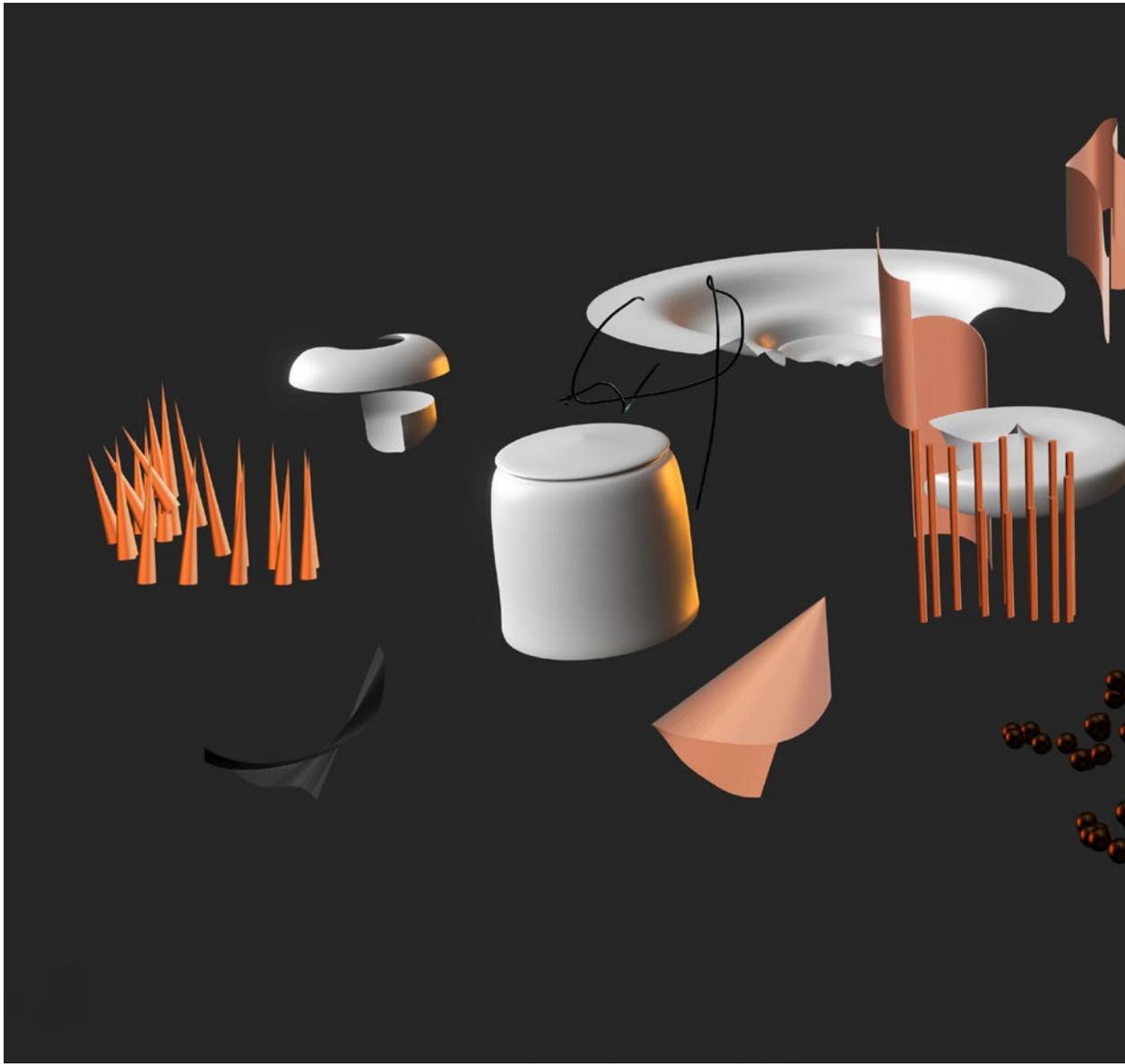
Can movement become a design tool?

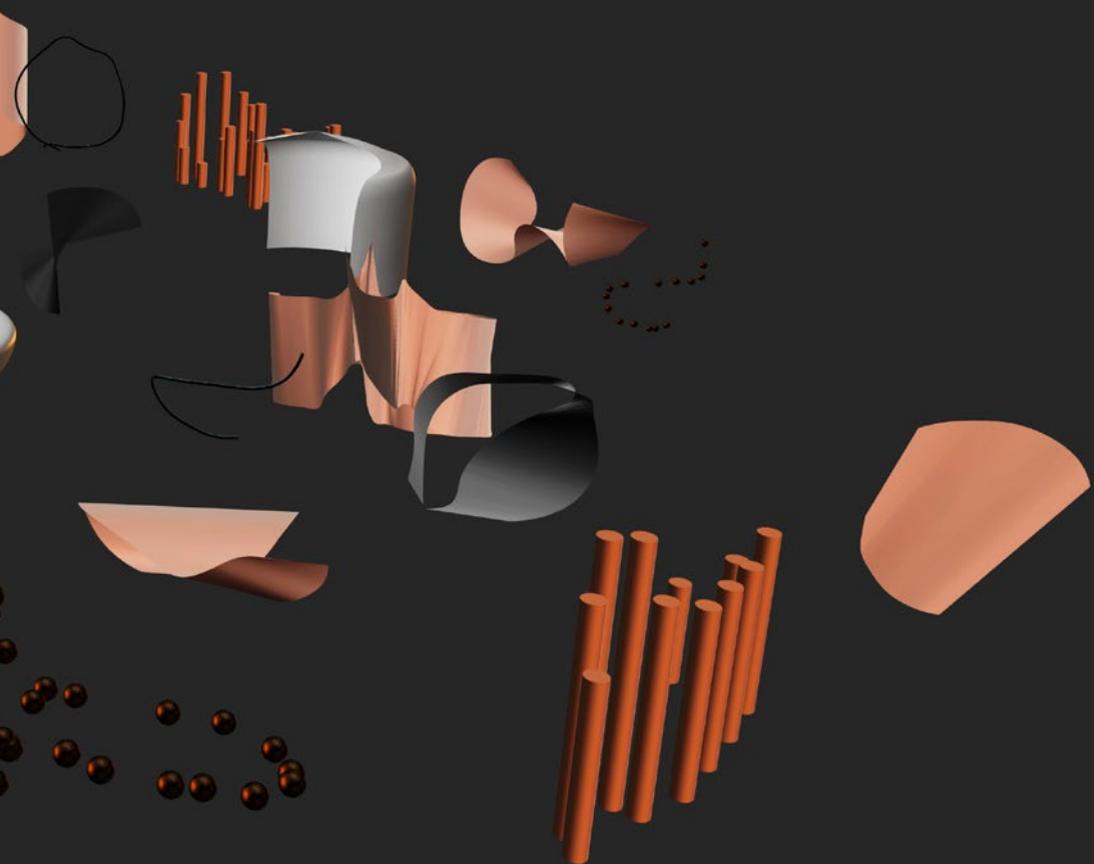
EN My project introduces a digital tool that captures movement and fixes it in the form of a 3D digital curve. This then becomes the starting point for modelling objects and spaces. The tool must also be accessible to everyone, open source, to bring together a community of designers. Then, each in their own way, they can get involved, create, and share their projects on a dedicated forum. As a result, via an unusual design process, the creation of this digital tool connected to the body offers a new way to become involved in the design world.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
NOUVELLES TECHNOLOGIES | *NEW TECHNOLOGIES*
ARTS DE LA SCÈNE | *PERFORMING ARTS*

ARTHUR DOUBLET SUSINI

MÉMOIRE

Maison hantée : structure narrative, typologies spatiales et psychologiques

FR À partir d'un espace abandonné, outragé par le temps, maison de caractère devenant ruine habitée par les souffrances humaines, le projet s'inscrivant dans le fil du présent mémoire s'appuiera sur les invariants de la demeure hantée en les confrontant aux techniques d'illusions contemporaines pour créer un espace scénographique destiné à ré-enchanter le lieu et le visiteur. A la fin de ce mémoire, nous ferons une proposition de rénovation scénographique, épousant le bâti, afin de donner à celui-ci une seconde vie tout en considérant son passé.

DISSERTATION

Haunted house: narrative structure, spatial and psychological typologies

EN From an abandoned space, outraged by time, a house of character becoming a ruin inhabited by human suffering, the project, which is part of the current memory, will build on the invariants of the haunted house by confronting them with contemporary illusionary techniques to create a scenographic space intended to enchant the place and the visitor. At the end of this brief, we will make a proposal of scenographic renovation, embracing the built, in order to give it a second life while considering its past.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
ALEXIS MARKOVICS

MOTS CLÉS | KEY WORDS
DÉMARCHE DE RECHERCHE | RESEARCH APPROACH

Mémoria

FR Reconversion de la place forte militaire de Suzac en musée Le projet s'installe à Suzac en Charente Maritime, sur le site d'une ancienne place forte militaire, réseau de forteresses des mers et souvenir de l'époque révolue de l'occupation. Le mur de l'Atlantique est un ensemble de fortifications construit par le Troisième Reich pour protéger les côtes françaises contre l'invasion alliée. Parmi la population locale, certains les ont construites de leurs mains dans le cadre du service du travail obligatoire. Entre littoral et forêt, ce site qui fut d'abord une fortification napoléonienne, gardienne de l'Estuaire de la Gironde, offrant une vue panoramique en surplomb sur l'océan. Le site est entretenu par une association archéologique locale qui procède à des fouilles et un travail historique.

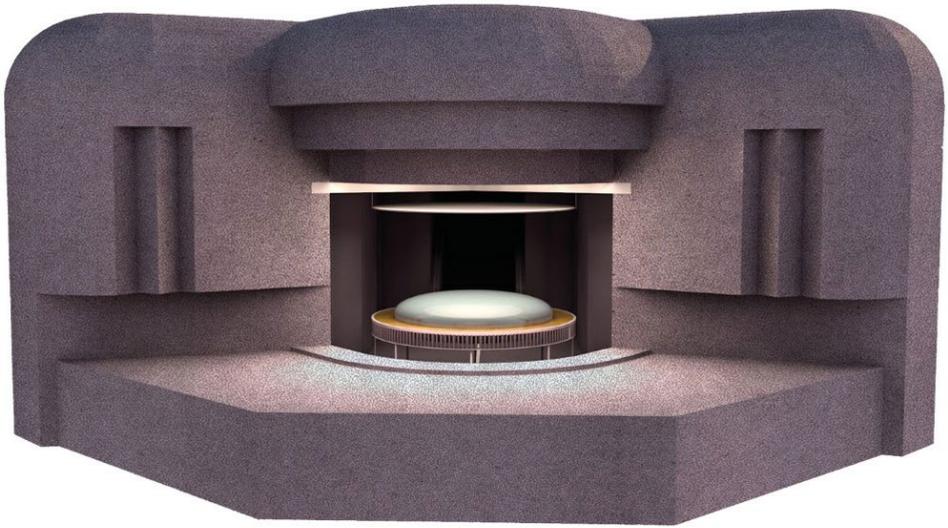
Mémoria

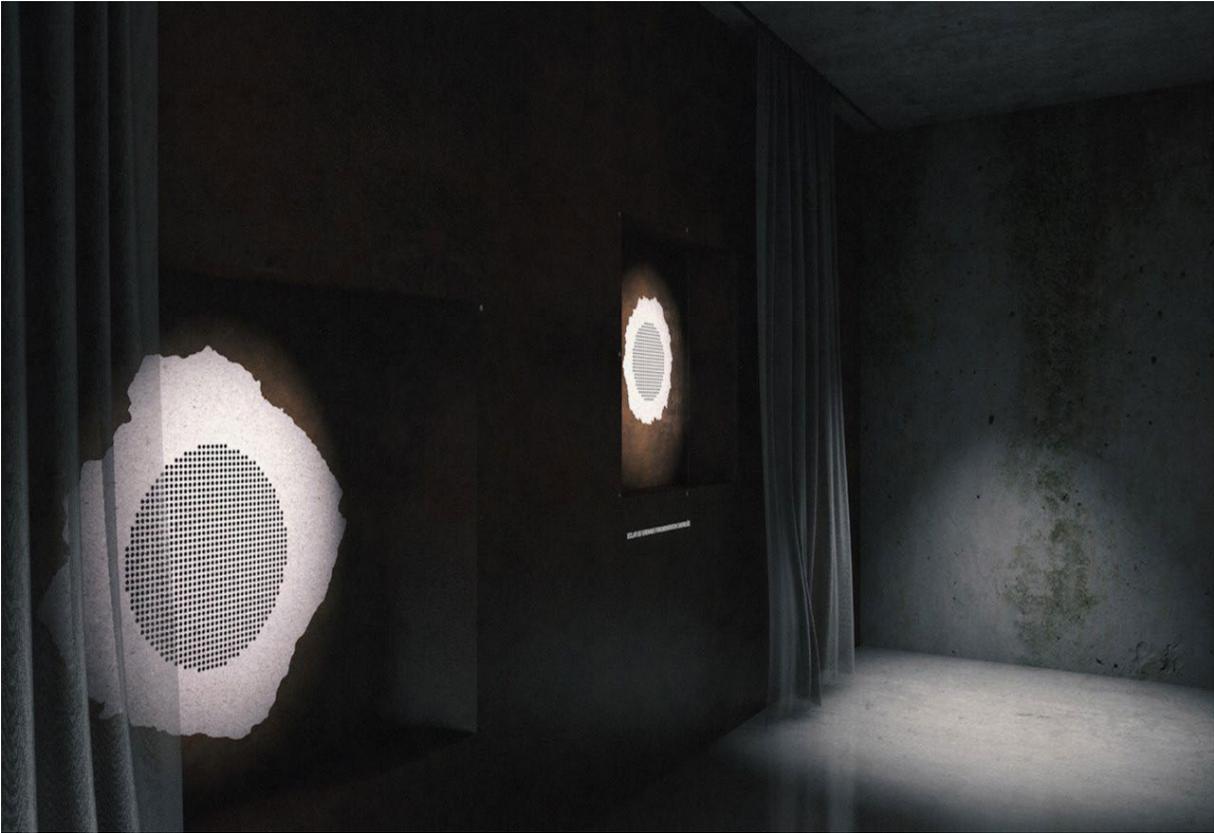
EN The project takes place at Suzac in Charente Maritime, on the site of a former military stronghold, a network of sea fortresses and a memory of the time of occupation. The Atlantic wall is a set of fortifications built by the Third Reich to protect the French coasts against the Allied invasion. Among the local population, there are people who built it with their own hands, due to forced labour. Between the coastline and the forest, this site was firstly a Napoleonic fortification, guarding the Gironde Estuary and offering a panoramic view of the ocean. In 1941, it was transformed and integrated into Fritz Todt's standardised fortification systems until its bombardment in 1945. Today, the site is maintained by a local archaeological association which carries out digs and historical work.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
MUSÉOGRAPHIE | MUSEUM DESIGN
SCÉNOGRAPHIE | SCENOGRAPHY

JULIETTE DROULEZ

MÉMOIRE

L'âme des choses

FR La narration. Tout partait de là. Des histoires que l'on pouvait lire à travers un objet, un espace, un film. Et puis mille questions. Comment s'écrit un projet? Quels sont les rêves qui nous habitent? Comment transmettre ces histoires-là? Et puis, pourquoi, véritablement, faisons-nous ce métier? C'est un mémoire qui n'en est pas tout à fait un. C'est une promenade dans les souvenirs. Ce sont toutes des histoires qui se chevauchent, se mélangent, se parlent et se répondent. C'est l'objet, la couleur, la forme, l'architecture, la lumière, le volume, les trésors, le cinéma, les décors, et puis les souvenirs. C'est ceux qui les écrivent, d'une part, et ce qu'ils veulent dire, puis ceux qui lisent, d'autre part, et ce qu'ils comprennent.

DISSERTATION

The soul of things

EN Narration. It all started from there. Stories that could be read through an object, a space, a film. And a thousand questions, too. How is a project written? What are the dreams that inhabit us? How can we pass on these stories? And why do we actually do this job? This is a dissertation, but not entirely. It is a walk down memory lane. These are stories that overlap, combine, speak to and answer one another. This is about objects, colour, form, architecture, light, volume, treasures, film, decoration and, of course, memories. This is about those who write them, and about what they mean; those who read them, and those who understand them.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
ALEXIS MARKOVICS

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

SEPT ARTISANS
TRAVAILLENT L'ALCÔVE

Objets rêvés

FR À travers des collages, des écrits, et des centaines de dessins, je propose de parcourir les différentes étapes d'un processus créatif, les doutes, les petits bonheurs et les réussites. En ayant l'intime conviction que nous, designers, pourrions peupler le monde de pensées, vous dévoiler cette pensée-là, c'est dévoiler encore plus qu'un bel objet fini, mis en scène. Vous dévoiler cela c'est se mettre à nu, c'est montrer ce qu'il se passe à l'intérieur. Ainsi vivent des objets mentaux, des objets mystérieux, qui n'existeront jamais, qui ne sont pas faits pour exister. Qui sont seulement là sous vos yeux pour ouvrir vos imaginaires, pour vous questionner, et pour que la frustration de ne pas pouvoir toucher ces objets-là soit remplacée par la beauté de les posséder dans un coin de votre tête.

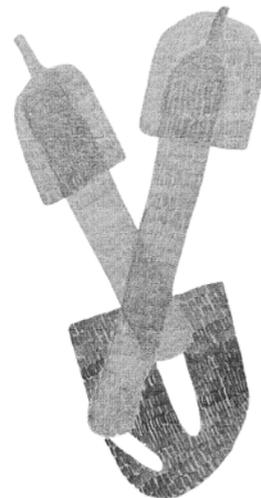
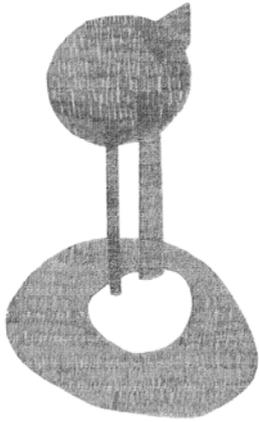
Dream objects

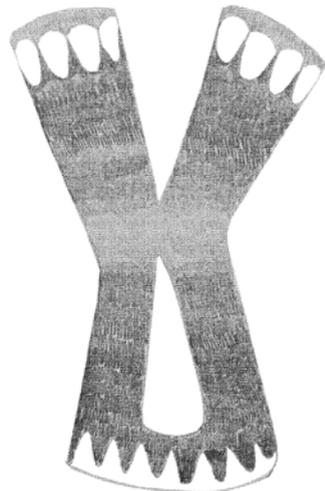
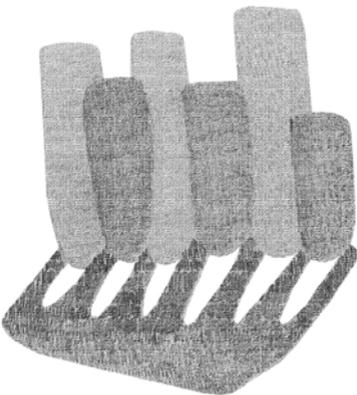
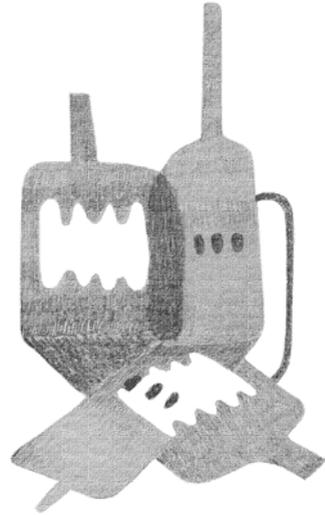
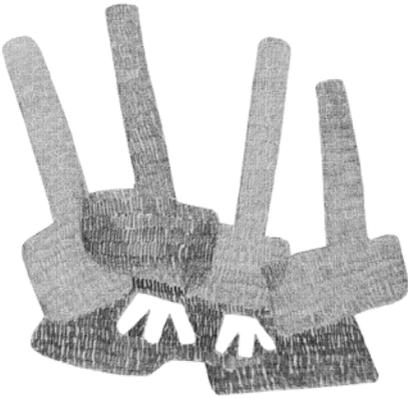
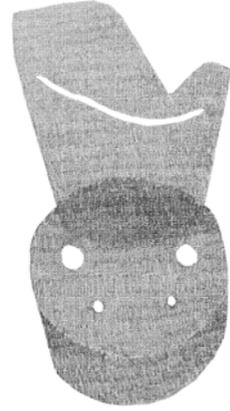
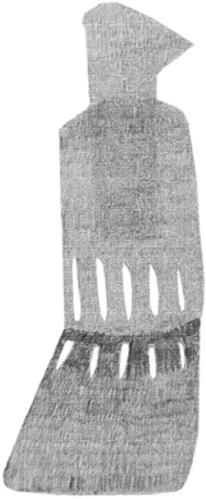
EN Through collages, writing and hundreds of drawings, I want to go through the different stages of a creative process, the doubts, the simple pleasures and successes. Based on the deep conviction that we, as designers, can populate the world with thoughts, unveiling this thought to you means unveiling much more than a finished object, beautifully presented. Unveiling it means baring ourselves and showing what goes on inside. This is how mental objects, mysterious objects, come to life, which will never exist, which are not made to exist. They are only placed under your eyes to open up your imaginations, to question you, so that the frustration of not being able to touch these objects is replaced by the beauty of possessing them in a corner of your mind.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
MATÉRIAUX | *MATERIALS*

CONSTANCE ETCHEPARE

MÉMOIRE

Deux hommes, deux idées, deux projets

FR Ce mémoire témoigne de la rencontre entre deux hommes, Jules Maciet et Albert Kahn. Ces deux personnages ont pour point commun d'avoir saisi la puissance de l'image. Le premier la considère comme un outil précieux au service de la création alors que le deuxième l'utilise comme un moyen de capter le réel d'un monde en continuel mouvement. Marqués par le phénomène de mondialisation qui construit leur temps, ces deux hommes inscrivent leurs projets dans une méthode encyclopédique, formant ainsi un corpus du monde qui les entoure. C'est en effectuant ce travail d'enquête auprès des institutions que s'est construit ce mémoire afin de comprendre en quoi la constitution d'une culture visuelle répondait aux problématiques de cette société en pleine mutation.

DISSERTATION

Two men, two ideas, two projects

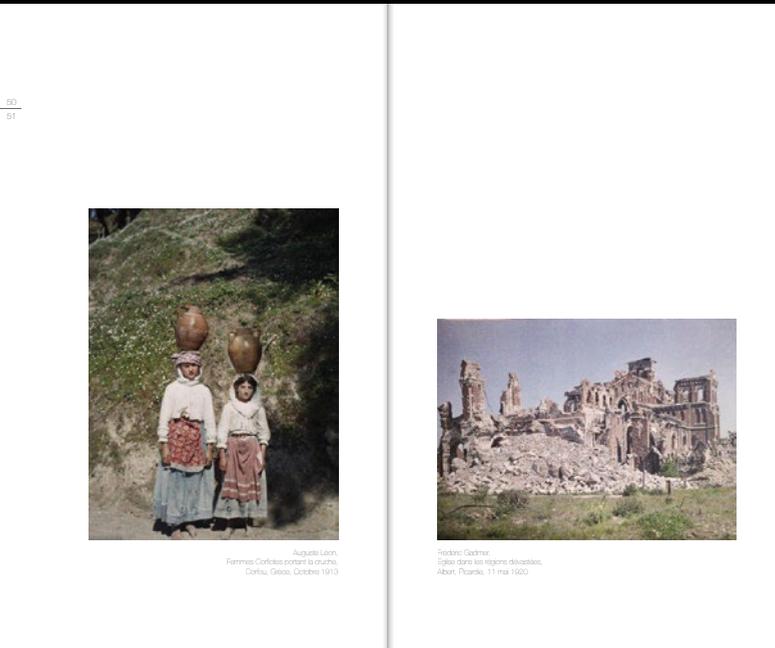
EN This dissertation attests to the meeting of two men, Jules Maciet and Albert Kahn. These two figures have both captured the power of the image. The former considers it a precious tool for creation, while the latter uses it as a means to capture the real in a world in constant movement. Struck by the globalisation that has defined their era, these two men approach their projects with an encyclopaedic method, becoming one with the world around them. This dissertation was constructed around this investigation work with institutions, with a view to understanding how the composition of a visual culture addressed the issues of this ever-changing society.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN LEMONIER

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

Dans les pas du berger

FR Ne serait-il pas intéressant de pouvoir offrir à chacun en fonction de ses capacités un parcours adapté et sécurisé pour explorer la montagne. A l'heure où nous sommes restés confinés chez nous, la quête d'espace prend tout son sens. L'effort physique et la performance n'étant pas la priorité de la démarche, je souhaiterais que les utilisateurs prennent le temps pour observer, se réapproprier et s'évader. La marche animerait le paysage en créant un dialogue entre l'homme et la nature. En créant une activité sans incidence sur l'environnement, nous viendrions habiter la nature sans la dénaturer, offrant un parcours évolutif utilisant les éléments minéraux. Dans les pas de ces premiers hommes, les bergers, qui ont exploré la montagne, nous allons nous imprégner de leur passage et du paysage.

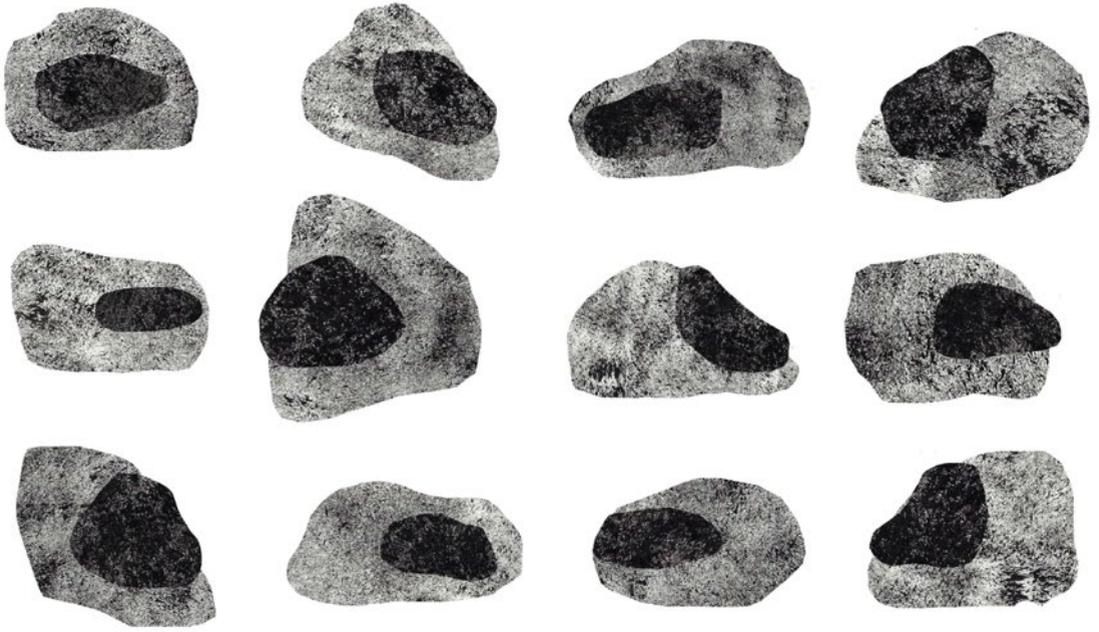
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARTINE BEDIN

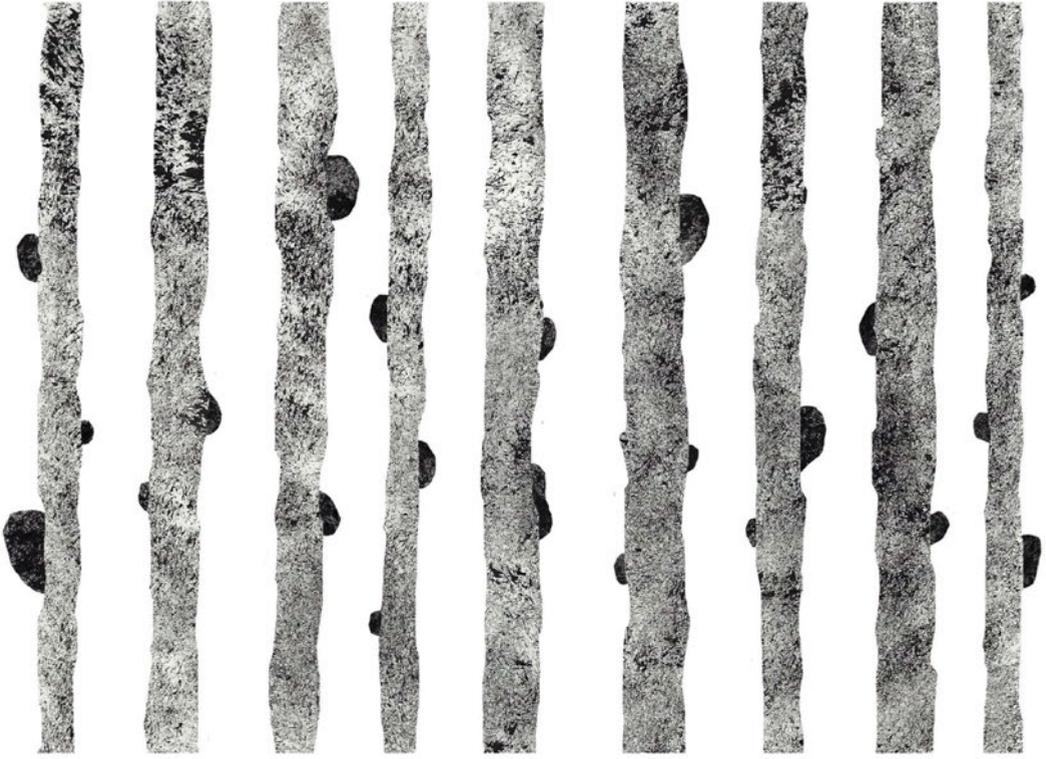
In the steps of the shepherd

EN Wouldn't it be interesting to be able to offer everyone an adapted, safe route for exploring the mountains, according to their own abilities? At a time when we are confined at home, the search for space takes on a new meaning. As physical effort and performance are not the priority of the approach, I would like the users to take the time to observe, reclaim the space and escape. Walking animates the landscape by creating a dialogue between men and nature. By creating an activity that has no impact on the environment, we are able to live with nature without spoiling it, offering an adaptable route using mineral elements. In the steps of these first men, the shepherds who explored the mountains, we will immerse ourselves in their passage and their landscape.

MOTS CLÉS | KEY WORDS
PATRIMOINE | *HERITAGE*

JEANNE FACOMPRESZ

MÉMOIRE

Cabane – Premier habitat

FR D’hier à aujourd’hui, du havre de paix au modèle architectural minimaliste, voici l’histoire des cabanes, de nos cabanes. De l’enfance à l’âge adulte, elles sont le reflet de nos personnalités et de nos besoins. Nous parlerons ainsi de l’évolution constante de ces structures qui racontent nos imaginaires et qui représentent un modèle architectural ancré dans notre société. Les cabanes nous parlent de fonctionnalité mais aussi de simplicité, ce qui leur permet de répondre à différentes nécessités tout au long de notre vie.

DISSERTATION

Cabin – first habitat

EN From past to present, from haven of peace to minimalist architectural model, this is the story of sheds – our sheds. From childhood to adulthood, they reflect our personalities and our needs. We will talk about the constant evolution of these structures, which speak of our imaginations and represent an architectural model anchored in our society. Sheds tell us about functionality but also about simplicity, which allows them to meet different needs throughout our life.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*
ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*

ner le dos au monde présent, mais il faut installer une vie qui tienne un discours et prouver qu'on peut s'y prendre autrement. Ils nous parlent « d'attention au monde » ; il faut articuler l'écologie et le culturel, là où la cabane s'invite dans un monde câblé, un sol abîmé. C'est le paysage qui domine nos constructions et non l'inverse: La cabane s'y adapte plutôt que le modifie et essaie de s'y fondre ou mieux notamment grâce aux matériaux. Il faut oublier ce « monde de plâtre » où les logements se développent à trop grande vitesse.

46

Cabane de la DAD de Notre-dame des Landes © Irrevo Kiki

47

Rosa Parks, mobilité tempérée

FR «J'ai traité dans mon mémoire le thème de la cabane comme espace et symbole de réconciliation avec la nature. J'ai voulu, pour mon projet personnel, poursuivre cette réflexion en m'intéressant à de petits espaces de service en milieu urbain. Le projet s'inscrit dans la ville de Paris déclarée depuis 2019 en urgence climatique selon le Conseil de Paris. Il s'agit de concevoir l'arrêt de tramway Rosa Parks situé dans le 19e arrondissement, au cœur du nouveau réseau du Grand Paris. La réflexion intègre la double question de la mobilité urbaine et de la résilience au réchauffement de la capitale. Le projet prend en compte le contexte du lieu (climatique, historique, usage) à travers une sélection de matériaux originale et des dispositifs thermiques et hydrométriques. La station que je propose répond de manière fonctionnelle et poétique au besoin d'une pause agréable adaptée à la saisonnalité.»

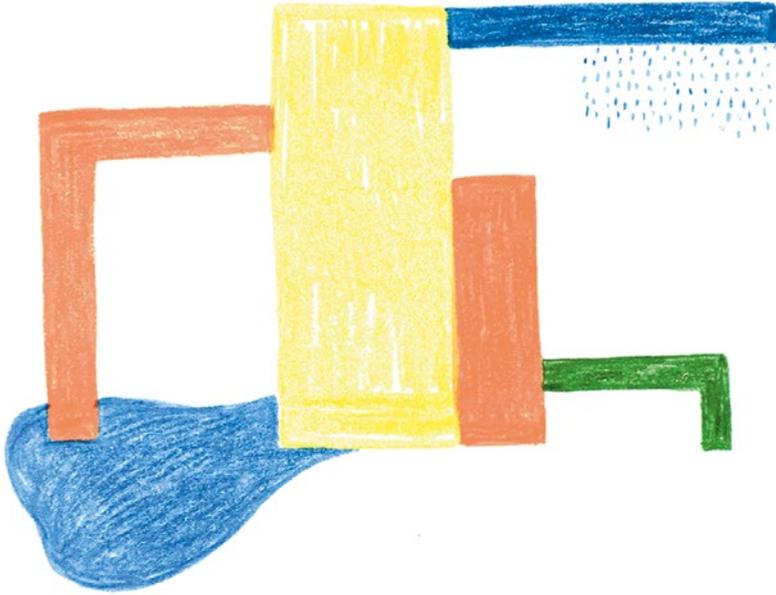
Rosa Parks

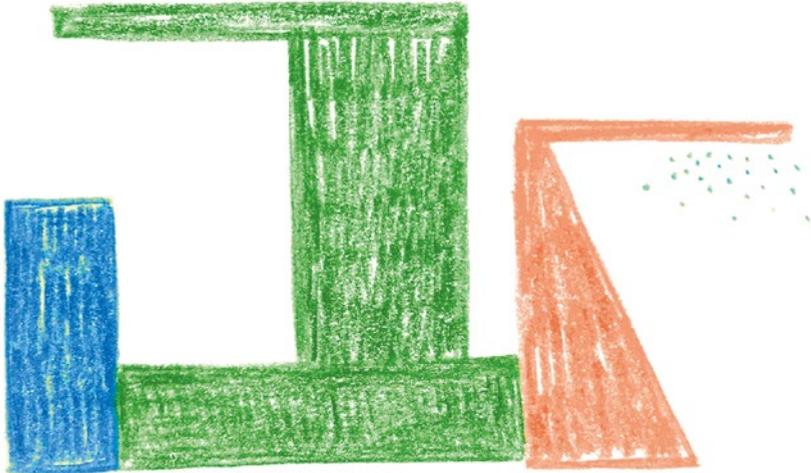
EN "In my dissertation, I dealt with the theme of the hut, as a space and a symbol of reconciliation with nature. For my personal project, I wanted to continue this reflection, looking at small service spaces in the urban environment. The project is part of the declaration of a climate emergency by the Paris City Council in 2019. It involves designing the Rosa Parks tram stop in the 19th arrondissement, in the heart of the new Greater Paris network. The project looks at the dual question of urban mobility and resilience to global warming in the capital. It takes into account the context of the place (climate, history, use) through a selection of original materials and thermal and hydrometric devices. The station I propose is a functional, poetic solution to the need for a pleasant break, adapted to the seasons."

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*

MÉMOIRE

Espaces vécus de l'enfermement : récit(s) de vie carcérale

FR Et si parler de la prison et de l'enfermement, c'était d'abord parler des espaces vécus plutôt que du dispositif architectural? Ce mémoire questionne l'espace carcéral et ce qui le constitue par l'échange entre le vécu d'un ancien détenu et l'œil d'une étudiante en architecture d'intérieur et design. Cet échange, vecteur principal de la réflexion, tend à placer l'expérience et l'espace vécu au centre de l'analyse. Quels sont les points qui constituent réellement, quotidiennement, la prison, l'enfermement, la punition? L'espace carcéral doit-il rester un territoire punitif? C'est par des points comme l'exclusion de l'espace libre et l'impossibilité de s'approprier l'espace de la prison que l'on tentera de répondre à cette question finale: la prison peut-elle devenir un espace de résilience et/ou de soin?

DISSERTATION

Lived spaces of confinement: story(s) of prison life

EN What if talking about prison and incarceration first meant talking about living spaces rather than the architectural structure? This dissertation explores the prison space and what constitutes it through a conversation with a former detainee and the eye of a student of interior architecture and design. This conversation, the driving force of the study, seeks to place experience and living space at the heart of the analysis. What are the factors that truly – and on a daily basis – constitute prison, incarceration, punishment? Should the prison space remain a punitive territory? It is through these two points, as well as the exclusion of free space and the impossibility of appropriating the prison space, that we will attempt to answer this final question: can prison become a space of resilience and/or care?

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
MANOLITA FILIPPI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

Le pavillon

FR Le pavillon est un lieu particulier au programme mixte habitation/activités commerciales géré par une association pour personnes sortant de leur peine carcérale. Dans le XXe arrondissement de Paris, ce lieu vise à mieux réinsérer les anciens détenus en situation de précarité sociale et financière. Cette maison permet donc une transition et une reconstruction personnelle essentielle à la réinsertion, et l'organisation de la vie quotidienne leur sera déléguée pour mieux se responsabiliser. Le pavillon propose une nouvelle manière d'habiter aux anciens détenus sans créer une rupture trop brutale avec leur mode de vie. Elle fonctionne comme un refuge jouant sur les espaces partagés et individuels, en laissant toujours la possibilité de reprendre possession de chaque endroit dont une architecture dispose.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARTINE BEDIN

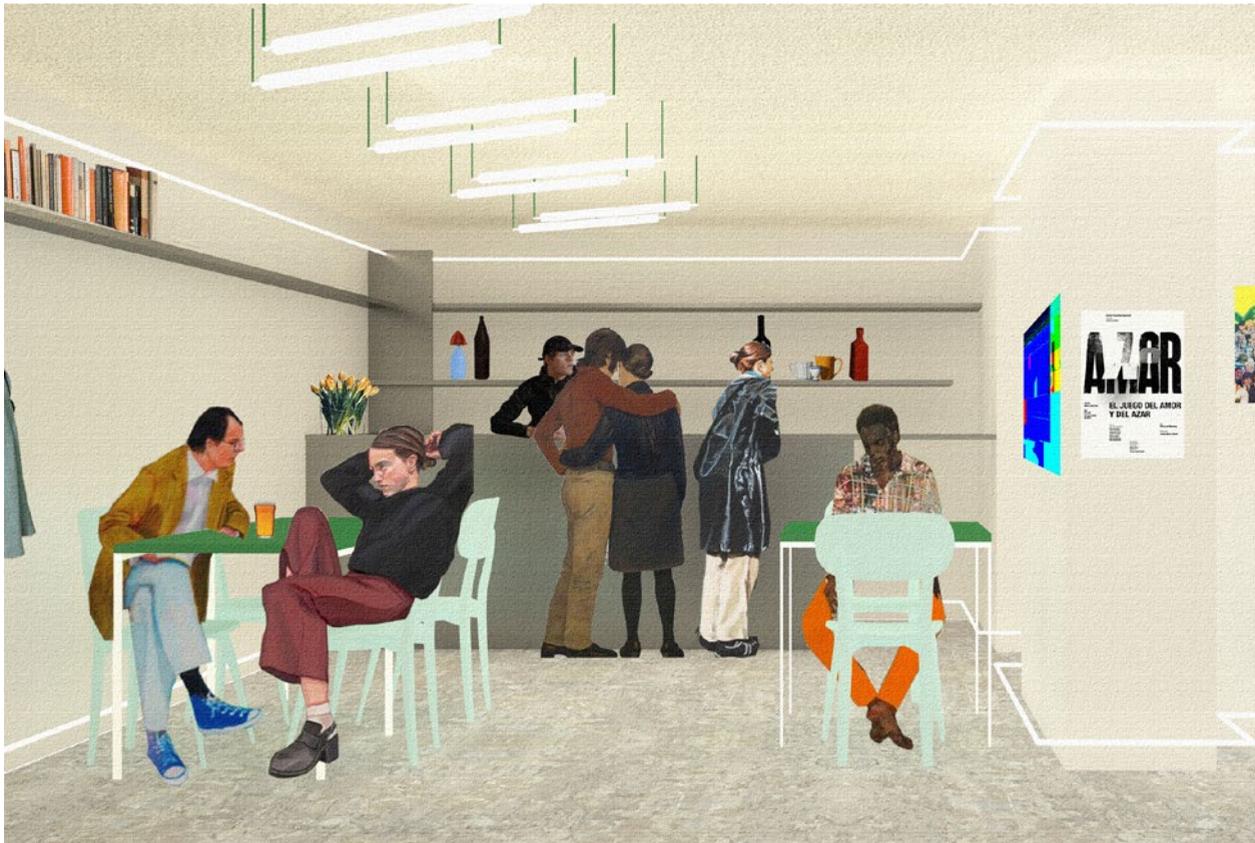
The pavilion

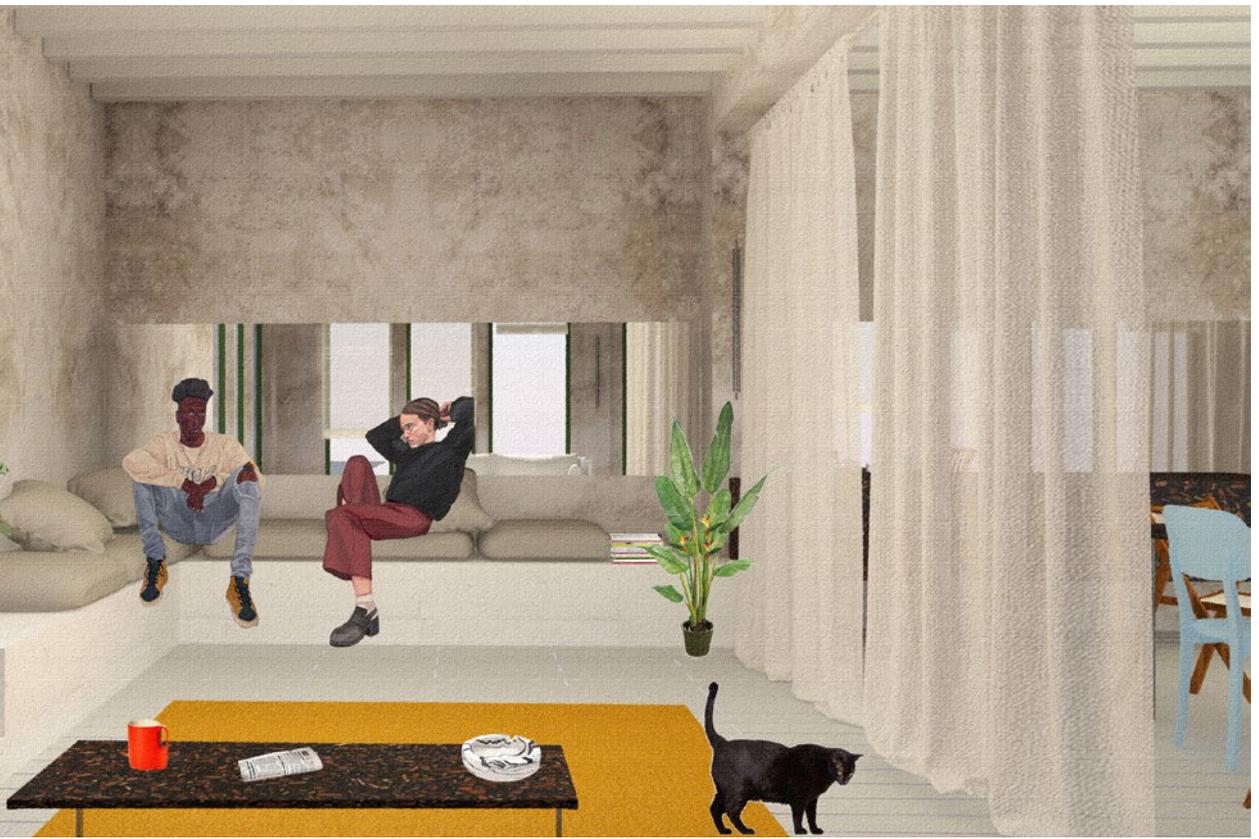
EN The pavilion is a specific place in the mixed-use residential/commercial activities programme, managed by an association for people coming to the end of their prison sentence. Based in the 20th arrondissement of Paris, this place aims for better reintegration of former prisoners who are in a situation of social and financial insecurity. The centre therefore enables the transition and personal reconstruction essential to the reintegration and organisation of everyday life, which is delegated to them to give them more responsibility. The pavilion offers a new way of housing the former prisoners, without creating a break from their former lifestyle that is too abrupt. It works as a refuge, playing on shared and individual spaces, always leaving the possibility of taking over possession of each place and its architecture.

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

CONSTANCE FENDER

MÉMOIRE

La renaissance de l'immeuble de rapport

FR Ce mémoire dresse un historique de l'immeuble de rapport et ses perspectives de renouveau. La partie historique permet d'identifier le cycle de vie de l'immeuble de rapport (émergence, développement, maturité et déclin) et le jeu de 3 facteurs clés explicatifs: politiques, techniques et sociétaux. Les modes de vie familiaux, les innovations architecturales et d'aménagements intérieurs, les réglementations sont illustratifs de ces facteurs analysés de manière exhaustive. La partie prospective s'attache à mobiliser ces facteurs pour proposer un modèle de l'immeuble de rapport de l'avenir, rassemblant une multiplicité d'activités pour accueillir une population sociale mixte et intergénérationnelle.

DISSERTATION

The history of the investment property

EN This dissertation traces the history of the investment property and its perspectives for renewal. The background section identifies the life cycle of the investment property (emergence, development, maturity and decline) and the combination of 3 key explicative factors: political, technical and societal. Family lifestyles, architectural innovations, interior designs and regulations are illustrative of these factors, which are analysed exhaustively. The prospective section seeks to mobilise these factors to offer a model for the investment property of the future, bringing together a wide variety of activities to house a mixed and intergenerational social population.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CHARLOTTE POUPON

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP SOCIÉTAL | SOCIETAL FIELD
DÉMARCHE DE RECHERCHE | RESEARCH APPROACH

1.2 La maturité de l'immeuble de rapport, une offre diversifiée

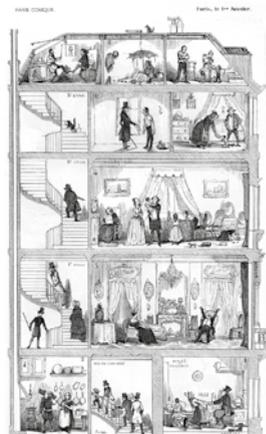
Le terme *immeuble de rapport* réunit des édifices de taille très diversifiée principalement en rapport avec leur contexte, leur parcelle définissant souvent leur taille et leur forme. Le passage de la maison à l'immeuble s'est fait progressivement et n'a parfois pas nécessité de changement parcellaire.

« Les plus modestes sont ceux des quartiers centraux où ils s'élèvent sur d'anciens terrains occupés avant eux par des maisons à pigeons géologiques. »¹⁴

L'immeuble de rapport se développe plus particulièrement dans les années 1770. Il propose une offre diversifiée sur plusieurs niveaux de lecture depuis l'échelle urbaine à l'échelle du logement. Cette diversification est vécue dans un but principalement lucratif. Le propriétaire propose une offre qui couvre tous les besoins des parisiens de l'époque.

¹⁴ *Le Parisien*, 2010, p. 100.

¹⁵ *Le Parisien*, 2010, p. 100.

SUJET LIBRE

L'immeuble-îlot

FR L'immeuble-îlot a été pensé comme une petite ville. On peut y loger, se nourrir, se distraire, y travailler... Pour être accessible et attractif, il fait coexister divers formes de bureau et de logement (traditionnel ou partagé). Le projet s'intéresse particulièrement aux espaces partagés qui offrent des contraintes et des besoins qui changent les codes traditionnels. Les espaces privés, eux, se réduisent pour laisser place à de plus grands espaces de vie en communauté. Deux besoins s'opposent alors: l'intimité et la convivialité. C'est sur cette antinomie que l'écriture du projet s'est dessinée, en proposant une structure qui joue avec les envies et les perceptions de ces habitants. Translucide, opaque. Dégagée, obstruée. Ouverte, fermée.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EVANGELOS VASILEIOU

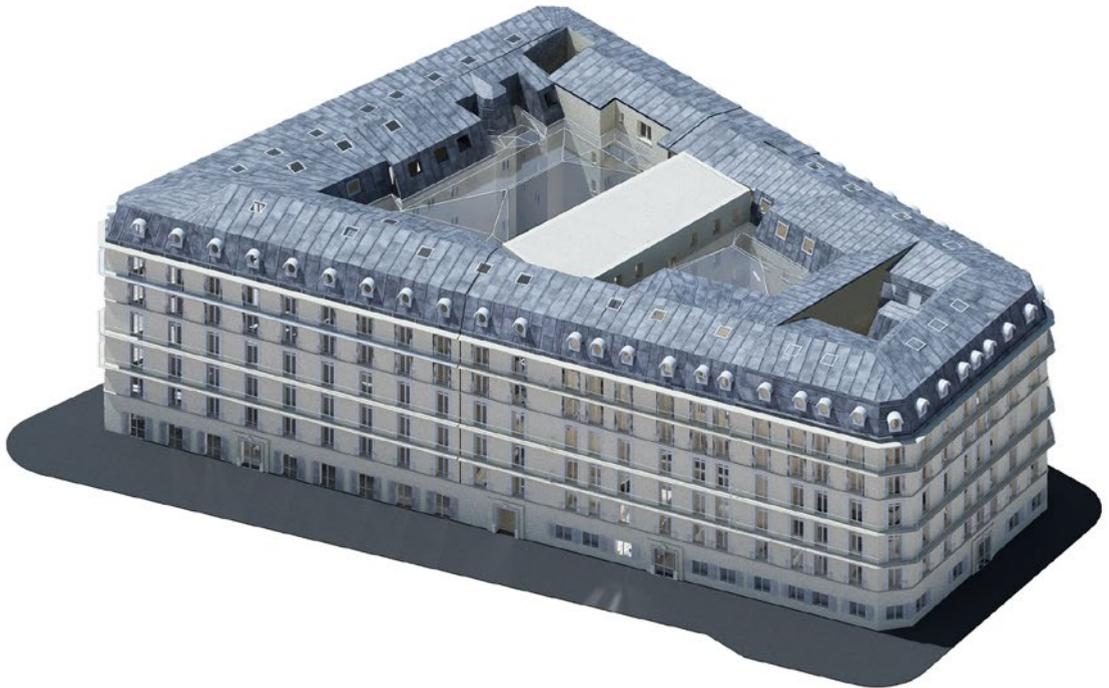
FREE TOPIC

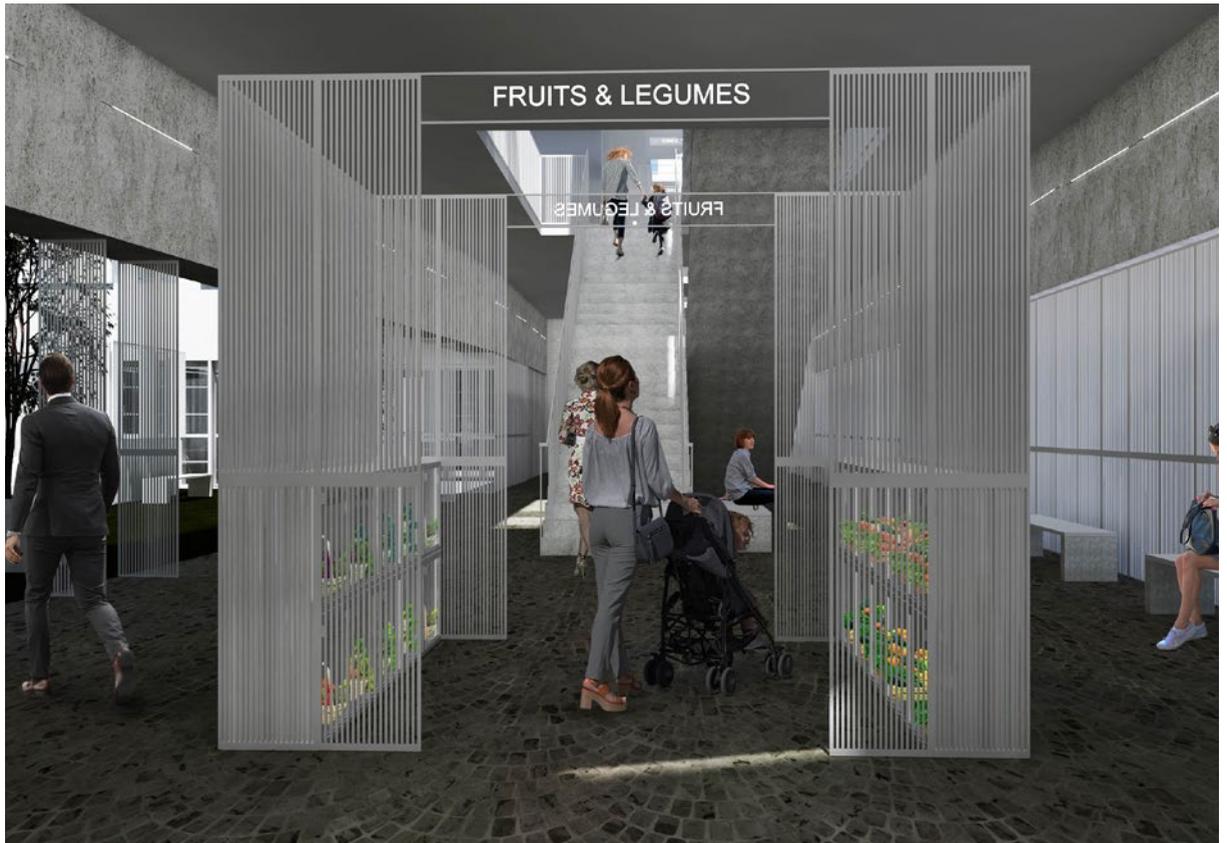
The island building

EN How will we live in Parisian buildings in the future? The project is based on the application of research carried out to try and imagine how we will house ourselves, work and consume in the future. The island building has been designed like a small city. You can live there, eat, meet people, entertain yourself and work. To be accessible and attractive, it allows different forms of work to co-exist (traditional or shared office) as well as different forms of housing (traditional or shared housing). The private spaces are reduced to give way to larger community living spaces. These places have two opposing needs: privacy and sociability. The project design is based on this antinomy, offering a structure that plays with residents' wishes and perceptions. Translucent, opaque. Unrestricted, obstructed. Open, closed.

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACES PRIVÉS | *PRIVATE SPACES*
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*

AKHILLA GHIRIBELLI

MÉMOIRE

De la confiance à l'hôtel

FR Depuis l'apparition de l'espèce humaine sur terre, l'alimentation a représenté un enjeu primordial. Ce qui fut au départ un acte de survie visant à préserver l'espèce a peu à peu évolué en art de vivre au cours des siècles. Le fait de s'alimenter s'est transformé en représentation, intégrant ainsi une dimension sociale, théâtrale, et politique. L'évolution inconsciente de l'espèce humaine vis-à-vis de la nourriture est particulièrement intéressante lorsque nous observons la place de l'alimentation dans notre société. S'il s'agissait au début d'une nécessité, aujourd'hui nos modes de consommations en font un loisir qui nous emmène jusqu'aux portes de l'hôtellerie du 21e siècle.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
THIERRY DE BEAUMONT

DISSERTATION

From reliance to the hotel

EN Ever since the human species appeared on Earth, food has been a crucial issue. What was initially an act of survival to preserve the species has gradually evolved over the centuries into an art de vivre. Feeding oneself has transformed into performance, thus incorporating a social, theatrical and political dimension. The subconscious evolution of the human species in relation to what we eat is particularly interesting when we look the place of food in our society. While it started as a necessity, today our modes of consumption make it a pastime that leads us right up to the doors of 21st century hotels and restaurants.

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

Le grand Casino de Bandol

FR Le Grand Casino de Bandol crée une rupture avec l'extérieur. C'est un univers imaginaire qui immerge dans une époque qu'on ne saurait dater, à la manière d'un décor de cinéma. Il s'agit d'un lieu de vie où tout est dessiné, les espaces, le mobilier, les tables de jeux et machines à sous ainsi que les motifs qui viennent envahir l'espace. L'objectif est de proposer un décor onirique en contrastant avec l'extérieur. Il est ainsi possible de jouer aux jeux traditionnels avec un croupier à proximité d'un bar démesuré structurant l'espace très haut sous plafond, puis de continuer à jouer face à la mer. Mais il existe aussi un espace où la technologie a pris place dans le décor. Ainsi des machines-à-sous démesurées brouillent la limite entre architecture et mobilier, et les motifs viennent coloniser l'ensemble des éléments présents dans la pièce.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARCO MENCACCI

The Grand Casino of Bandol

EN The Grand Casino of Bandol creates a break with the outside. It's an imaginary universe, immersed in an era that cannot be dated, like the decor of a cinema. It's a lifestyle venue where everything is designed: the spaces, the furniture, the gaming tables and slot machines, as well as the motifs that invade the space. The objective is to propose a dreamlike decor in contrast with the outside, where it's possible to play traditional games with a croupier near an oversized bar, structuring the very high space under the ceiling, then continue to play facing the sea. It is also a space where technology has taken on a key role in the decor. Oversized slot machines blur the boundaries between architecture and furniture, while the motifs colonise all the elements present in the room.

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*
RÉHABILITATION | *RESTORATION*

PIERRE-LOUIS GIMENEZ

MÉMOIRE

Comment les jeux-vidéos se libèrent du carcan numérique

FR Médium contesté en tant qu'Art, média accusé de rendre violent et de favoriser l'agressivité, etc. Tant de controverses que nous n'allons tout simplement pas aborder dans ce mémoire... Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt de comprendre cet univers qui s'est développé durant ses 70 années d'existence pour devenir l'une des plus grosses industries culturelles de notre monde. Comprendre les multiples tactiques que possèdent les développeurs, directeurs artistiques et autres infographistes pour attirer les joueurs dans un monde fini dans son existence mais infini dans son imagination. G@mers ou non, ce mémoire a été écrit pour vous.

DISSERTATION

G@mer or not, this dissertation was written for you

EN A médium disputed as Art, a media accused of stoking violence and promoting aggression – these controversies and more will simply not be addressed in this dissertation. What we are more concerned with here is understanding this world, which has developed over its 70-year existence to become one of the largest cultural industries on our planet. We want to understand the many tactics that developers, artistic directors and other computer graphics designers have at their disposal to attract players into a world that is finite in its existence but infinite in its imagination. G@mer or not, this dissertation was written for you.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CAROLA MOUJAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

P2

C3

Il y a des grands classiques dans les jeux-vidéo, des soft qui se doivent d'être joués pour la culture générale au même titre qu'il y a des livres qui doivent être lus et des films être vus. Il existe de tous les genres dans ces jeux ! Du plus simple au plus complexe, du plus facile d'accès au plus difficile à comprendre ou à jouer, vous trouverez des softs qui vous passionneront en vous questionnant sur votre personne, votre environnement, vos connaissances, d'autres qui seront de véritables éducatrices des plus basiques, ou d'autres encore, dont le seul but sera de vous distraire, de passer le temps.

Parce qu'ils utilisent nos sens mais aussi notre imagination, ces jeux offrent des imaginaires, des univers, des moyens d'aller plus loin, tel qu'aucun autre médium ne pourra jamais vous le proposer... Aujourd'hui, de nombreux jeux associent des comics ou des livres écrits pour concevoir de nouvelles histoires dans le même univers. Vous trouverez aussi de nombreuses fan-fictions permettant à qui veut d'écouter ses propres histoires, des courts-métrages, ou encore des mods développés par des joueurs en utilisant les moteurs d'autres jeux. Il n'y a pas de limite à l'extension de l'univers d'un jeu-vidéo.

58

EpicQuest: Minas Thoth sur Minecraft

Projet phantastique, une équipe de quelques joueurs se sont amusés à recréer la ville blanche du Gondor.

P2 C3

59

SUJET LIBRE

Yggdrasil

FR L'Humain est un explorateur et en 2070, la Terre n'a plus aucun secret pour lui. Ses yeux se relèvent enfin vers les cieux, une petite boule rouge l'attire. Il est temps de renouer avec le voyage et Mars sera sa destination. Une station spatiale est construite: Yggdrasil a été conçue pour devenir la tête de pont humaine de la future colonisation martienne, un avant-poste évolutif. Elle sera les yeux dans le ciel de l'équipe au sol, et un lien entre Mars et la Terre. Yggdrasil se définit en quatre zones distinctes, les zones de Vie/Recherche sous gravité simulé et les zones Moteurs/Énergie, Contrôle Mission/I.V. et le Jardin Suspendu en espace zéro gravité. L'ensemble prend la forme d'une chrysalide blindée entourée d'un Tor de Stanford contenant les espaces de vies et de recherches.

FREE TOPIC

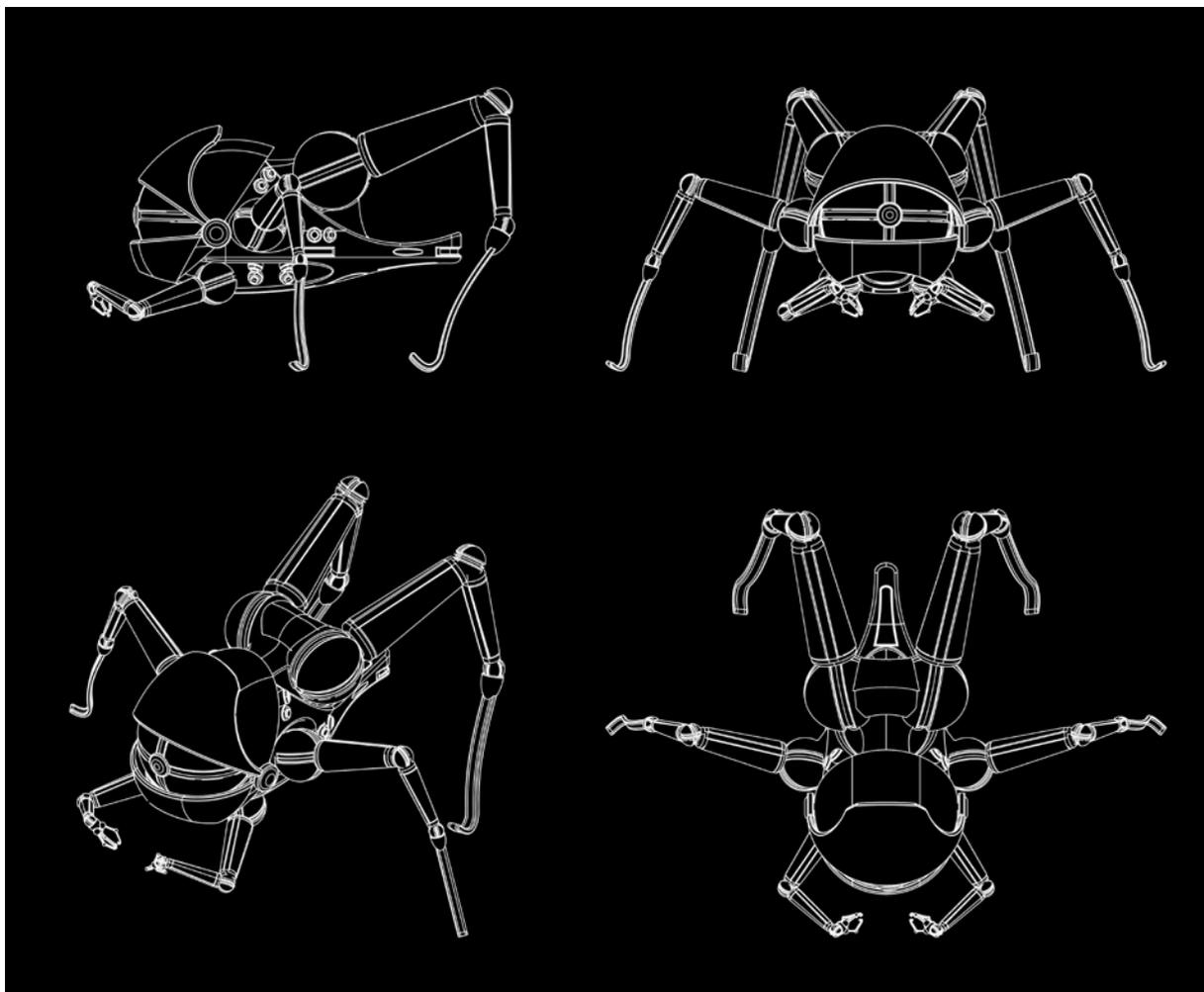
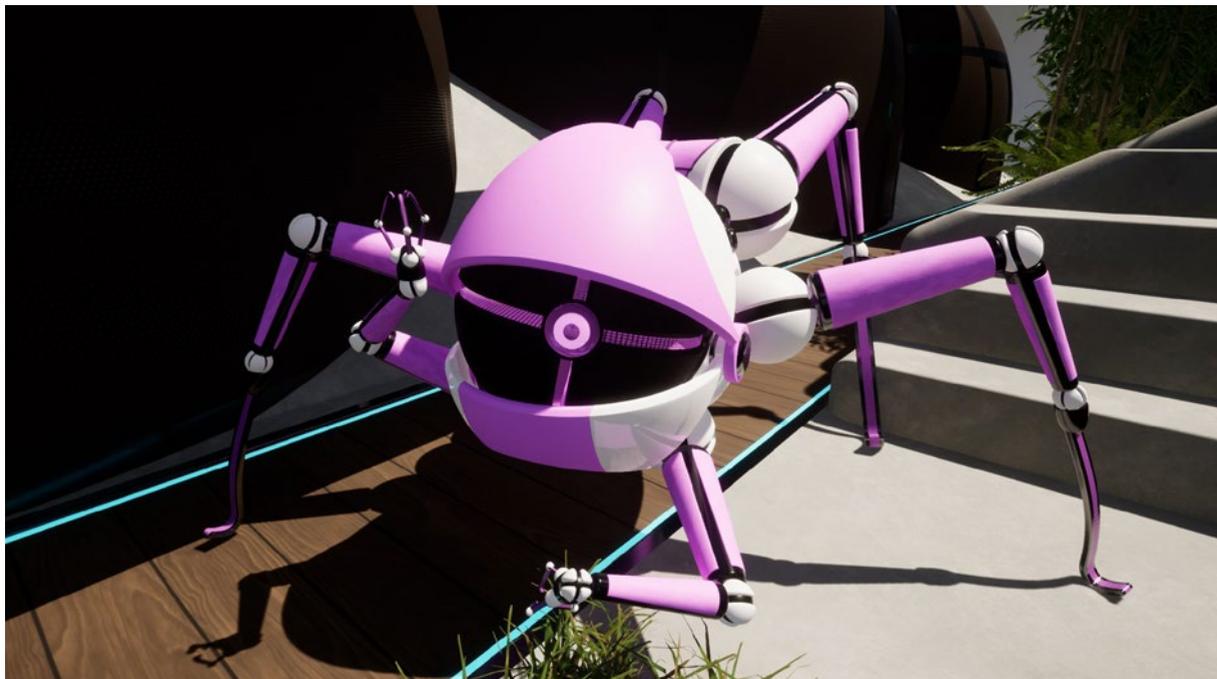
Yggdrasil

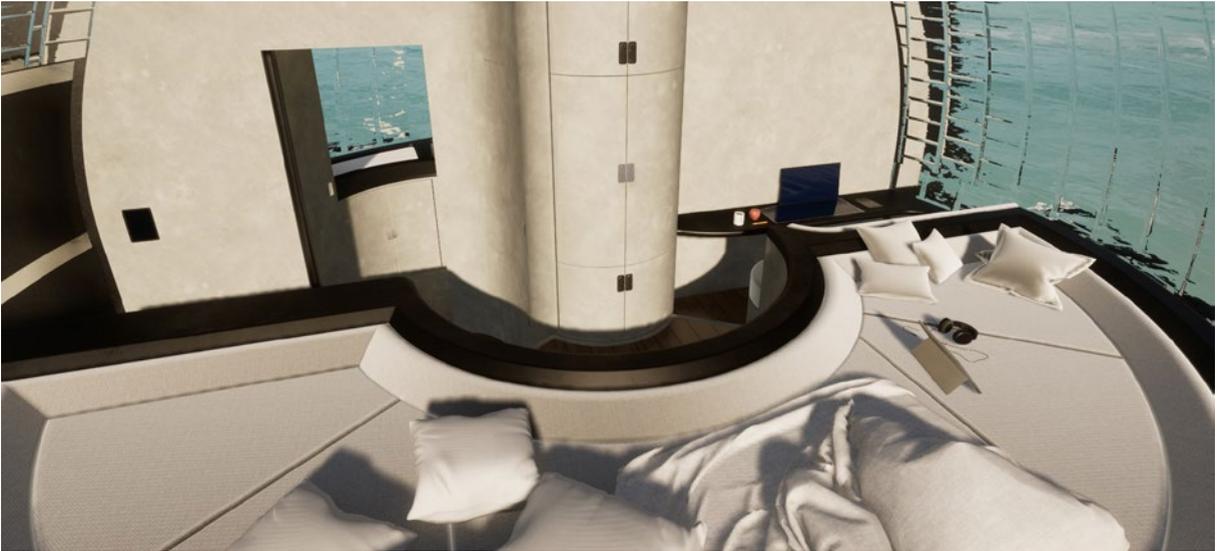
EN Humans are explorers and in 2070, the Earth no longer has any secrets for them. Their eyes are finally raised to the skies, where a small red ball attracts them. It's time to reconnect with travel and Mars will be their destination. A space station is built: Yggdrasil has been designed to become the human bridgehead of the future Martian colonisation, an adaptable outpost. It will be the eyes of the heavens for the team on the ground, a link between Mars and Earth. Yggdrasil is divided into four distinct zones, the Life/Research zones under simulated gravity and the Motors/Energy, Control Mission/I.V. and Hanging Gardens zones in zero gravity space. The whole project takes the shape of an armoured chrysalis surrounded by a Tor of Stanford containing living and research spaces.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*

ALEX GRANDIDIER

MÉMOIRE

Le « moins » dans l'acte de création

FR Ce mémoire a pour sujet l'usage du « Moins », avec un grand M, dans la conception d'espace. Moins que de chercher à théoriser un quelconque mouvement, il a pour but de collecter et d'analyser les différentes pratiques architecturales mettant en avant simplicité, réduction, essentiel et modestie, en questionnant parallèlement l'ambiance, la conception et la place du concepteur. L'exploration de la notion du « moins » dans l'acte de création d'espaces permet de définir six grands thèmes qui nous serviront de point d'entrée: minimalisme, ascèse, vacuité, frugalité, démolition et enfin vanité.

DISSERTATION

The "less" in the act of creation

EN This dissertation focuses on the use of the "Less" with a capital L in spatial design. Rather than seeking to theorise a given movement, it aims to assemble and analyse the different architectural practices that promote simplicity, reduction, modesty and the essential, by simultaneously questioning ambiance, design and the role of the designer. An exploration of the notion of "less" in the act of creating spaces reveals six major themes that will serve as our point of entry: minimalism, asceticism, vacuity, frugality, demolition and finally vanity.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
ALEXIS MARKOVICS

MOTS CLÉS | KEY WORDS
DÉMARCHE DE RECHERCHE | RESEARCH APPROACH
RÉHABILITATION | RESTORATION

Canari

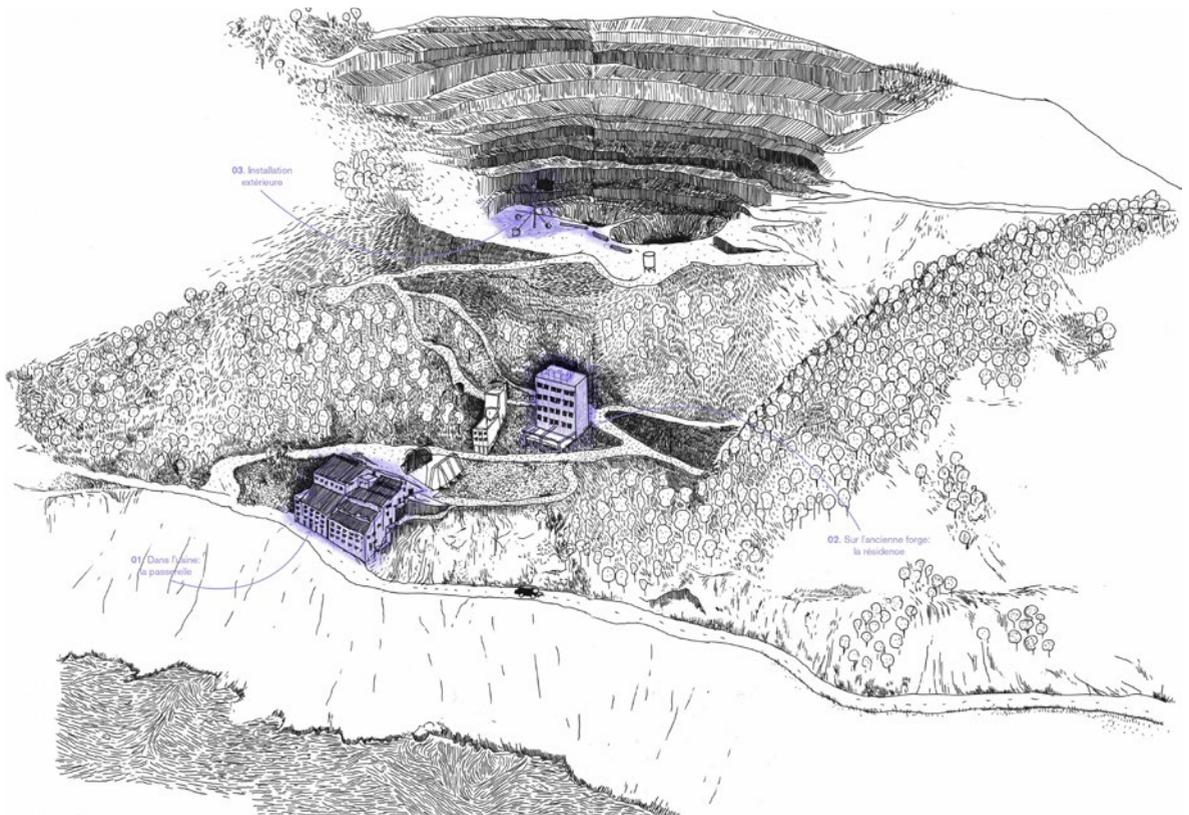
FR À Canari, dans le Cap Corse, une mine d'amiante est laissée en friche depuis l'arrêt de l'exploitation en 1965, laissant derrière elle une pollution qui perdure et un paysage symbole d'une industrie passée. Plus de cinquante ans après, le devenir de ce site, encore à risque, reste en suspens. Profitant de son caractère exceptionnel et de son rayonnement géographique, un centre d'art s'installe, pour accueillir des artistes et du public dans des conditions particulières. Réversible, le projet se matérialise par un ensemble d'infrastructures permettant d'occuper partiellement le site. Il propose un dialogue entre art, architecture, nature, questionnant l'usage et l'occupation d'un site naturel et offrant un nouveau regard sur le passé et la mémoire du lieu.

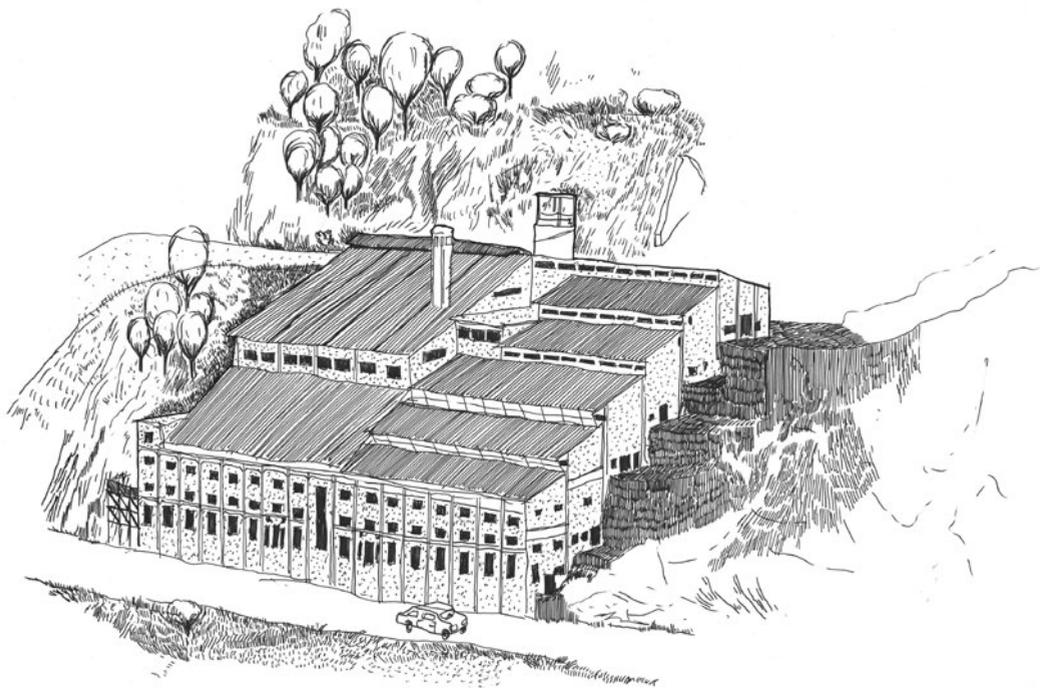
Canari

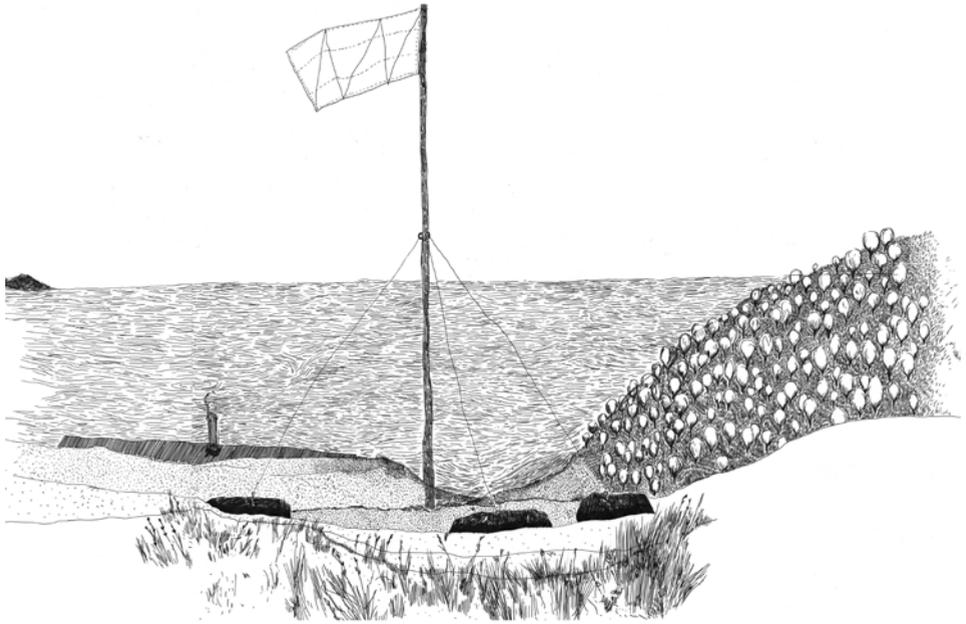
EN At Canari, in the Cap Corse, an asbestos mine has been left to go to wasteland since exploitation ceased in 1965, leaving lasting pollution and a landscape symbolic of an industrial past. More than fifty years later, the future of this site is still unknown. Making the most of its unique character and geographical impact, an art centre has been established to welcome artists and the public in unique conditions. The reversible project is represented through a set of infrastructure partially occupying the site. It offers a dialogue between art, architecture and nature, questioning the use and occupation of a natural site and offering a new way of looking at the past and the memory of the place.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
RÉHABILITATION | *RESTORATION*

CAMILLE GRENIER

MÉMOIRE

Construire en terre

FR Attirée par la matérialité de la terre, je me suis prise d'intérêt pour les constructions en terre et les problématiques rencontrées. La première étant l'éco responsabilité vis-à-vis de l'épuisement des ressources et les prises de conscience dans le monde. La terre crue est l'un des tous premiers matériaux disponibles sur notre planète; elle est utilisée pour les constructions encore aujourd'hui et révèle de profonds intérêts. L'historique, la technique, les technologies ainsi qu'une vision moderne de l'architecture en terre crue sont présentés et illustrés par des projets significatifs au travers des objectifs globaux architecturaux et environnementaux, leur mode opératoire et l'engagement des différents acteurs.

DISSERTATION

Earth-based constructions

EN Attracted by the materiality of earth, I took an interest in earth-based constructions and the problematics encountered. The first of these is environmental responsibility in light of dwindling resources and new awareness around the world. Raw earth was one of the very first materials available on our planet; it is still used today and is the subject of powerful interests. The historical, technical and technological dimensions, as well as a modern vision of raw earth architecture are presented and illustrated by significant projects through global architectural and environmental objectives, their modus operandi and the involvement of different stakeholders.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
THIERRY DE BEAUMONT

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*
MATÉRIAUX | *MATERIALS*

« Dans l'encadre des anciens abattoirs de Madrid, convertis en lieu culturel d'usage public, le langage EB est transformé en langage. Alors que le chantier est enterré, l'architecte remplace une montagne de tuiles à proximité, destinées à la décharge. Grâce à l'implémentation des savoirs, il imagine et réalise un nouveau type de décor intérieur avec ces tuiles. »

Figure - Projet Actual Forest / Madrid 02 - Madrid, Bureau - Madrid - E2N0NE - 2019 (34)

La Fédération Française de Bâtiment (FFB) indique qu'en France le secteur du bâtiment génère environ 40 millions de tonnes de déchets par an, soit plus que les ménages (30 millions de tonnes) et cinq fois moins que les transports aériens (220 millions de tonnes). Les déchets de bâtiment proviennent pour plus de 90% des travaux de déconstruction et de réhabilitation et pour le reste de la construction neuve (7%). Ce sont 77% des déchets inertes (grès, béton, tuile...), 10 20% des déchets non dangereux (bois, verre, plastiques...) et 3 7% des déchets dangereux (amiante, solvants...). La Fédération informe et aide des professionnels à l'intention des professionnels (5).

Refuges, une nuit en forêt

FR Un univers de points de vue remarquables est choisi pour accueillir des refuges ouverts sur l'extérieur, qui constitueront une expérience captivante pour qui s'y arrêtera. Situé en forêt de Fontainebleau, le projet d'hébergement propose sur trois emplacements une architecture différente et étudiée. Chaque construction laisse entrer la nature et son observation, offrant de multiples vues animées à chaque instant et moment de la journée. Elle favorise compréhension de la nature, contemplation immersive et bien-être sensoriel. Les réalisations à découvrir sont conçues comme des interventions architecturales écologiques et minimales où le paysage devient partie intégrante de l'architecture d'intérieur.

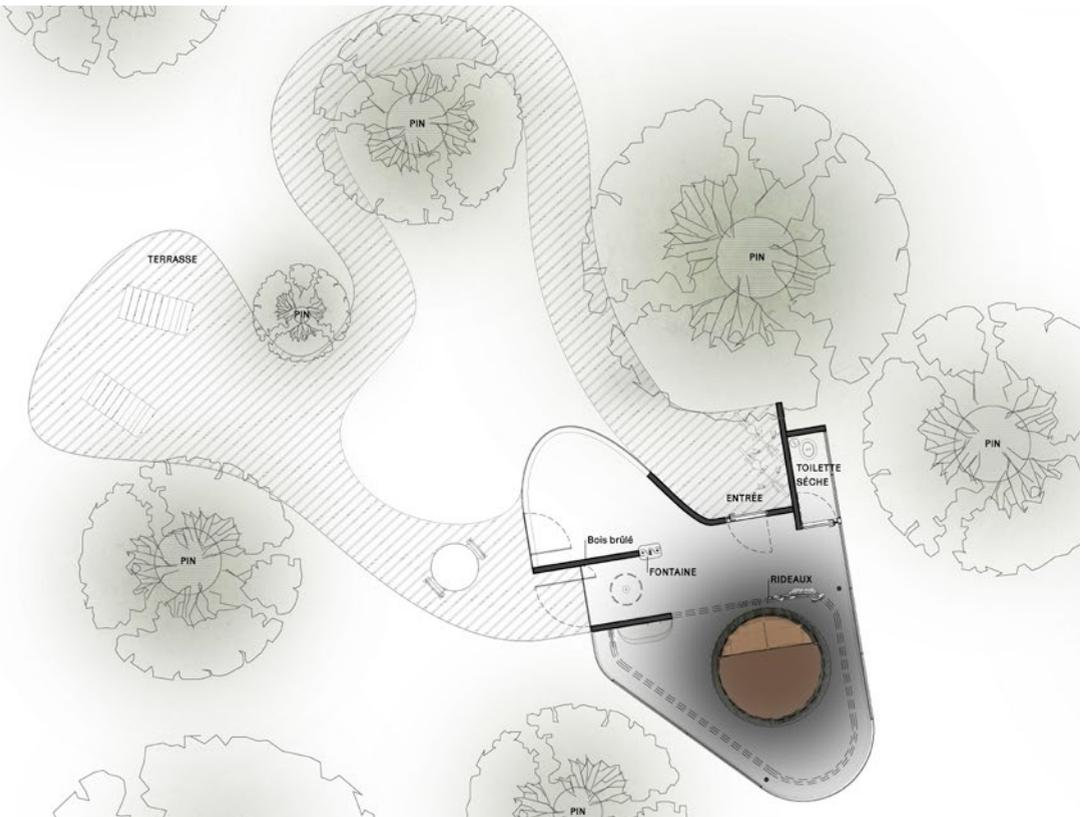
Refuges, a night in the forest

EN A world of remarkable viewpoints is selected to host refuges that are open to the outdoors, representing a captivating experience for anyone that stays there. In the Forest of Fontainebleau, this housing project on three sites offers a different, carefully studied architecture. Each construction allows for nature and its observation, offering multiple animated views at every time and moment of the day. It promotes understanding of nature, immersive contemplation and sensory well-being. The productions are designed as ecological and minimalist architectural interventions, in which the landscape is an integral part of the interior architecture.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*

CLÉMENCE HEUZE

MÉMOIRE

Science-fiction, architecture et urbanisme, à la croisée des mondes

FR Depuis toujours, les hommes ont le désir de comprendre le monde qui les entoure, de dessiner et redessiner des lieux, des sociétés où ils seraient plus heureux. Le travail de l'architecte et de l'urbaniste est primordial car il permet d'organiser l'espace où l'on vit et détermine nos choix de société. Imaginer une société idéale, c'est imaginer l'architecture idéale d'un lieu pour vivre. Depuis toujours la science-fiction tisse des liens étroits avec l'architecture. Qu'elle s'inspire de villes existantes, ou qu'elle devienne le berceau de mégapoles fictives, la science-fiction a permis et permet encore de nous interroger sur la ville, notre rapport à celle-ci. Mais comment représente-t-on la ville et quelle est l'influence de la science-fiction sur notre vision de l'avenir?

DISSERTATION

Science-fiction, architecture and urbanism

EN Since the dawn of time, people have sought to understand the world around them, to shape and reshape spaces and societies where they would be happier. The work of the architect and urban planner is essential, as it helps to organise the space we live in and determine our choices as a society. To envision an ideal society is to envision the ideal architecture of a place in which to live. Science fiction has always forged close links with architecture. Whether inspired by existing cities or becoming the birthplace for fictional megalopolises, science fiction has and continues to make us question the city and our relationship with it. But how is the city represented and what influence does science fiction have on our vision of the future?

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON
THIERRY DE BEAUMONT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
PATRIMOINE | *HERITAGE*

La photo
photo de la maquette de
Metropolis
Fritz Lang,
1927

Dès lors, la science-fiction dépeint des villes telles que Metropolis de Fritz Lang, ou encore Los Angeles de Elio de Ruyter.

Metropolis est une ville conçue comme une ville machine, qui n'est pas sans rappeler celle imaginée par Barbès : une ville industrielle, pensée dans sa verticalité. Tout comme la ville de Gotham, Metropolis est une ville où règnent crimes et insécurité, où la misère côtoie la richesse des privilégiés.

On retrouve une organisation des bâtiments qui s'apparente au modèle d'organisation des sociétés occidentales des le milieu du XXe siècle : une organisation où les privilégiés sont installés en haut des gratte-ciel, vivant comme dans une « cage dorée », au-dessus de la misère des travailleurs. On trouve une ville où la nature est oubliée : nous sommes loin des villes organiques imaginées par Virgilio Marchi.

On pourrait la comparer à *La ville verticale* de Ludwig Hilberseimer⁵⁷. L'architecte propose en 1924 son projet de la cité verticale. Adapté de l'architecture moderne, il souhaite créer un style nouveau en intégrant les innovations techniques qui modifient la vie quotidienne des citoyens.

57 Ludwig Hilberseimer est un architecte allemand du premier moitié du XXe siècle.

112

113

Symbiosis, entre architecture rurale et tourisme équestre

FR L'architecture des villages héritée du XVIIe siècle constitue le patrimoine rural que nous connaissons. Mais ce patrimoine n'a parfois aujourd'hui plus d'usage agricole, les animaux ayant progressivement quitté les fermes, laissant des bâtiments sans occupants. Pourtant, ces architectures rurales contribuent, par des caractéristiques propres, à l'identité et la diversité architecturale de nos régions, leur charme et leur attractivité touristique. Ce projet a donc pour objectif la réhabilitation de ces bâtisses singulières, car leur reconversion contribue à leur valorisation, tant culturelle que marchande. Le bâtiment se transformera en une série d'espaces résidentiels, privés ou communs, dédiés à l'Homme et l'animal.

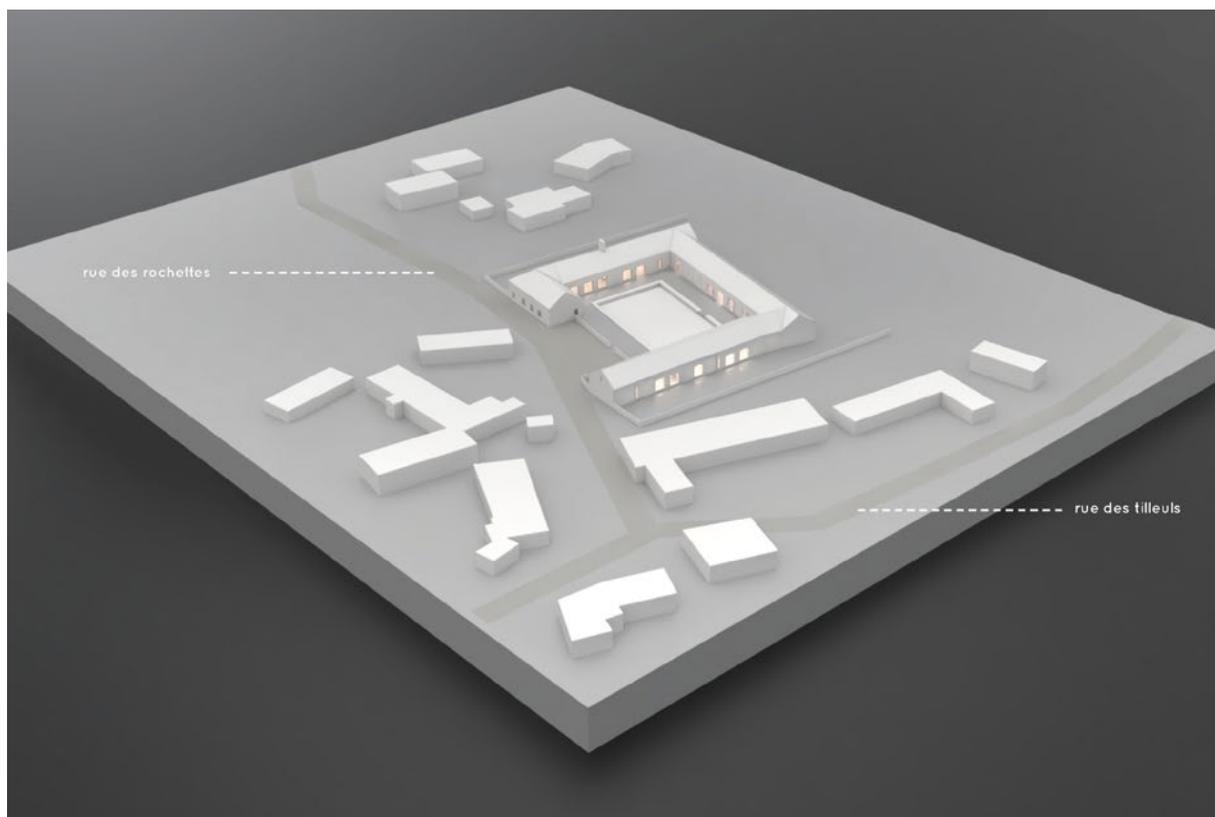
Symbiosis, between rural architecture and equestrian tourism

EN 17th century village architecture is a rural heritage that we are all familiar with. However, this heritage often no longer has any agricultural use, as the animals have gradually left the farms, leaving the buildings without occupants. Due to its specific characteristics, this rural architecture contributes to the identity and architectural diversity of our regions, their charm and their tourist appeal. The objective of this project is therefore to restore these unique buildings, as their reconversion boosts their value, both cultural and commercial. The building will be transformed into a series of residential spaces, private or shared, for people and animals.

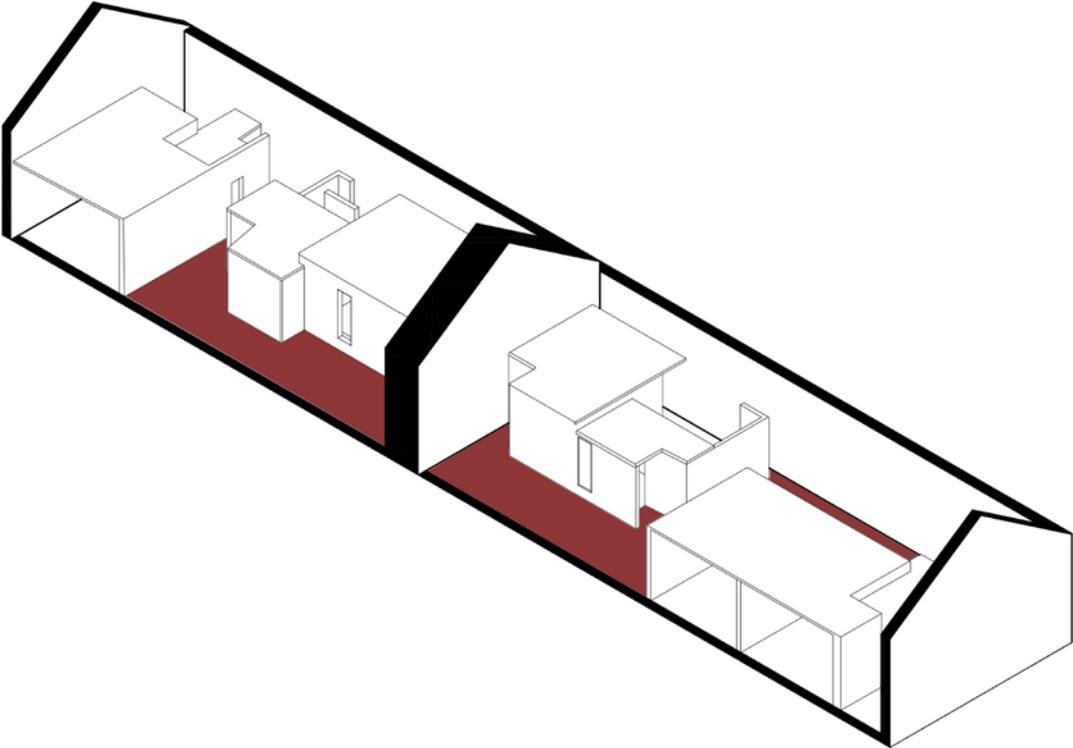
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACES PRIVÉS | *PRIVATE SPACES*
RÉHABILITATION | *RESTORATION*

L'Art Quotidien — Accessoires du thé dans la Chine contemporaine

FR «Le lieu où il est cultivé, les habitudes de dégustation, une mode qui se diffuse, le savoir-faire transmis constituent la culture du thé en Chine. Mais de quoi parle-t-on précisément quand on parle de thé dans la Chine d'aujourd'hui? Dans une société chinoise qui change de façon très rapide, on se dit souvent «qu'il ne faut pas oublier notre tradition» alors qu'elle a été intentionnellement «oubliee» pendant la Révolution culturelle. On ramasse des morceaux d'histoire pour former une tradition comme on restaure les éclats d'une céramique ancienne. Mais s'agit-il encore de la même pièce après sa restauration?»

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
MANOLITA FILIPPI

The culture of tea in contemporary China

EN “The place where it is grown, the customs for drinking it, a trend that is becoming widespread and a shared savoir-faire all constitute the culture of tea in China. But what precisely are we talking about when we talk about tea in China today? In a rapidly-changing Chinese society, we often say that “we must not forget our traditions”, despite them being intentionally “forgotten” during the Cultural Revolution. We put together the pieces of history to form a tradition like we restore the fragments of an old ceramic. But is the piece still the same after it is restored?”

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ARTISANAT | ARTS AND CRAFTS
CHAMP SOCIÉTAL | SOCIETAL FIELD

Chassien, dans la région Guangdong, qui est aussi l'un des modèles de l'art de thé en vigueur aujourd'hui en Chine. Son nom est très simple à comprendre ; le mot « Gongxi » ne désigne pas seulement un art martial chinois, mais signifie aussi « durée » et « effort » et temps qu'il prend pour bien réaliser une chose ». Dans le contexte du thé, cela représente toutes les étapes compliquées nécessaires pour préparer du thé. La tasse d'équilibre dans le Gongxi Cha n'existe pas. Pour servir la même quantité de thé dans chaque petite tasse, on pose deux tasses côté à côté sur le plateau de thé, et on verse du thé depuis la troisième directement dans les tasses, en restant seulement deux trois centimètres au-dessus de chacune et passe vite à la tasse suivante et ainsi de suite jusqu'à remplir toutes les tasses, sans pas comme pour une distribution de cartes à jouer. Comme les bords des tasses sont touchés, pour une question de propreté, on les lave à l'eau bouillante avant chaque service. Pour cela peut-être est-ce que est-il devenu une habitude y compris dans les restaurants et les salons de thé.

Certaines familles aménagent un coin dans leur appartement pour le service du thé. En voici un exemple dans l'image à gauche : une famille à Shenzhen possède une grande table faite avec la tige d'un arbre est posée juste à côté du canapé. Ce type de table est très présent dans la culture du thé. Souvent conçue de façon simple, elle conserve une forme aussi naturelle que possible. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir qu'elle est dotée au mur et face au salon, ce qui signifie que pour le type de préparation de thé que le propriétaire pratique, le Gongxi Cha dans ce cas le plus courant, il y a toujours une différence faite entre propriétaire et invité, un autre angle de vue : celui du propriétaire et celui du spectateur. Le propriétaire se met contre le mur ; et lui qui prépare et sert le thé pour tout le monde. De tous les accessoires de thé présentés sur la table, les invités ne touchent que ceux de la dernière étape, la petite tasse de thé.

En observant un peu plus précisément le Gongxi Cha, je comprends mieux la fonction de chaque accessoire.

Trames, les croisements entre l'industrie et l'artisanat

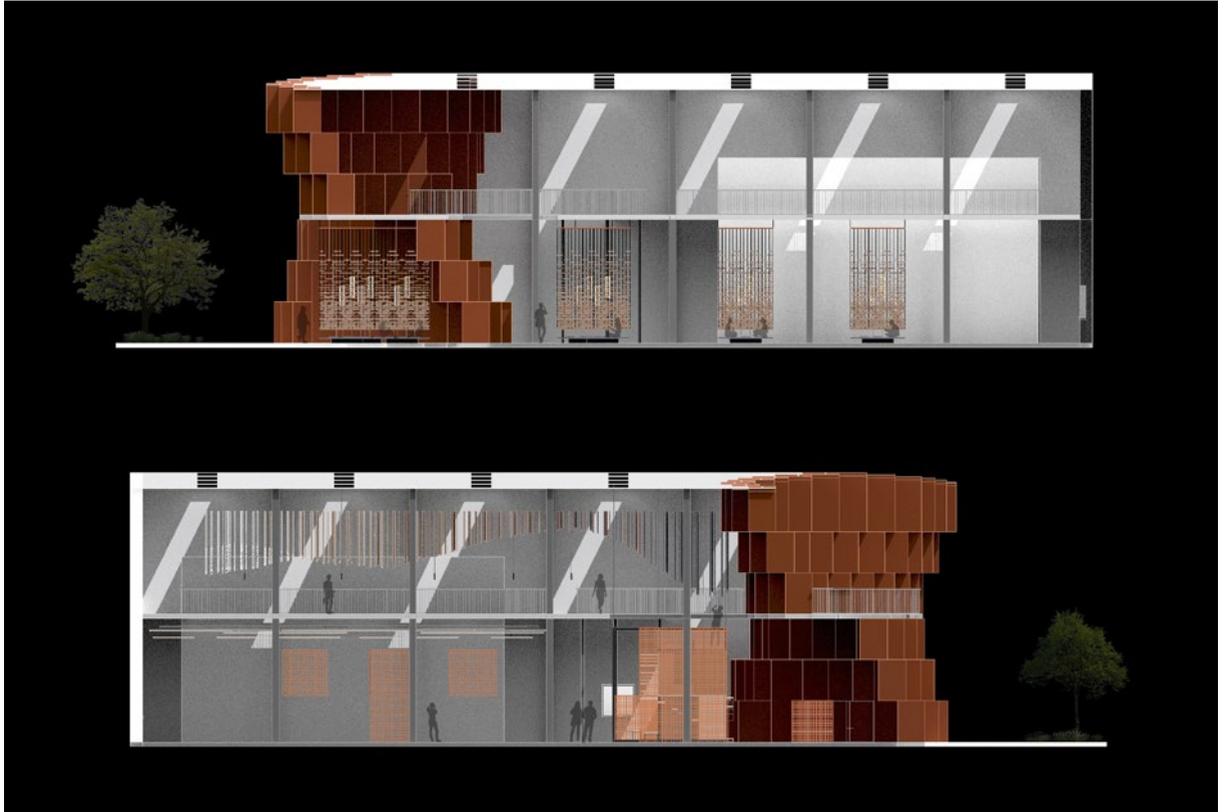
FR Dans le processus d'urbanisation et de modernisation, la balance penche vers les centre-villes, les savoir-faire traditionnels basés dans les campagnes sont souvent ainsi oubliés au fur et à mesure. La marque de mode chinoise TANGY Collection insiste à réinventer une éthique et faire revivre un savoir-faire de teinture végétale de la soie, qui repose sur une dizaine de procédés manuels. Une fondation pour protéger cet héritage a été récemment implantée dans la campagne où s'exerce ce savoir-faire. Mon intervention repense une programmation qui fait vivre ce lieu ainsi que les savoir-faire artisanaux, pour prolonger l'identité de la marque dans le design d'intérieur, et de créer une écriture qui soit en cohérence avec celle de l'architecture existante de Thomas Heatherwick.

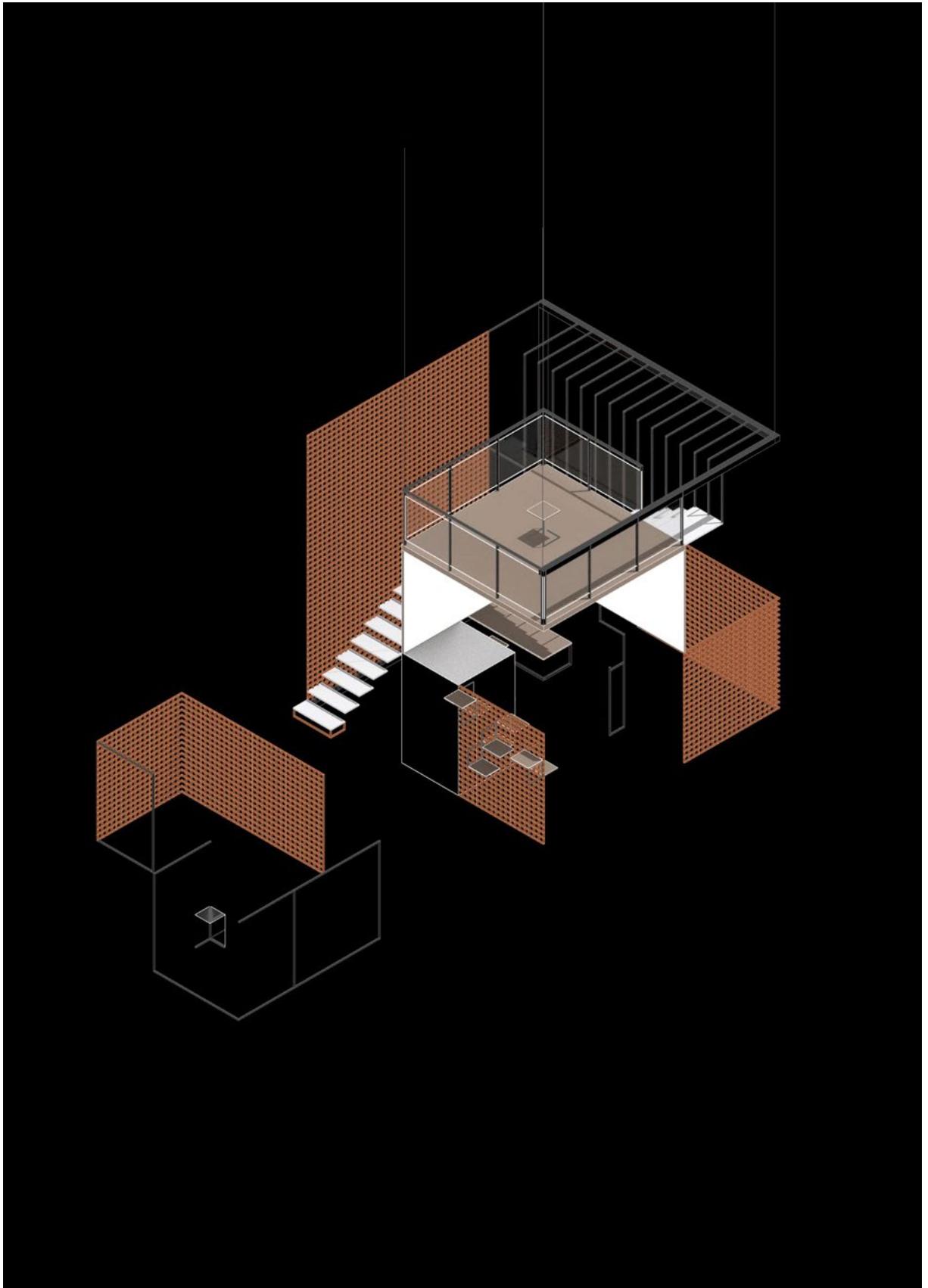
Trames

EN In the long process of urbanisation and modernisation, the scales are tipped in favour of city centres, and the traditional know-how of the countryside is often forgotten over time. The Chinese fashion brand TANGY Collection continues to reinvent an ethic and bring back to life expertise in silk plant dyeing, based on a dozen or so manual processes and the vast fields near the rivers. A foundation to protect this heritage has recently been set up in the countryside where this expertise is practised. My project redesigns a programme to bring these places back to life, along with the artisanal know-how, extending the idea of tradition readapted to modernity and the use of this symbolic textile in fashion and interior design, creating a structure that is coherent with the existing architecture of Thomas Heatherwick.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
RETAIL | *RETAIL*
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

MÉMOIRE

Engager une pluridisciplinarité dans le processus de création ?

FR L'architecte d'intérieur ou le designer est-il un artiste? Peut-il l'être? Doit-il l'être? Ce mémoire de fin d'études intitulé «État d'esprit» s'apparente à une exploration personnelle des sources de la créativité, qui devait nous aider à répondre à cette question. Pour appréhender l'origine de la créativité, il fallait d'abord puiser aux sources d'un héritage inconscient. Passer en revue l'historique de courants caractérisés par la volonté de concilier différentes pratiques artistiques. Croiser la route d'artistes ayant réussi cette synthèse des arts. Puis, entamer une fouille presque archéologique, mais avec des moyens technologiques futuristes, des liens potentiels entre création et sources d'inspiration.

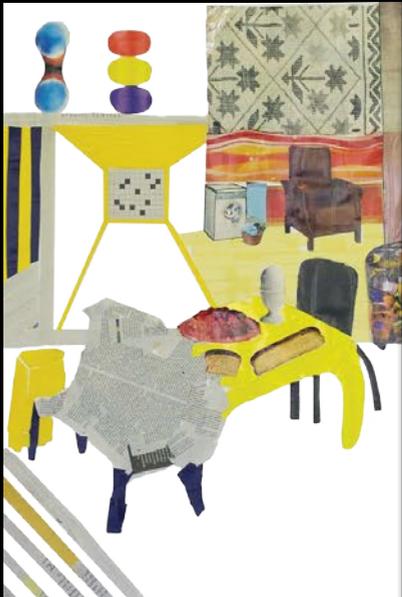
DISSERTATION

Pluridisciplinarity and creation

EN Is an interior architect or designer an artist? Can they be? Should they be? This final dissertation, entitled "State of mind", is part of a personal exploration of sources of creativity, and should help us to answer this question. To understand the origins of creativity, it was important to first draw on the sources of a subconscious heritage. To look back at the history of movements characterised by a desire to reconcile different artistic practices. To tread the path of the artists who have successfully blended these art forms. And then, to begin to dig in almost archaeological way, but with futuristic technological means, for potential connections between creation and sources of inspiration.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
ALEXIS MARKOVICS

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

Techniques mixtes ©Milena Krastev-Mckinnon

«Ô moi ! Ô la vie ! Les questions sur ces sujets qui me hantent,
Les cortèges sans fin d'incroyants, les villes peuplées de sots,
Mais-même qui constamment me fais des reproches,
(car qui est plus sot que moi et qui plus incroyant ?)
Les yeux qui vainement réclament la lumière, les bûts méprisables, la lutte sans cesse recommencée,
Les pitoyables résultats de tout cela, les foules harassées et sordides que je vois autour de moi,
Les années vides et tristes de la vie des autres, des autres à qui je suis indissolublement lié,
La question, Ô moi ! si triste et qui me hante — qu'y a-t-il de bon dans tout cela, Ô moi, Ô la vie ?

Réponse :
Que tu es ici
Que la vie existe
Et t'identifie.
Que le merveilleux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime.»

Walt Whitman (1819-1892) — Leaves of Grass (1891) — Feuilles d'herbe (Poésie/Gallimard, 2002) Traduit de l'américain par Jacques Darras.

Libre cours

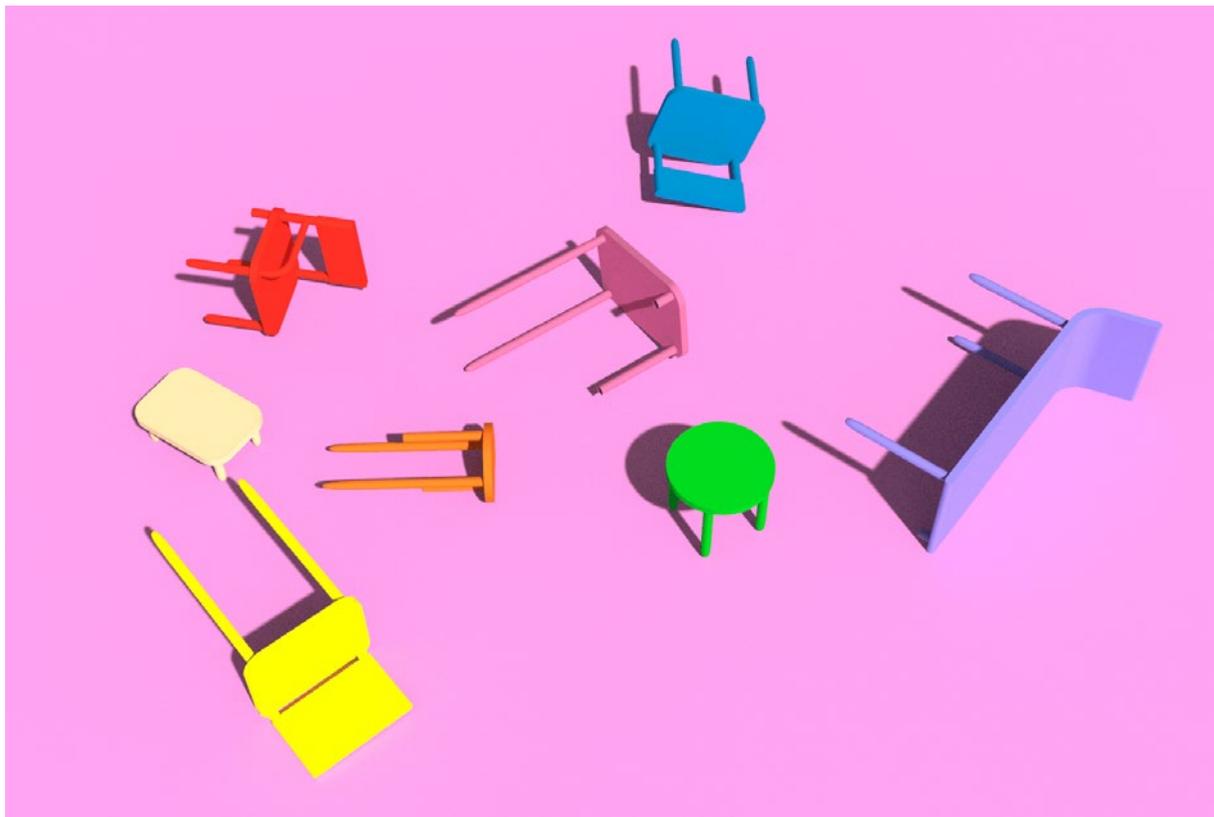
FR N'ayons pas peur de l'esprit d'enfance! Plutôt que d'inciter les jeunes pousses à développer leur «personnalité», proposons leur d'exercer, d'affûter, leur regard artistique, afin qu'ils laissent ensuite libre cours à une expression originale. L'expression artistique serait un «jeu d'enfant», aussi nécessaire qu'indispensable au développement de l'esprit. Grâce à une installation dynamique, proposant un panel d'expériences physiques et sensorielles, nous proposerons à l'enfant d'entrer dans la danse de la création. Plongé dans un univers aussi immersif qu'interactif, il s'éveillera à un large spectre de saveurs, de couleurs, de visions, aussi enrichissantes que fécondes pour le développement de son imaginaire.

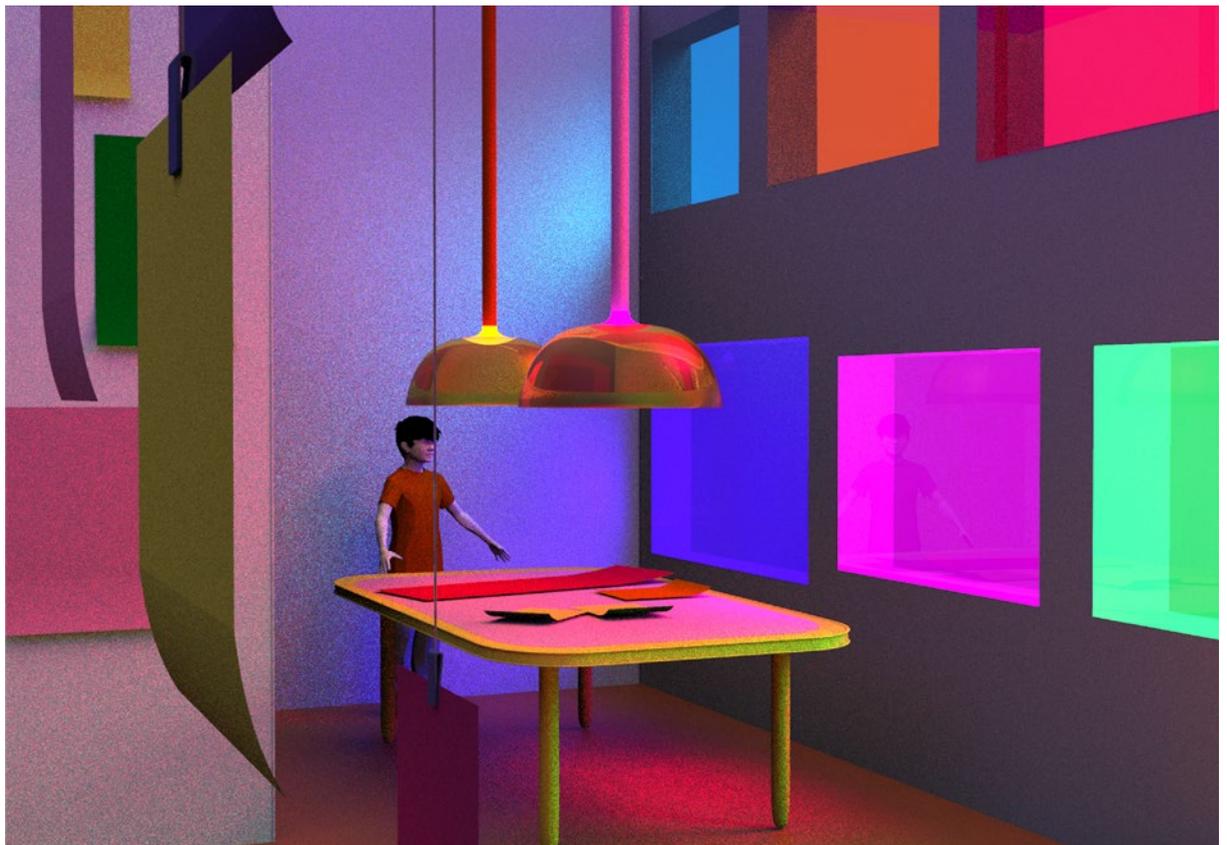
Free Rein

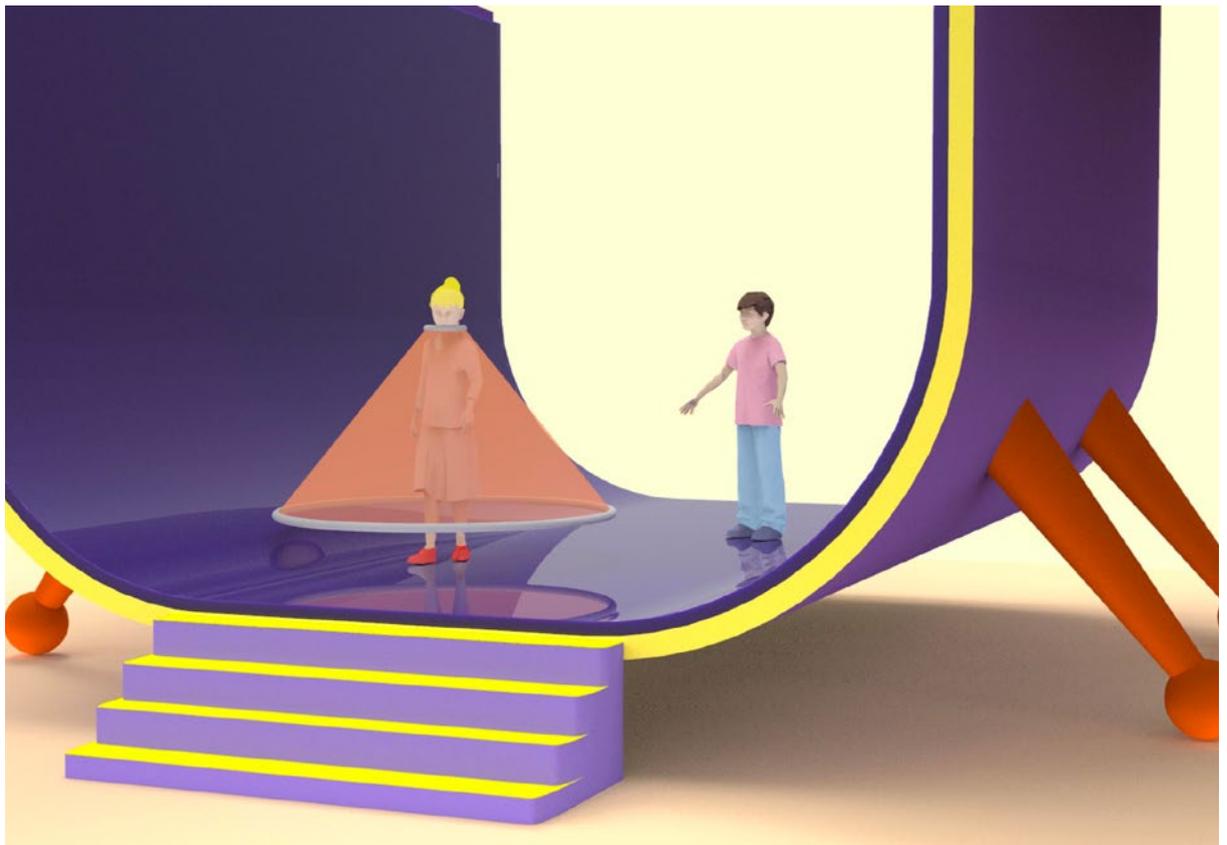
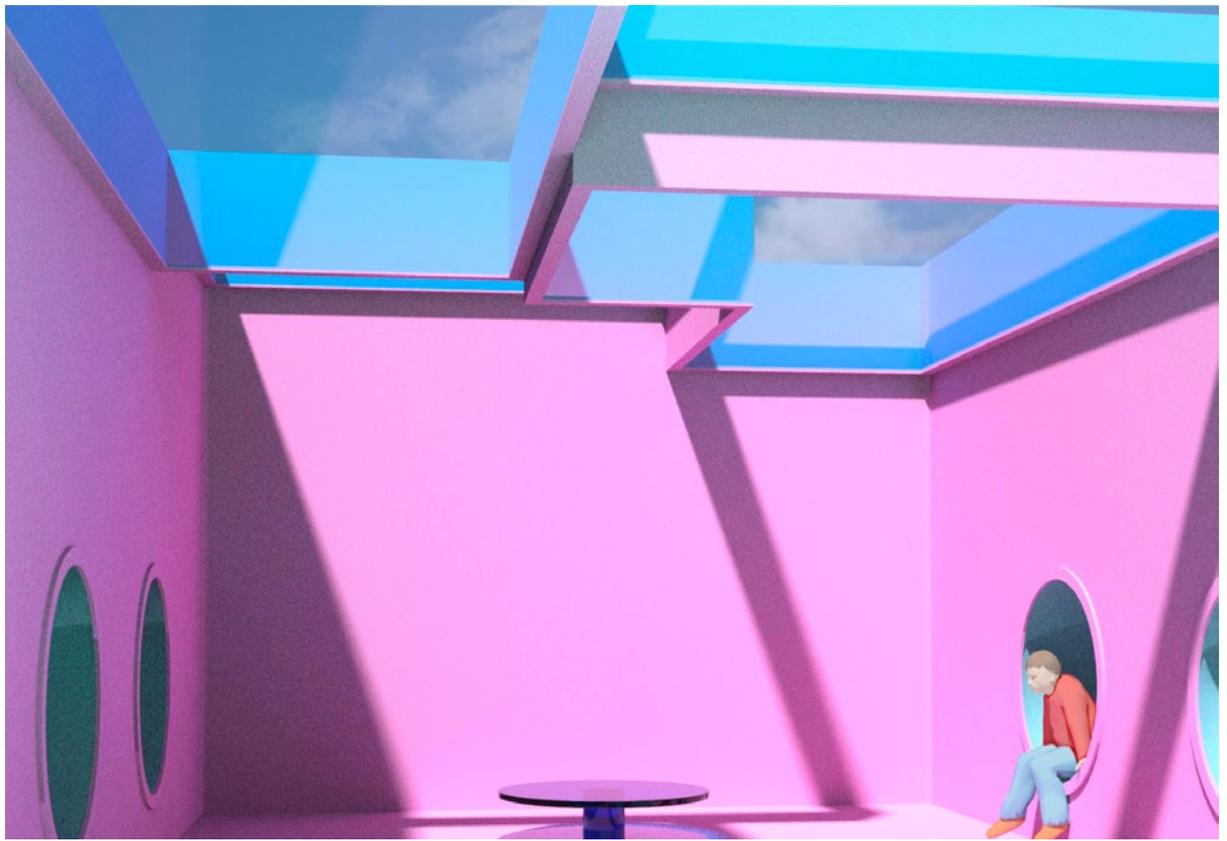
EN Don't be afraid of the spirit of childhood! Rather than encouraging young people to develop their "personality", we should suggest that they "exercise" and "refine" their artistic outlook, giving free rein to original expression. Artistic expression is a "child's game", both necessary and essential to developing the spirit. Through a dynamic installation offering a range of physical and sensory experiences, we will encourage the child to enter the world of creative dance. In the midst of an immersive, interactive world, they will be awakened to a wide spectrum of flavours, colours and visions, both enriching and fertile, designed to develop their imagination.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

Beyrouth Catharsis

FR La mémoire de la guerre civile libanaise est l'une des plus grandes questions à laquelle est confronté le peuple libanais jusqu'à présent. En effet, l'amnésie collective qui s'est installée dès la fin de la guerre a entraîné un sentiment de confusion chez une population déjà trop fragmentée par un système politique communautaire. Cet imbroglio a nourri les esprits et le travail des «artistes de la mémoire» qui s'emparent de cette amnésie au service d'une reproduction d'archives, brouillant la frontière entre réalité et fiction. C'est l'actualité d'aujourd'hui, témoignant d'un besoin de palimpseste toujours pas assouvi, qui justifie la nécessité de mon travail de mémoire.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN LEMONIER

Beyrouth Catharsis

EN The memory of the Lebanese Civil War is one of the biggest issues to have confronted the Lebanese people to date. The collective amnesia that has set in since the end of the war has engendered a sense of confusion in a population that is already too fragmented by a community-based political system. This imbroglio has informed the thought and the work of the “artists of memory” who take channel this amnesia into the reproduction of archives, blurring the boundaries between fiction and reality. This is the reality of the present, attesting to the need for a palimpsest that remains unsatisfied, justifying the necessity of my memory work.

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*
RÉHABILITATION | *RESTORATION*

Par le biais de la répression, les artistes locaux tentent de revisiter les codes d'une mémoire collective de la guerre, en s'appuyant surtout sur le peu d'archives récoltées et sur la conservation de bâtiments témoins. L'art de l'après-guerre a pris son envol avec une propension à employer des médiums divers tout en expérimentant chacun de ces médiums, mais aussi dans leurs règles temporelles et avec leurs différents modes de narration possibles. L'hybridation de formes et d'appareils s'inscrit dans la recherche d'une esthétique et d'un langage susceptibles de représenter l'histoire ou les histoires de la guerre au Liban, mais aussi la temporalité spécifique de l'après-guerre.

De plus, plusieurs bâtiments de l'après-guerre ont été conservés au Liban, pour des raisons culturelles et historiques mais aussi, pour certains, un but plus prononcé : la création d'un musée pour la mémoire collective de l'après-guerre au Liban. Nous nous attaquons ainsi à la description d'un bâtiment témoin en particulier, Beït Beirut (soit, la maison jaune, soit l'immeuble Barakat).

Anonymous, Les ruines de Beyrouth

Anonymous, Les ruines de Beyrouth

Redonner vie aux vestiges de Beyrouth

FR Ce projet s'inscrit dans la continuité de mon mémoire sur la ville de Beyrouth. Ayant un fort attachement à la ville et à son patrimoine en voie de disparition, il me paraît important de travailler le bâtiment, figé dans le temps, comme un rappel de mémoire. Il s'agira donc d'intervenir sur la ville existante, pour faire vivre les vestiges les plus abandonnés en les laissant respirer. Porteurs du passé culturel de la ville, les bâtiments sélectionnés seront occupés en théorie, en y réincarnant partiellement leur fonction d'origine afin de préserver leur âme. Développé sur trois échelles, ce projet éphémère mettra en lien la ville, les bâtiments ainsi que les repères, grâce à la création d'un réseau de communication par voie piétonne, ponctué par des édifices encourageant la découverte des ruines.

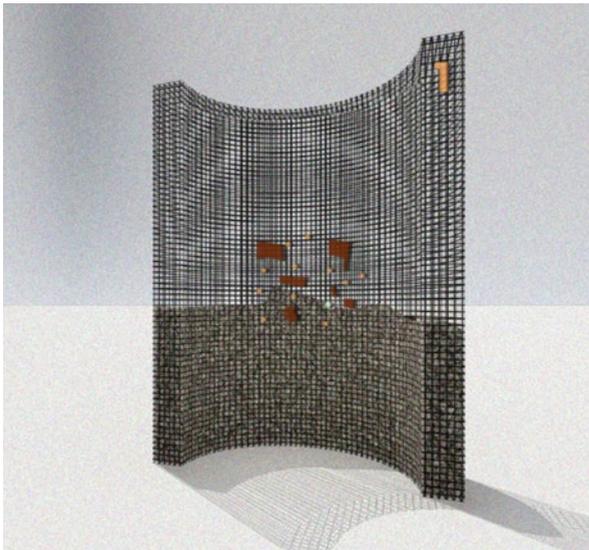
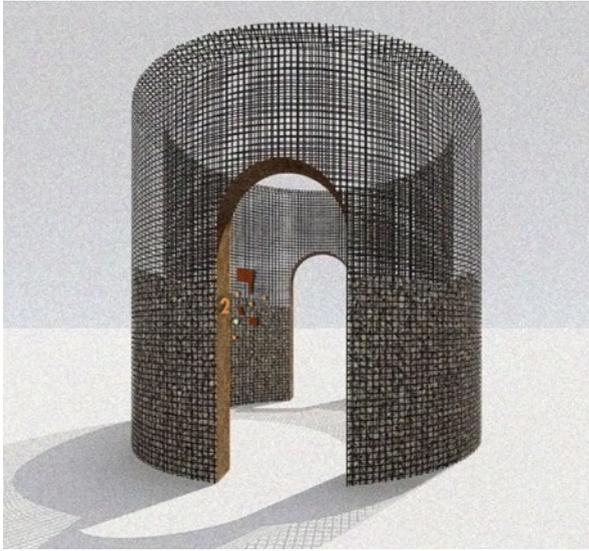
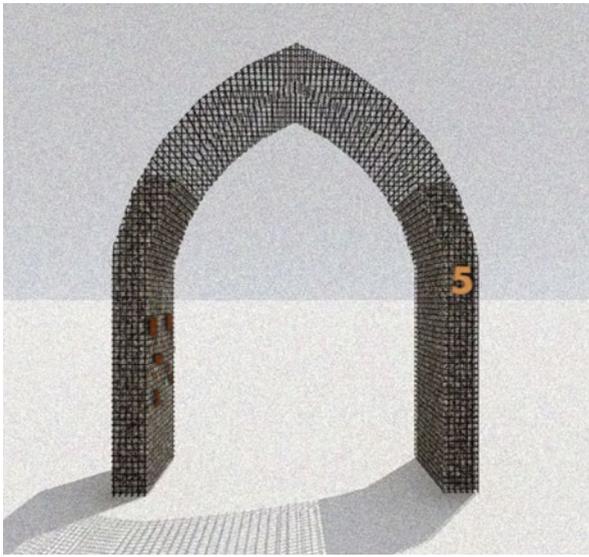
Encourage discovery of the Beyrouth ruins

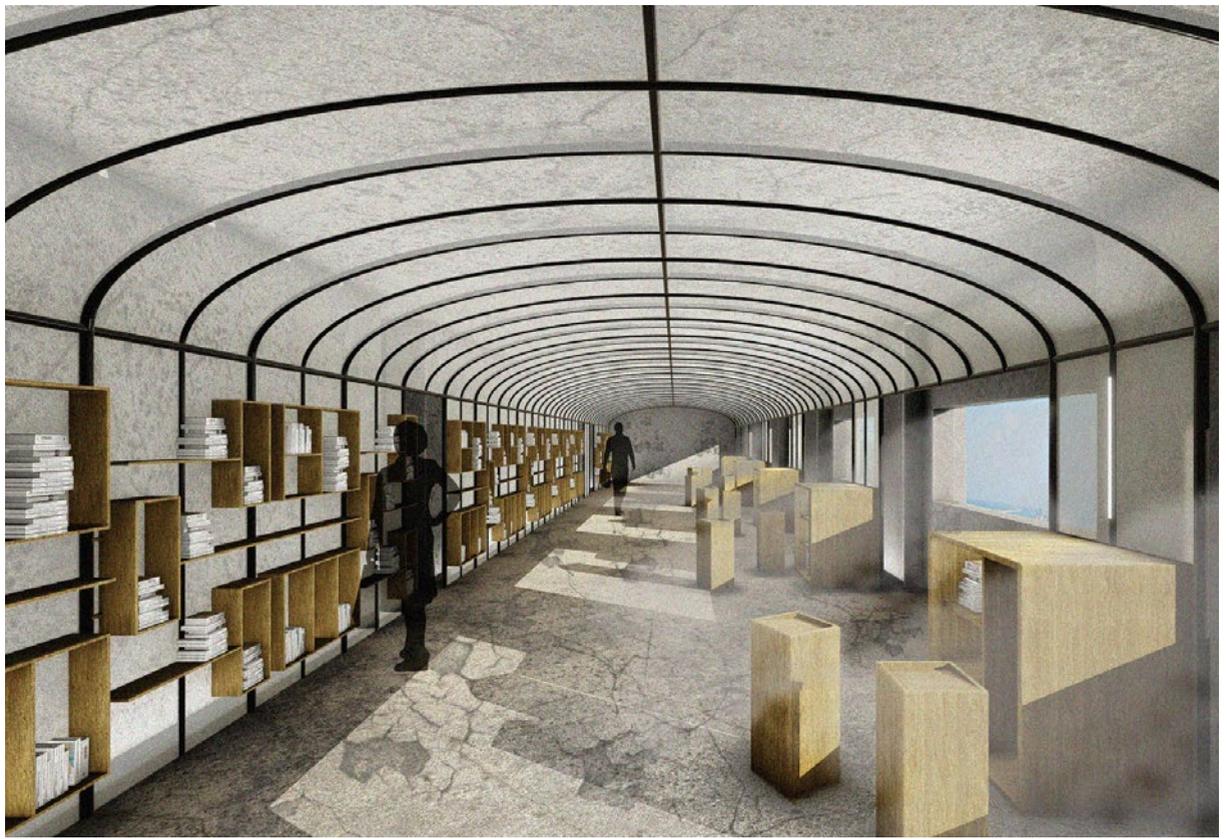
EN This topic is a continuation of my dissertation on the city of Beirut. As I have a strong attachment to the city and its heritage, which is fast disappearing, I decided it was important to work on the buildings, fixed in time like a reminder of a memory. The project will therefore involve working on the existing city, bringing its most abandoned areas to life by allowing them to breathe. As bearers of the city's cultural past, the selected buildings will be theoretically occupied, partially re-embodiment their original function in order to preserve their soul. Developed on three scales, this temporary project will link up the city, the buildings and the markers, creating a communication network on a pedestrian route, punctuated by aedicular to encourage discovery of the ruins.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*
PATRIMOINE | *HERITAGE*

Architecture d'urgence

FR Dans un contexte de crise migratoire — qu'elle soit climatique ou politique — sans précédent, le besoin de solutions de logements temporaires ne cesse de croître. Avec un nombre croissant de catastrophes naturelles et chimiques ainsi que de réfugiés climatiques et de guerre, les organismes de secours, associations et les gouvernements créent dans l'urgence des campements temporaires. Solutions purement architecturales et physiques, tandis qu'elles devraient offrir dignité, intimité, sociabilité et sécurité à une population déplacée ou sinistrée en attente d'un habitat permanent.

Emergency architecture

EN In a context of migration crisis — whether it be climate or politics — unprecedented, the need for Temporary housing solutions continue to grow. With an increasing number of natural disasters and chemical, climate and war refugees, relief organizations, associations and governments urgently create camps temporary. Purely architectural and physical, while they should offer dignity, intimacy, sociability and safety to a displaced population, or a disaster waiting for permanent habitat.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CHARLOTTE POUPON

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*

Dans un contexte de crise migratoire — qu'elle soit climatique ou politique — sans précédent, le besoin de solutions de logements temporaires ne cesse de croître. Avec un nombre croissant de catastrophes naturelles et chimiques ainsi que de réfugiés climatiques et de guerre, les organismes de secours, associations et les gouvernements créent dans l'urgence des campements temporaires. Solutions purement architecturales et physiques, tandis qu'elles devraient offrir dignité, intimité, sociabilité et sécurité à une population déplacée ou sinistrée en attente d'un habitat permanent. Des recherches théoriques, comparant rapports, études de cas, théories, mais également certaines recherches pratiques indiquent que les stratégies actuellement déployées se concentrent essentiellement sur le physique. Or le rétablissement d'une après une catastrophe naturelle ne concerne pas uniquement le rétablissement de l'environnement physique ou bâti. Autrement dit, le rétablissement de la communauté ne devrait pas être perçu comme un résultat, mais plutôt comme un processus social. La reconstruction est moins un problème technique qu'un problème social. Dans cette perspective, ce qui devient important c'est d'inclure la communauté sinistrée dans le processus de reconstruction, de favoriser la création d'espaces communs afin de permettre aux habitants de retrouver des habitudes quotidiennes.

Sakagura Wakazé

FR La Sakagura (maison de saké) Wakazé est un lieu de production et de dégustation de saké. Wakazé est la première maison de saké artisanal d'Île-de-France. La particularité de ces sakés réside en leur fabrication. Normalement produits avec des matières premières japonaises (riz, eau, koji), les sakés Wakazé sont créés à partir de ressources françaises. À particularité de fabrication, particularité de dégustation. Les visiteurs découvrent un espace intime et métissé, sollicitant les sens au service de la dégustation. Cet espace caché, en référence à la culture japonaise, n'est accessible que sur réservation. La scénographie, croisement entre deux cultures occidentale et orientale, représente le miroir d'un univers à un autre. Elle lève le voile opaque, au fur et à mesure de la visite, sur les méthodes de production du saké pour, ensuite, dévoiler et déguster le produit fini.

Sakagura Wakazé

EN The Wakazé Sakagura (saké house) is a place where saké is produced and tasted. Wakazé is the first artisanal saké house in the Île-de-France. The specific feature of these sakés lies in the way they are made. Normally produced with Japanese raw materials (rice, water, koji), Wakazé sakés are produced from French resources. Specific manufacturing and specific tasting. The visitors discover an intimate, mixed space, calling on the senses to taste the sakés. In reference to Japanese culture, this hidden space is only accessible by reservation. The set design, a mix of both Western and Eastern cultures, represents the mirror from one world to another. During the visit, it lifts the opaque veil from the saké production methods, revealing the finished product and offering it for tasting.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
GASTRONOMIE | *GASTRONOMY*

MÉMOIRE

Ensemble

FR Habitante du neuf-trois depuis toujours, la métamorphose qui se met en place progressivement pour redonner un nouvel avenir à la banlieue et ces habitants, me questionne particulièrement. Ces quartiers défavorisés sont amenés à évoluer et à devenir de nouveaux lieux de cultures et de partages notamment avec le projet du grand Paris. Les nouvelles façons de construire en collaboration avec les habitants sont le point de départ de ma réflexion. Cet intérêt est nourri de plusieurs participations personnelles dans ce type de projet participatif. L'aspect social est le plus impactant pour moi, ces initiatives invitent certaines personnes à sortir de l'isolement, mais également s'investir entièrement dans un projet du début à la fin.

DISSERTATION

Together

EN As a lifelong resident of the neuf-trois, the gradual metamorphosis that has given a new future to the neighbourhood and its inhabitants is something I have been particularly curious about. These underprivileged districts are expected to evolve and become new places of culture and shared experiences, especially with the Grand Paris project. The social aspect is the most striking to me; these initiatives invite some people to move out of isolation, but also to be fully invested in a project from start to finish. It seems important to establish an increasing number of councils, open to all, in the project development process, to ask questions of key stakeholders and involve them in designing their own environments and living spaces. Such actions appear necessary in order to promote a reassuring urban environment.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CHARLOTTE POUPON

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP SOCIÉTAL | SOCIETAL FIELD
ESPACES PUBLICS | PUBLIC SPACES

RENOUVEAU URBAIN

Dans la création d'un projet, le rassemblement des personnes permet de dessiner un nouvel avenir et les quartiers. En effet, les projets participatifs attirent des populations de tous horizons et offrent une nouvelle vision de la culture et de la vie sociale. Une nouvelle culture se met en place et permet de collaborer dans le développement et l'aboutissement du projet. Un grand nombre de projets participatifs, axés sur des collectifs, sont à l'œuvre. En effet, il y a une volonté de transmettre quelque chose de nouveau, notamment de passer à une population plus jeune. La participation des habitants est un élément clé de la réussite d'un projet. Les habitants sont les acteurs principaux de la réussite d'un projet. Les projets participatifs permettent de rassembler des personnes de tous horizons et de leur donner un moyen de s'exprimer. Les projets participatifs permettent de rassembler des personnes de tous horizons et de leur donner un moyen de s'exprimer.

du territoire. Il s'agit de modifier le regard par le réajustement d'un espace, en partie. En effet, une équipe rassemble l'équipe artistique et de la ville, et favorise le rassemblement de l'équipe de ces quartiers. Ces engagements sont principalement politiques et occupent une grande place. Ils sont des territoires en attente de futures opérations immobilières, les opérations doivent donc être adaptées. Ces nouvelles conditions favorisent de nouvelles formes de projets, de nouvelles manières de concevoir le processus de développement. Il est important de noter que les habitants sont les acteurs principaux de la réussite d'un projet. Les projets participatifs permettent de rassembler des personnes de tous horizons et de leur donner un moyen de s'exprimer.

no. 38

no. 39

no. 39

À la périphérie de Saint-Denis et Seine, le quartier du neuf-trois est l'un des plus grands sites de la ville. Bien connu des habitants, il est le théâtre de nombreuses opérations immobilières. Physique, sociale et politique, un projet de réaménagement permet le développement de ce quartier, avec l'ouverture de l'espace au logement et au commerce. Pour cela, une démolition-reconstruction de plus de 200 logements a été initiée, favorisant de nouvelles manières de concevoir le processus de développement. Il est important de noter que les habitants sont les acteurs principaux de la réussite d'un projet. Les projets participatifs permettent de rassembler des personnes de tous horizons et de leur donner un moyen de s'exprimer.

Le Collectif Habitat 93 a été créé pour rassembler les habitants et les acteurs de ce quartier. Le collectif propose des ateliers de concertation, de concertation et de concertation. Ces ateliers permettent de rassembler les habitants et les acteurs de ce quartier. Le collectif propose des ateliers de concertation, de concertation et de concertation. Ces ateliers permettent de rassembler les habitants et les acteurs de ce quartier. Le collectif propose des ateliers de concertation, de concertation et de concertation. Ces ateliers permettent de rassembler les habitants et les acteurs de ce quartier.

no. 39

Maison Culturelle de Quartier

FR Habitante du neuf-trois depuis toujours, la métamorphose qui se met en place progressivement pour redonner un nouvel avenir à la banlieue et ses habitants, me questionne particulièrement. J'aimerais créer un espace public à mi chemin entre une maison de quartier et une maison de la culture, avec un programme varié et multiple, comme des ateliers de pratiques artisanales, des ateliers d'artistes locaux. Ce projet s'implanterait à Saint-Denis, au cœur d'une cité, sur une place laissée-pour-compte. Je souhaiterais que ce projet soit conçue et construite avec la population environnante pour qu'elle puisse s'approprier cet espace, et ainsi créer leur lieu de vie au sein du quartier. Cette installation construite avec des matériaux issus du réemploi collecter sur le territoire.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARTINE BEDIN

Cultural houses and associations

EN As a long-time resident of Seine-Saint-Denis (93), the metamorphosis that is gradually taking place in the area, offering a new future to its residents, is something I think about a lot. I would like to create a public space halfway between a community centre and a cultural centre, with a varied, multiple programme, such as artisanal workshops and a residence for local artists. The project would be set up in my neighbourhood in Saint-Denis, the heart of the city, in an abandoned location. I would like the micro architecture to be designed and built with the surrounding population, to allow them to take over this space and create their own living space in the heart of the district. The installation will be based on a structure of pre-existing posts, built with recycled materials collected in the area.

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*

CAMILLE LEBOUCHÉ

MÉMOIRE

Faire vibrer

FR Faire voyager, rêver, vibrer... Le festival de musique est plein de surprises et d'émerveillement. Chaque année, architectes d'intérieur, scénographes, designers et graphistes s'associent de manière à imaginer de nouveaux espaces immersifs et surprenants, invitant les festivaliers à réaliser un voyage imaginaire intemporel. «Faire vibrer» dévoile le processus de conception de ce type d'événements tout en mettant en avant l'importance de la communication visuelle. Formes, couleurs, images, message dialoguent afin de créer une identité propre au festival. Un langage graphique se dessine et accompagne tout au long de l'événement le public pour lui faire vivre sa propre expérience dans un univers d'illusion.

DISSERTATION

Striking a chord

EN Transporting us, making us dream, striking a chord – music festivals are full of surprises and wonder. Every year, interior architects, set designers, designers and graphic designers come together to create new immersive and surprising spaces, inviting festival-goers on a timeless imaginary journey. "Striking a chord" reveals the design process for this type of event, while highlighting the importance of visual communication. Shapes, colours, images and messages form a dialogue to create an identity unique to the festival. A graphic language emerges and guides the public throughout the event so that they can enjoy this unique experience in an illusory world.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CAROLA MOUJAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | ARTISTIC FIELD
ÉVÉNEMENTIEL | EVENTS

Transe Formes

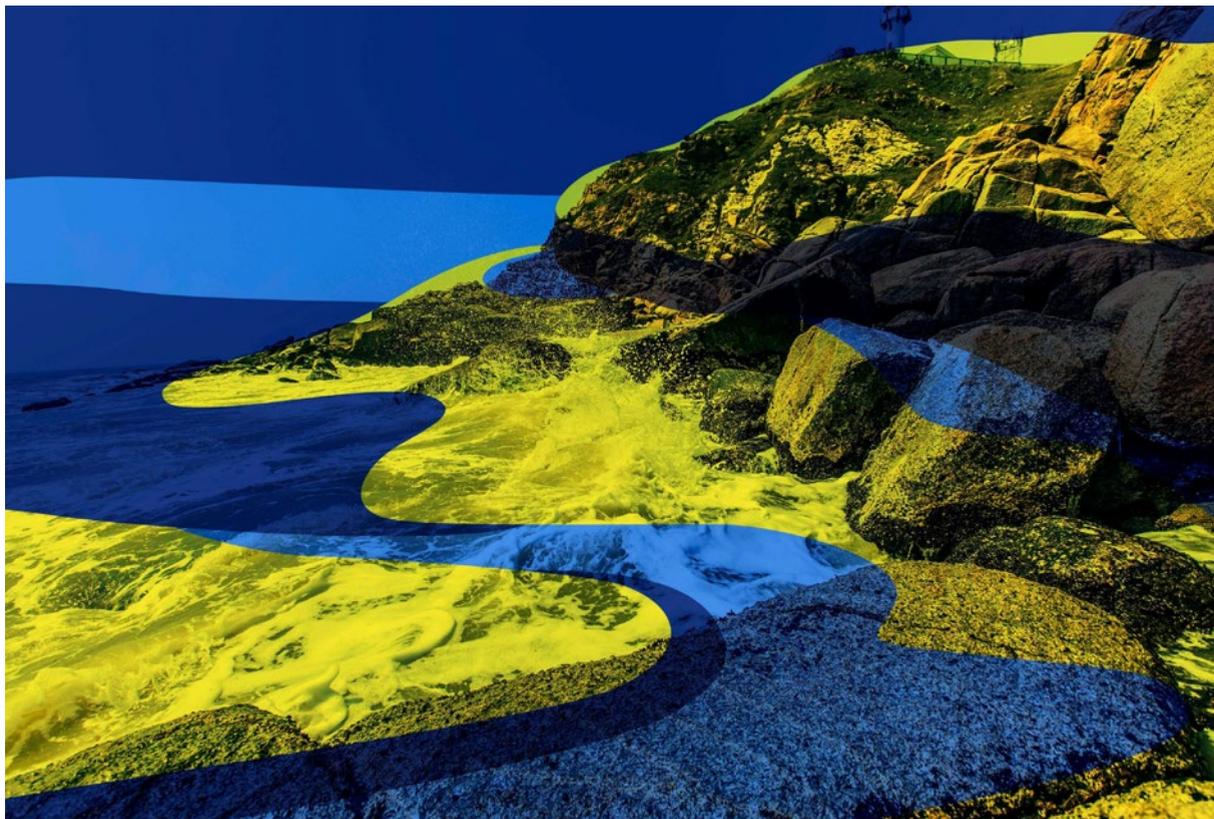
FR L'image et l'illustration habitent notre environnement. Mon mémoire de fin d'étude «Faire vibrer» s'intéresse aux liens et échanges entre le monde de l'image et celui de l'architecture d'intérieur dans le contexte des festivals de musique, un monde hors du temps basé sur l'illusion. Dans la continuité de ce travail mon sujet libre propose un voyage où graphisme et architecture prennent vie et évoluent au rythme de la musique sur l'ensemble de l'espace. Accompagnés par des paysages graphiques oniriques, les festivaliers sont immergés progressivement dans une autre réalité. Le festival devient un véritable spectacle vivant où tous les sens sont mis en éveil. La musique, la nature et l'homme fusionnent pour créer un nouvel espace offrant au public une expérience d'extase collective.

Transe Formes

EN Images and illustrations inhabit our environment. Practically everything we see and consume comes from these disciplines. My end of degree dissertation, "Faire vibrer", looks at the connections and exchanges between the worlds of images and interior architecture, in the very specific context of music festivals, a timeless world based on illusion. As a continuation of this work, my free topic offers a journey in which graphic design and architecture come to life and develop at the rhythm of the music, over the whole space. Accompanied by dreamlike graphical landscapes, festival goers are gradually immersed in another reality. Their bodies vibrate with sound, forms, colour and light. The festival becomes a genuine living spectacle which awakens all the senses. Music, nature and man merge together to create a new space, offering the public a collective ecstatic experience.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
ÉVÈNEMENTIEL | *EVENTS*

LUCIE LEPAON

MÉMOIRE

Mouvement, corps, objets

FR Ce mémoire aborde plusieurs questions autour d'un même sujet, la gymnastique. D'un point de vue large, comment la gymnastique a évolué au cours des siècles et son impact sur la société. Pour se focaliser sur les objets qui la définissent. Notre relation au corps, au mouvement, aux objets, leurs impacts. De l'outil à la machination du corps. Est-ce que l'utilisation de notre corps à son paroxysme le transforme et le sépare de notre conscience, pour qu'il ne soit plus qu'un outil? À l'inverse, cet outil devient-il un prolongement du corps?

DISSERTATION

Movement, bodies, objects

EN This dissertation explores several issues surrounding a single subject: gymnastics. From a broad perspective, how gymnastics has evolved over the centuries and its impact on society. A focus on the objects that define it. Our relationship with the body, movement, objects, their impacts. From the tool to the machinations of the body. Does our use of the body at its pinnacle transform it and separate it from our consciousness, so that it is no longer a tool? Conversely, does this tool become an extension of the body?

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN LEMONIER

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*

DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

Je vais commencer mon histoire en 1950, lors des championnats du monde de Bâle. Le sol se déroulait en plein air sur un terrain d'herbe, délimité par des lignes blanches peintes au sol. A cette époque et même avant, la gymnastique masculine se déroulait entre pays Européens : Suisse, France, Finlande, Allemagne, Angleterre.

C'est à ce moment que les finales par engins apparait, seul existait le concours par équipes qui classait le collectif et également l'individuel. Le code de pointage¹⁴, nommait trois facteurs importants d'un exercice : la difficulté, la combinaison, l'exécution. Ils mettent en place également la taxation de ROYE¹⁵ qui prime le risque, l'originalité, la virtuosité et l'exécution, ce qui permet d'avoir le maximum de point.

A cette époque le cheval d'arçon présentait une surface légèrement bombée ce qui ne favorisait pas l'équilibre. La surface devient progressivement plane ce qui amène au déplacement et donc à l'augmentation de la difficulté.

C'est en cette année charnière de 1952, qu'on assiste à un développement de la gymnastique artistique féminine. Elle ne se limite plus aux pays de l'union CEE (Communauté Européenne de Défense) avec la France, La Suisse, L'Allemagne de l'ouest, mais on voit la venue des pays de l'Est, qui amènent des figures gymniques inédites. L'URSS et la Roumanie s'imposent, leurs gymnastes innovent sans cesse pour assurer leur suprématie, les autres pays doivent donc se mettre à niveau. Les femmes bénéficient de l'amélioration apportée par les hommes au matériel. Au saut on voit apparaître le tremplin souple.

¹⁴ Le code de pointage est un code régi par la Fédération Française de Gymnastique qui définit les critères de notation des gymnastes.

¹⁵ Le ROYE est un complément au code de pointage pour permettre au gymnaste d'être encore plus performant. Aujourd'hui c'est un test qu'on fait passer au athlète pour juger de leur niveau. Il est utilisé pour plusieurs types de sports.

Exuvie

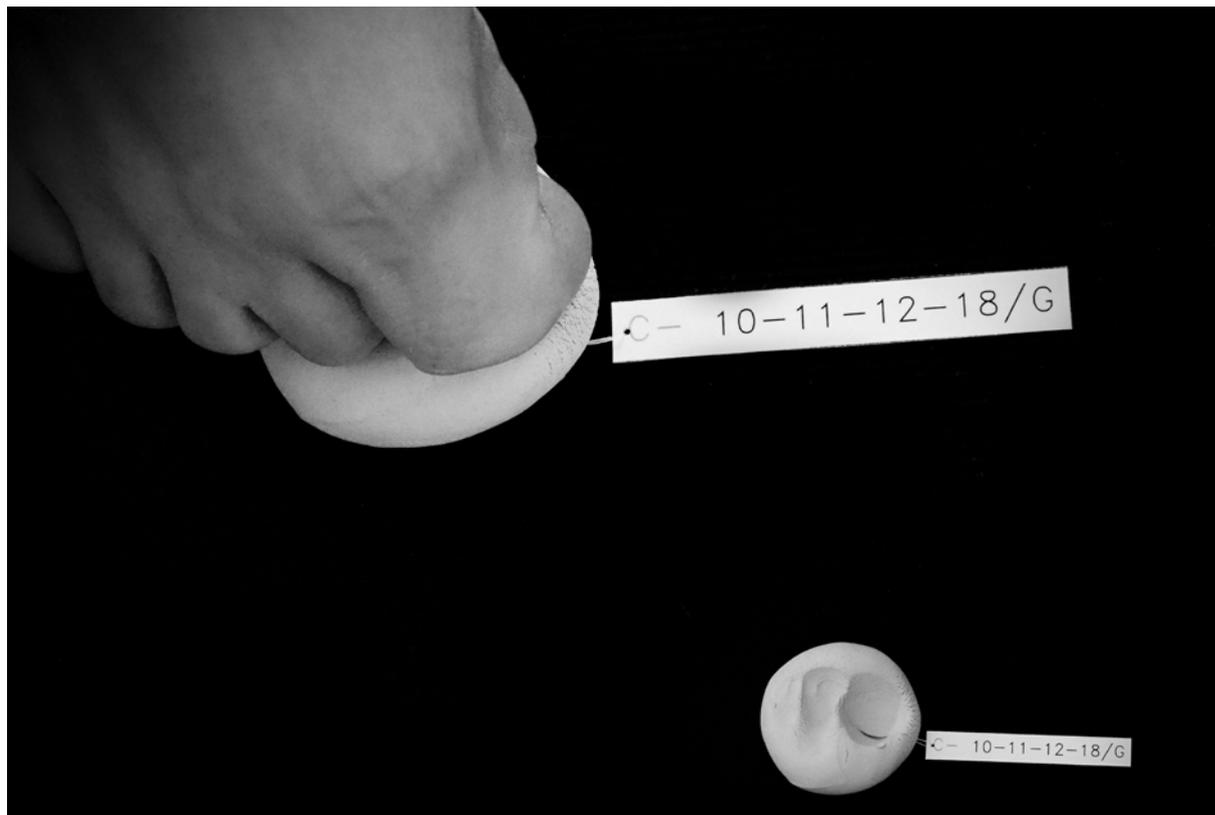
FR Le sujet libre, Exuvie, traite du corps dans sa totalité. Comment le corps occupe l'espace et est synonyme d'espace. On crée des objets, des architectures pour lui, dans son intérêt. Quelle place prend-il alors dans le processus de création? Vient l'idée de le mettre en avant à travers différentes expérimentations et d'étudier toutes ses facultés créatives. Créer ainsi un corps débarrassé de tous ce qu'il le qualifie en tant que tel, pour l'amener petit à petit vers du minéral, du solide. Alors il devient architecture, selon sa forme, son contexte, son échelle et la lumière qui l'accompagne. Ce tout devient presque comme une scénographie, une pause temporelle dans l'espace, où l'homme fait attention aux détails de son propre corps.

Exuvie

EN The free topic, Exuvie, looks at the body as a whole. How does the body occupy space and how is it synonymous with space? How do we create objects and architecture for it and in its interest? What role does it play in the creative process? From this comes the idea of highlighting it through different experiments, studying all its creative faculties. Creating a body free of everything that identifies it as such, gradually taking it towards the mineral, the solid. It then becomes architecture, according to its form, context, scale and the light that accompanies it. This whole almost becomes like a scene, a temporal break in the space, in which people pay attention to the details of their own body.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

MÉMOIRE

La petite reine, (r)évolutions

FR Le vélo a porté et porte encore le poids d'engagements socio-politiques; il fut et demeure un élément contestataire aussi bien qu'un exutoire pour des communautés laissées pour compte ou marginalisées. N'oublions pas qu'il est un vecteur de lien social important, le moyen de lutter pour l'égalité, l'outil du dépassement de soi, l'ami de ceux qui perçoivent la vie et la ville hors des normes, l'arme des conquêtes comme des résistances, les ailes du rêveur, la sagesse de l'enfant et l'insouciance de l'adulte. Outil de rêves, de fantasmes et de luttes, il est, par son histoire, et encore aujourd'hui, le miroir d'une société multiple qui souvent s'ignore.

DISSERTATION

The bicycle, the Little Queen: (r)evolutions

EN The bicycle has, and continues to, carry the weight of sociopolitical commitments; it was and remains both an element of protest and an outlet for communities that have been sidelined or marginalised. It is important to remember that it is an important driver for social connections, a means to fight for equality, a tool for surpassing oneself, a friend to those whose experience of life and the city does not fit the mould, a weapon of conquests and resistance alike, a dreamer's wings, a child's good behaviour and an adult's insouciance. The tool of dreams, fantasies and fights, both throughout its history and today in its present, it is the mirror of a multifaceted society that rarely acknowledges it.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

THIERRY DE BEAUMONT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*

20

LE VÉLO DANS L'IMAGINAIRE COLLECTIF

La bicyclette est si profondément ancrée dans la culture européenne et mondiale qu'elle véhicule des idées, concepts, images et représentations diverses. Il s'agit ici de faire un peu d'at de ces représentations afin de percevoir l'éventail des messages portés par un même objet.

21

SUJET LIBRE

Altérité, de nouvelles interactions avec la part sauvage du monde

FR 60 % des nouvelles maladies infectieuses proviennent du monde sauvage. Ces agents infectieux ont surtout eu l'occasion de sortir de leur environnement parce que nous avons abattu les frontières naturelles entre l'homme et le monde sauvage. De ce constat, il ne s'agit pas de diaboliser la part sauvage du monde, mais bien de la protéger, de la comprendre et de se souvenir de sa richesse. Le projet s'installe à la lisière de la réserve naturelle de Camargue, région particulièrement active dans la recherche scientifique et la protection des aires naturelles. Un terrain plat, peu construit et peu anthropisé. S'inspirant des outils de recherches scientifiques, Altérité propose un voyage immersif mais distancié dans le monde sauvage camarguais, tout en le protégeant de l'activité humaine.

FREE TOPIC

Altérité, new interactions with wild life

EN 60% of new infectious diseases come from wildlife. These infectious agents have had the opportunity to emerge from their environment because we have broken down the natural barriers between people and wildlife. As a result, we should not demonise wildlife, but instead protect it, understand it and remind ourselves of its richness. The project takes place on the borders of the Camargue nature reserve, a region that is particularly active in scientific research and the protection of natural spaces. A flat land, little built upon and with few humans. Inspired by scientific research tools, Altérité offers an immersive yet distanced journey through the Camargue wildlife, whilst protecting it against human activity.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*

CHLOÉ MAITRE ROBERT

MÉMOIRE

Masses sensibles

FR Ce mémoire est le fruit de recherches et d'analyse sur l'expérience esthétique du paysage transformé. Ce mémoire questionne la dimension plastique des grandes constructions techniques du paysage sous le regard du land art. La représentation et la perception de l'espace à grande échelle constituent le point central de la recherche. Maîtriser la nature, construire le paysage et percevoir le paysage sont les différentes dimensions d'études de ce travail.

DISSERTATION

Build the landscape

EN This dissertation is the fruit of research and analysis on the aesthetic experience of the transformed landscape. This dissertation explores the artistic dimension of major technical constructions on the landscape from the perspective of land art. The representation and perception of space on a large scale form the focal point of the research. Taming nature, building the landscape and perceiving the landscape are the different dimensions of study for this project.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

ALEXIS MARKOVICS

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

34

la perception sensible de l'espace et des échelles. Leur démarche se caractérise par la recherche de nouvelles formes et de nouveaux matériaux, même s'ils passent leurs références dans l'imaginaire, ou les civilisations pré-columbiennes. Pour mieux appréhender la réalité du monde dans lequel nous vivons, leurs sculptures permettent de questionner le rôle des ouvrages, grande échelle et de les ramener au point central de toute conception architecturale : l'échelle humaine. La relation entre le site et l'œuvre a été une question essentielle pour les land artists. Leurs sculptures donnent une dimension nouvelle au paysage.

Un rapport plastique au paysage

Les œuvres de Michael Heizer peuvent faire écho à des travaux d'ingénierie, constructions colossales d'architecture pure - non fonctionnelle - faites de roc, de terre, de boue. D'ailleurs, on se débat à l'occlusion de pétales et de bouillottes. Par la géométrie des formes et des lignes, par les matériaux qu'il emploie, Heizer cherche à retrouver une certaine correspondance formelle entre l'œuvre et le site. Son œuvre Double Negative, incision creusée dans le paysage, est l'exemple de ce qui pourrait être monumental et visible de loin. L'œuvre sculpturale dans le creux est « négatif », marquant le mariage d'une incision violente mais en utilisant la terre comme matériau, ce signal est construit autour de l'idée d'inscription dans la géologie du site. Ainsi, un double jeu d'écriture. Traverser est à la fois le site et le site est l'œuvre. L'œuvre tente de transcender la relation nature - culture héritée du modernisme en accompagnant les forces de la nature.

Tadao Ando est un architecte japonais qui utilise l'architecture pour sublimer la nature grâce à des formes géométriques : « il a pour but de faire émerger « la logique invisible de la nature » en trouvant des lignes tangentes entre la nature et le construit. Pour lui la géométrie est un outil essentiel pour valider les authentiques formes de la nature et de les réintroduire dans l'espace humain. L'ouvrage doit s'intégrer dans le site et créer ainsi un « nouveau paysage ». Il joue avec la topographie du lieu et est dérivé de la logique du site ». Ce type d'abstraction réciproque entre le site et l'ouvrage peut amener une certaine beauté : l'ouvrage est parfois basé en lui-même, la forme courbe du barrage nous donne parfois l'impression qu'il a toujours été partie constitutive du paysage, malgré leurs formes monumentales aux matériaux artificiels, certains ouvrages possèdent la capacité de se fondre dans le paysage.

Chaque ouvrage, aussi technique soit-il, se doit d'être conçu dans un dialogue subtil avec son site : il peut révéler la nature autant que celle-ci le révèle. Il est objet qui mesure à la mesure de son site, qui part son

*Tadao Ando, entretien avec Pélissier et Morin, T et A, 1983, 1983

MAURIZIO DENNARDI

35

Michael Heizer, Double Negative, 1969
Canyon High, Nevada, États-Unis
12 m x 6 m x 107 m

Disparition, un souffle estival sur les ruines

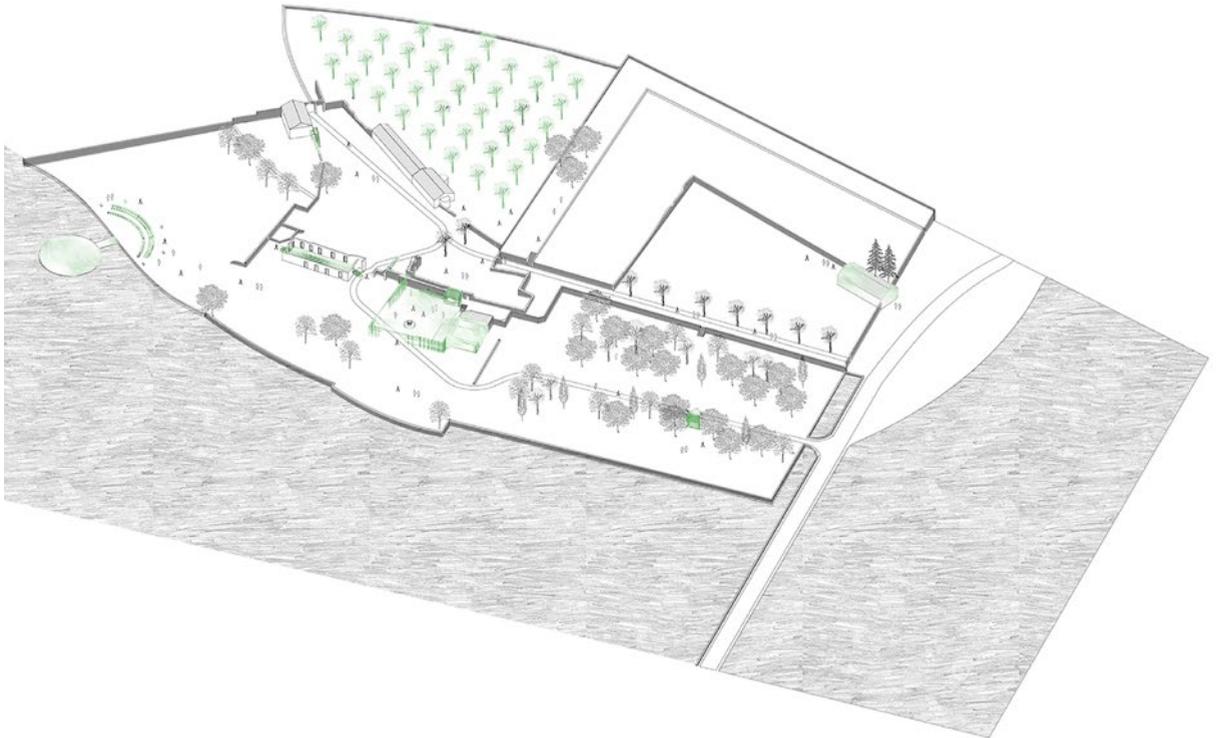
FR «Les ruines sont plus pittoresques que le monument frais et entier. Les ruines permettent d'ajourer les parois et de lancer au loin le regard vers les nues, les montagnes», Chateaubriand, *Le Génie du Christianisme*. Comment redonner une seconde vie à un site en ruine? Comment révéler la ruine au public et la mettre en scène? Sur les ruines romantiques d'une ancienne abbaye cistercienne, entre l'eau, la forêt et les pierres, un festival de musique classique s'installe. Volonté de la mairie qui en a réalisé la programmation, le projet permet la mise en forme du festival sans dénaturer la ruine, tout en offrant un point de vue sensible au visiteur. Ainsi le site offre une double vocation d'accueil: visite du site à l'année et lieu de spectacle et de rassemblement pour la saison estivale.

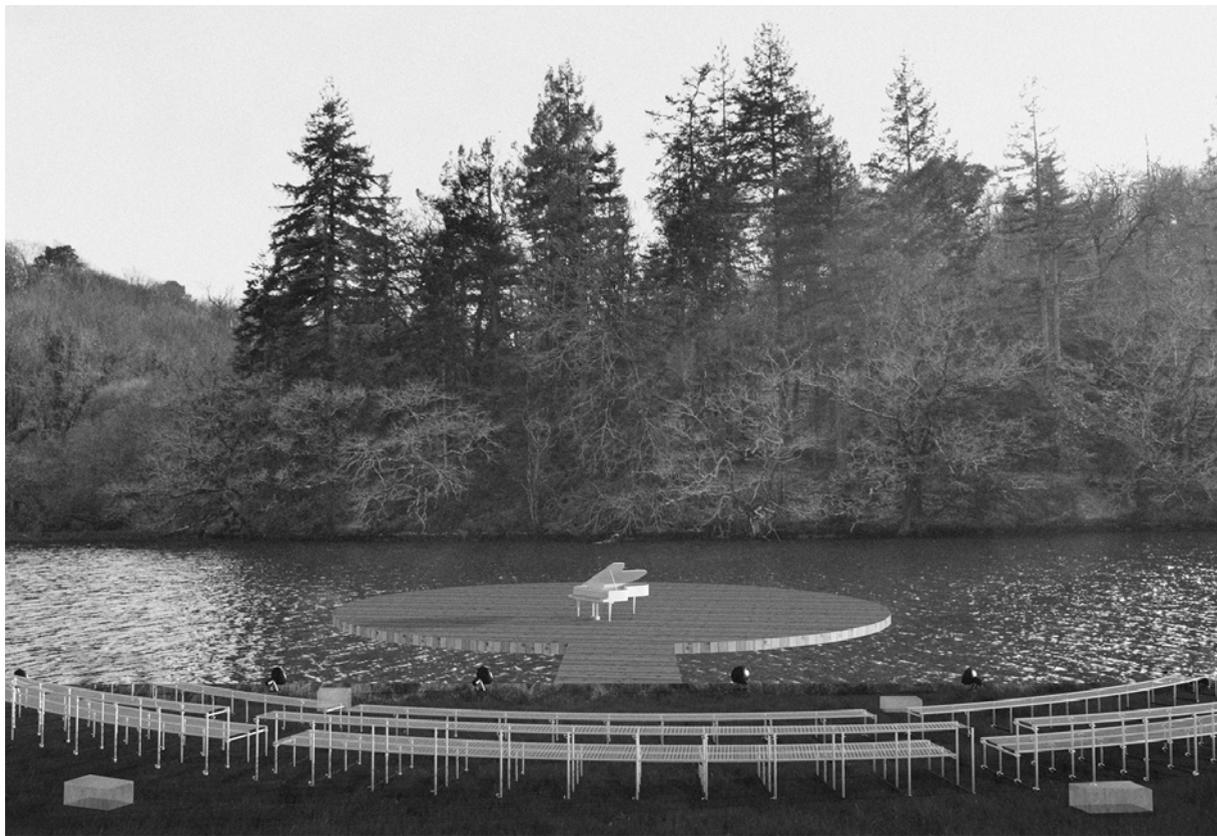
Disappearance, a summer wind blows through the ruins

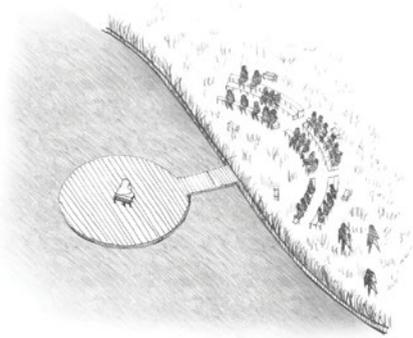
EN “Ruins produce a more picturesque effect than the uninjured, entire monument. Ruins allow us to break down walls and to look out further towards the skies and the mountains,” Chateaubriand, *Le Génie du Christianisme*. How can you give a ruined site a second life? How can you reveal and depict the ruin to the public? On the romantic ruins of an ancient Cistercian abbey, between the water, the forest and the stones, a classical music festival is taking place. At the request of the town council who produced the programme, the project creates a festival without spoiling the ruins, offering the visitor a sensitive viewpoint. The site therefore has a dual purpose: visiting the site all year round, with a show to attract people in the summer season.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARCO MENCACCI

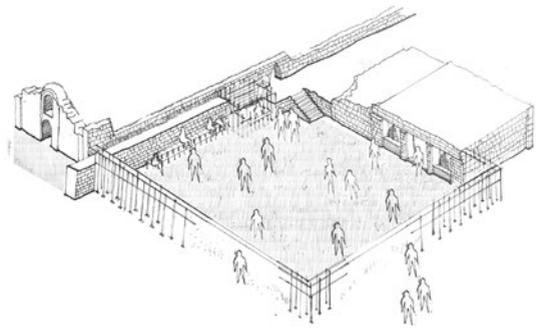
MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
RÉHABILITATION | *RESTORATION*

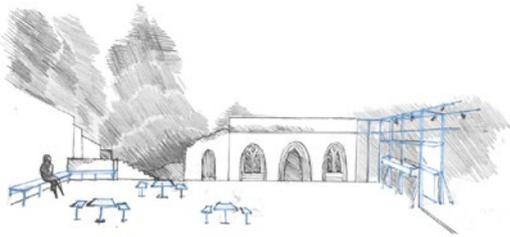

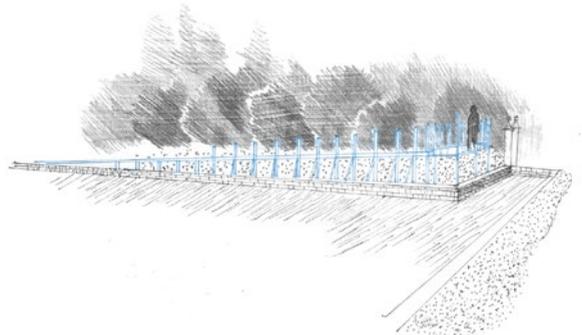
1.

2.

3.

4.

TAMARA MALEK

MÉMOIRE

Derrière la vitre

FR Une vitrine est pour une marque comme une scène pour un acteur: Un espace pour s'exprimer, oser, se dévoiler, et attirer. La vitrine est ainsi l'espace où la marque peut extérioriser son excentricité. La séduction est le pilier du domaine de la vente. Tout est étudié et appliqué de manière à provoquer l'achat. Mais comment attirer l'attention du passant? Comment transformer le passant en client? Deux grands facteurs interviennent: l'anatomie de la vitrine, et le storytelling. Ce mémoire traite alors la vitrine dans la stratégie de séduction de la marque, et la position de la vitre qui se présente à la fois passage pour le client, mais frontière pour le monde qu'elle expose.

DISSERTATION

Behind The Mirror

EN This dissertation addresses the window display as part of the brand's strategy of seduction, and the position of the window itself, which presents itself as both a frontier and a place of passage. The window display is to a brand what the stage is to an actor: a place to express, to dare, to reveal and to attract. The window display is the space where the brand can externalise its eccentricity. Studying the origin of the window display and its anatomy has identified four possible typologies, in increasing order of transparency, from the most distant to the most intimate: separation, encounter, cancellation and invasion.

DIRECTEUR(TRICE) DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CAROLA MOUJAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
RETAIL | *RETAIL*
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

Derrière la vitre

La zone d'exposition est délimitée par un L doré au sol, et un L doré encastré, à presque un mètre soixante du sol, dans le mur lisse blanc cassé de gauche, qu'on retrouve dans la partie droite, permettant de focaliser le regard du client sur les produits exposés. Dans ce cas, la vitrine de droite a un fond doré due aux réflexions de la dorure sur le mur blanc.

Pour la collection de Noël, Borbonese choisit le thème « Christmas on the Moon » pour clôturer l'année 2019 en commémorant deux événements qui ont eu lieu il y a 50 ans : Le premier homme à avoir posé le pied sur la lune, et la naissance du sac Luna en 1969.

La collection Luna 50 Anniversary Collection, a été créée pour transporter les clients vers les altitudes durant les fêtes. La collection « ski » comporte une version modernisée du sac Luna, qui sera exposé dans les vitrines Borbonese dans une bulle transparente, comme les produits clés de la collection, pour faire allégorie au voyage dans l'espace et dans les hautes altitudes. Des socles en miroirs permettent de signaler les différentes hauteurs et altitudes, tout en collaborant au graphisme et à l'asymétrie de la vitrine.

Les vitrines Borbonese nous lurent avec la chaleur leurs rayons de lumière dorée, et nous accompagnent dans les altitudes les glaciales des fêtes d'hivers.

74

Photographie: collection Borbonese au 33 Rue Bissy d'Anglet.

75

Aswad

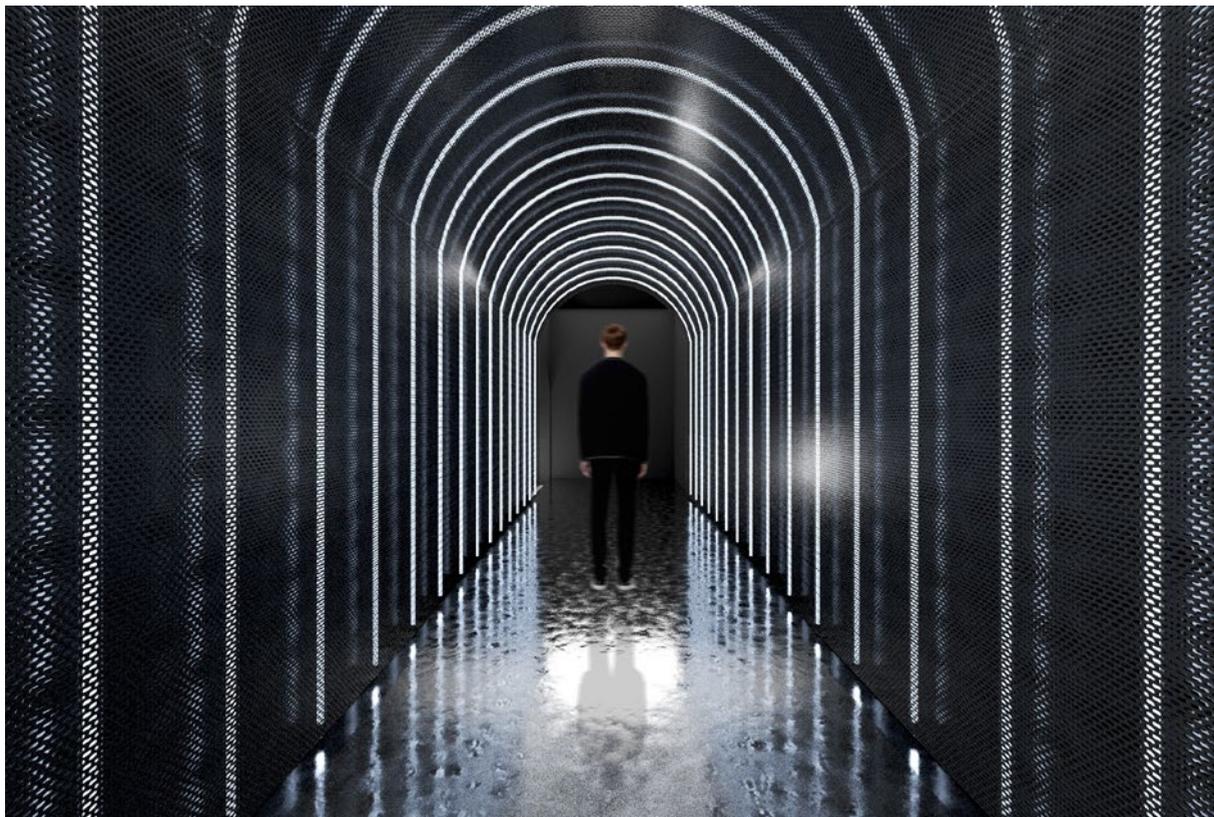
FR «aswad» n'est pas simplement une couleur, inspiré par «less is more» c'est le hub de la culture urbaine pour elle et pour lui. Ce concept-store prend vie au cœur de la station désaffectée croix-rouge dans le 6e arrondissement de Paris. Plateforme d'expression, c'est un lieu qui encourage une philosophie multifonctionnelle qui permet de réunir le meilleur de la mode, du cinéma, du café et les amoureux du noir. Comme dans Alice au pays des merveilles, un trou nous transportera dans un monde parallèle, le monde d'aswad.

Aswad

EN For the final part of my degree, I wanted to give a second life to a disused Metro station, formerly known as Croix-Rouge. Passionate about fashion and the colour black, I decided to blend my two passions to create my own store concept, "Aswad", meaning black in Arabic, which will come to life in the disused station. "Aswad" is not just a colour, inspired by "less is more", it's a hub of urban culture for men and women. A platform of expression, a place that encourages a multifunctional philosophy, bringing together the best in fashion, cinema, coffee and lovers of the colour black. It can no longer be accessed from the old steps at the Croix-Rouge station, on the pavements on either side of the Rue de Sèvres, but through a small store on the same street, taking us into a parallel underground world through a lift, or a hole, as in Alice in Wonderland.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
RETAIL | *RETAIL*
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

FRÉDÉRIC MARTI

MÉMOIRE

Le numérique a-t-il modifié notre pensée ?

FR L'année 2020 sonne le 20e anniversaire de «l'éclatement de la bulle internet», qui a amorcé le changement de notre manière de penser. Dans ce mémoire, on questionne l'action des médias, mais aussi de la technologie sur l'extériorisation, le processus de mise au monde de nos pensées. Comment l'intelligence artificielle évolue et semble remplacer notre bonne vieille créativité, et enfin quel est l'avenir de la relation homme-machine, ses avantages mais aussi ses inconvénients.

DISSERTATION

Has the digital world modified our thought?

EN 2020 marks the 20th anniversary of the “bursting of the dot-com bubble”, which triggered the change in our way of thinking. This dissertation explores the action of the media, but also of technology, on externalisation, the process of putting our thoughts out into the world. It questions how artificial intelligence is evolving and appearing to replace good old creativity, and finally asks what the future holds for the relationship between man and machine, its advantages and its disadvantages.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

THIERRY DE BEAUMONT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*

DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

meisqhier

Dessin signé Alice METEIGNER, publié originellement sur La revue des médias sur INA.FR, dans un article intitulé Invention de l'écriture - émergence de l'information ? par Clotilde HERRENSCHMIDT le 17 octobre 2016.

L'invention de l'écriture, d'abord logographique, puis syllabique et enfin alphabétique, a permis aux humains de se comprendre, d'interagir, de prévenir sans pour autant devoir communiquer de vive voix. La suite logique du processus d'extériorisation où l'homme existe en dehors de son propre corps, selon LEROI-GOURHAN : il laisse une trace qui sera intelligible par ceux qui seront présent après son décès.

Paradoxalement, avant l'invention de l'écriture scripturale, la connaissance était uniquement transmise oralement. Lorsque l'écriture s'est répandue, PLATON en était l'un des plus fervents opposants, et affirmait que l'intégrité du savoir se dissoudrait avec cette nouvelle technique. L'écriture donne corps à la pensée grâce au médium sur laquelle elle est apposée. Elle fait rentrer l'esprit humain dans le réel mais aussi dans l'histoire et donc, le temps. C'est cette technique qui a permis à ce philosophe de voyager à travers les siècles. Jusqu'au début du second millénaire, l'écriture assurée par les scribes et les moines copistes était continue, issue de la tradition orale. Les mots s'enchaînaient les uns avec les autres, nécessitant de lire à voix haute pour comprendre le sens, et peu accessible au commun des mortels. Puis les mots furent progressivement détachés les uns des autres, ce qui permit une meilleure compréhension et un exercice de lecture bien moins fastidieux.

27

SUJET LIBRE

La Boulangerie

FR La boulangerie est un commerce avec un aménagement typique, qui offre toujours la même expérience au visiteur, on vient, on fait la queue, on regarde les produits dans la vitrine, on choisit finalement la même baguette habituelle et on repart. L'enjeu principal de ce projet consiste à réinventer la présentation et l'usage de ces lieux, afin de ne plus être dans un simple espace de consommation mais dans un endroit ludique, gourmand et social, qui laisse une place importante aux produits régionaux, au goût de la qualité et aux créations artistiques de la matière pain.

FREE TOPIC

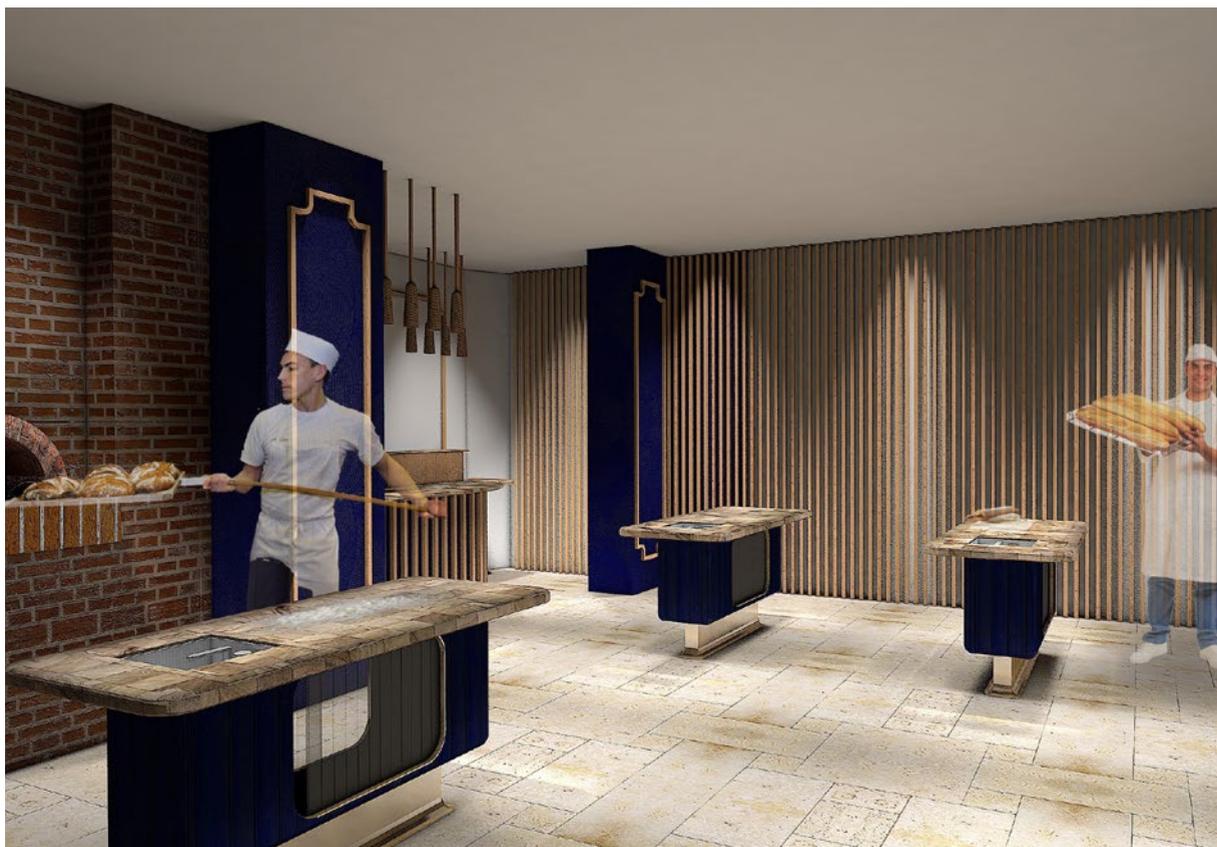
The Bakery

EN The bakery is a shop with a typical layout, which always offers the visitor the same experience: you arrive, you queue, you look at the products in the window, and finally you select your usual baguette and you leave. The main challenge of this project was to reinvent the presentation and use of these premises, so that it is no longer just a simple retail space, but a fun, sociable, gourmet location, with a significant role for regional products, quality tastes and artistic creations made from bread.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ARTISANAT | *ARTS AND CRAFTS*
GASTRONOMIE | *GASTRONOMY*

MÉMOIRE

Une visite au musée du papier peint

FR Le papier peint. Qu'il soit imprimé à la planche ou à la machine, le processus de création reste le même. Sa fabrication évolue d'époques en époques et l'impression mécanique est introduite. L'objet d'art qu'est le papier peint, va évoluer dans un milieu technique et être reproduit mécaniquement. Cet art de l'illusion est là pour faire rêver, il change la perception que l'on a d'une pièce, invite au voyage et offre à son propriétaire une ouverture sur un monde de l'illusion. Comment va-t'on pouvoir introduire la notion de rêve et d'imaginaire à travers un objet mécanique qui fait de l'art?

DISSERTATION

A visit to the wallpaper museum

EN The Wallpaper Museum at Rixheim introduced us to the world of this art form, with its industrial past, used for many years as an element of interior decoration. Two key themes emerge: pattern and process, the artistic object and the technical object. This parallel and the duality between the two levels are a metaphor for the issue that is ever-present throughout my dissertation, that of a mechanised piece of art. The wallpaper becomes the subject of an encounter between modern techniques and the concept of fashion held by a designer from the decorative arts sphere. Yet the world of wallpaper continues shatter the confines of the architectural framework to lead us into a dream world.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN LEMONIER

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ARTISANAT | *ARTS AND CRAFTS*
PATRIMOINE | *HERITAGE*

2- Zuber...une histoire particulière

Origines

L'image de la manufacture Zuber&Cie est très fidèle à l'Histoire du papier peint en Europe. Elle est toujours en activité.

Il existe alors une quarantaine de fabriques parisiennes, particulièrement concentrées dans le faubourg Saint Antoine ainsi que de nombreux ateliers provinciaux.

Parmi les manufactures Parisiennes, deux noms s'imposent. Réveillon, devenue en 1791 Jacquemart & Bénard et Arthur associé à Grenard jusqu'en 1789 puis à Robert. Ces deux entreprises reçoivent le titre de «manufacture royale» qui conforte leur suprématie.(1)

Plus à l'Est, en Alsace, plus particulièrement dans la ville de Mulhouse, un savoir faire dans l'impression en général se développe. Il n'y a alors qu'une seule entreprise de papier peint à Mulhouse, celle de la manufacture Zuber, créée à l'origine par la famille Dollfus (qui deviendra DMO), pour un fils cadet que l'on voulait placer dans quelque chose d'annexe à l'impression sur étoffe.(2)

(1) Jean-Baptiste Réveillon présente au roi une requête en 1792 afin d'obtenir le titre de manufacture royale pour ses deux entreprises. L'une est Fabouret Et Anonyme à Paris et l'autre au hameau de Courcelin, près Farnouville en Seine.
(2) JACQUES BERNARD Les débuts de l'industrie du papier peint Mulhouse1790-1794(Pneus d'Alsace, 1979, n°105, pp. 72

Papier Peint imprimé à la machine avec du bleu zuber, 1850-1860
Musée du Papier Peint, Rixheim

Papiers, Musée du Papier Peint, Rixheim

3678

3778

Cohésions

FR Tu n'as d'existence qu'au travers de ton empreinte sur la mienne. Cohésions est la symbiose de deux éléments distincts. C'est la coexistence du lourd et du léger, du vaporeux et du solide, de la finesse et de l'épaisseur, du transparent et de l'opaque. Des objets poétiques qui expriment une esthétique et suscitent l'interrogation dont on peut tirer des fils d'imaginaire.

Cohesions

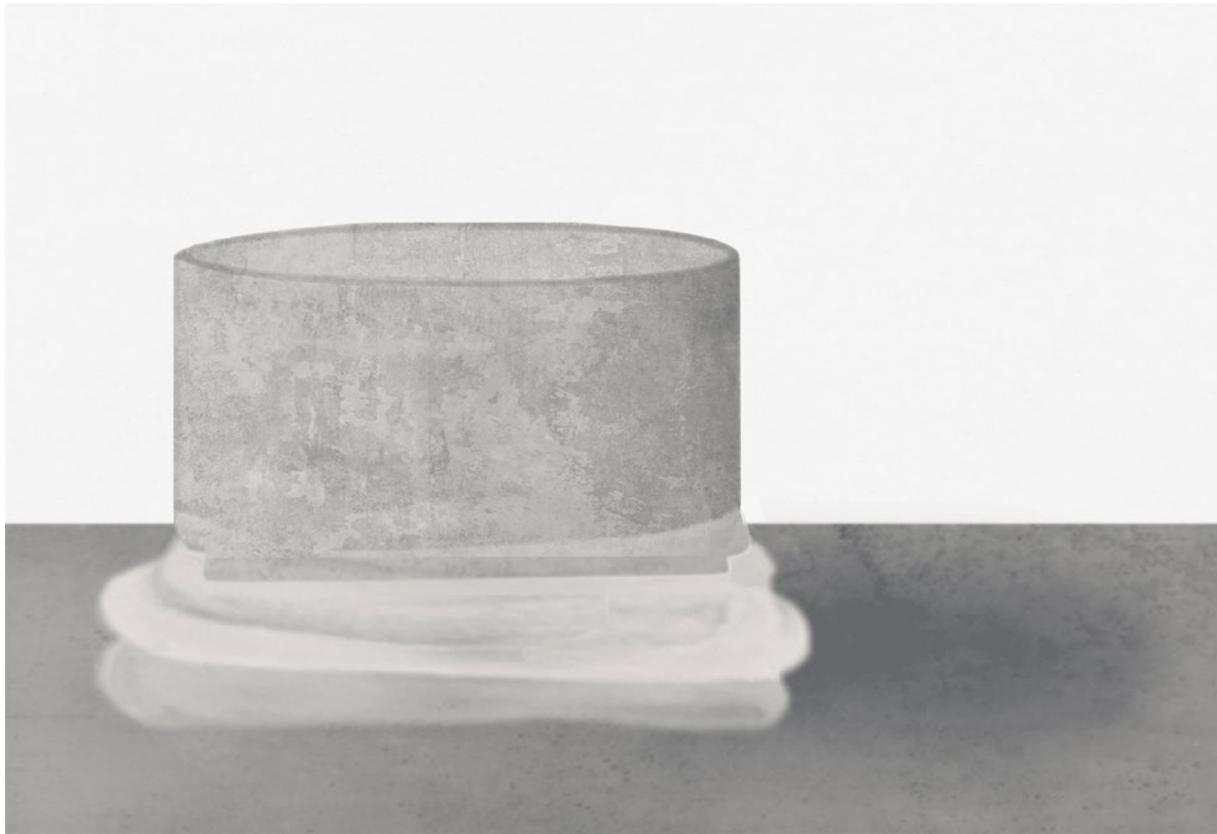
EN Having a particular interest in arts and crafts, I was able to do some research into this idea while writing my dissertation on wallpaper. It is mainly a question of factories, manual work and artisans. Wallpaper is a medium to which a motif is applied, using an imprint that then almost brings it to life. In addition, my work at Meisenthal last year led me to examine materials and I developed a desire to work with glass, choosing to work on glass blowing by using different tools. One only has an existence through its imprint on the other. The trace that each one leaves becomes the writing. How will these two elements co-exist?

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ARTISANAT | *ARTS AND CRAFTS*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

ADÈLE MEUNIER

MÉMOIRE

Vivre la mort?

FR Ce mémoire est la transcription d'une démarche intellectuelle foisonnante sur la question des manifestations de la mort dans notre vivant. Cette recherche prend source au travers de différentes situations issues d'écrits, d'impressions, d'échanges et de mon expérience personnelle de la mort. Il ne s'agit pas ici d'être exhaustif mais plutôt d'envisager un essai, un cheminement dans ce qu'est la dimension mortuaire. Pas de plan hiérarchisé donc pour guider le lecteur mais plutôt un emboîtement de notions, à la manière des poupées russes, nous menant peu à peu de la matérialité à l'immatérialité de la mort.

DISSERTATION

Experiencing death?

EN This dissertation is a record of a rich intellectual approach to the issue of the manifestations of death in our life.

This research draws on different situations arising from written texts, impressions, exchanges and my personal experience with death.

The aim here is not to be exhaustive, rather to envisage a test, a journey into what the dimension of death really is. As such, there is no regimental plan to guide the reader, but interlocking concepts, like Russian dolls, leading us gradually from materiality to the immateriality of death.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

ALEXIS MARKOVICS

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*

DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

Sortir avec le jour

FR Dans notre société nous répondons sans cesse à une injonction, celle du projet de vie. Trouver un travail, se marier, avoir des enfants... Nous nous devons de réfléchir nos existences. Cependant, quand il s'agit de penser nos derniers instants de vie la complexité du sujet et ses tabous nous laissent sans repère et donc sans projet. La question du droit à mourir et ses débats cristallisent encore plus cette absence de ritualité. Et si dans nos sociétés futures le droit à mourir devenait accessible à tous, ne devrions-nous pas, en tant que concepteur nous saisir du sujet? À mon sens, oui. Je vous emmène donc en usant de la fiction à travers la scénographie d'une cérémonie à domicile d'une personne, en pleine possession de ses facultés physiques et intellectuelles, ayant choisi de se retirer.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
PATRICK NADEAU

Gone with the day

EN In our society we constantly respond to an injunction, that of the life project. Find a job, get married, have children... We need to think our lives. However, when it comes to thinking about our last moments of life the complexity of the subject and its taboos leave us without benchmarks and therefore without plans. The question of the right to die and its debates crystallize even more this lack of rituality. And if in our future societies the right to die became accessible to all, should we not, as a designer we grasp the subject? In my opinion, yes. So I'm taking you with the fiction through the scenography of a ceremony at home of a person, in full possession of his faculties physical and intellectual, having chosen to withdraw.

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

JULIETTE MILLIAT

MÉMOIRE

Processus numérique

FR Un nouveau paysage s'est dessiné dans notre monde, le paysage numérique, un environnement qui propose de nouveaux outils capables de prolonger l'imaginaire et le rêve, capables de rendre visible une idée immatérielle et subjective. Le numérique révolutionne la création, ouvre les possibilités et les horizons et redessine les limites.

DISSERTATION

Digital process

EN A new landscape has appeared in our world, the digital landscape, an environment that offers new tools capable of prolonging dreams and the imagination, capable of exposing an immaterial and subjective idea. The digital world is revolutionising creation, opening up possibilities and horizons and redefining limits.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CHARLOTTE POUPON

MOTS CLÉS | KEY WORDS
NOUVELLES TECHNOLOGIES | *NEW TECHNOLOGIES*

Communiqué, Index d'Estimoteur d'Evans, 2015.

un processus de vision et un conditionnement du regard, « stabilisé en 2015, au plus mauvais. Condition qui propose une forme d'immersion interactive pour un contact de réalité et de la planète Mars et connecté grâce à des réseaux. Sans se limiter de savoir les conditions sont idéales et l'artifice explique qu'il y a cette idée de connexion entre l'échelle du monde de savoir qui ne se crée pas plus sur Mars que sur notre terre et la question dans quel horizon possible se projette aujourd'hui ». Mais son travail parle de l'histoire et de la limite de perception, le numérique lui permet de parcourir d'autres visions et d'autres univers spatiaux. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication développent des paysages dans le prolongement de l'espace réel et nous offrent la possibilité d'être à plusieurs endroits à la fois, c'est à la perception prospective à cet endroit là, à ce moment précis et il y a la perception de l'espace qui peut être présente dans un tout autre univers. Elles révisent la création et les possibilités matérielles, d'espaces, de représentations et de perceptions et l'impression ébranlée comme des outils et des processus matériels mais également comme une finalité (objets connectés par exemple).

International Festival
Helsinki Church

De l'Industrie grand à
l'Industrie petit

Conte d'architecture

FR Un café-promenade est installé à Paris, un autre à Marrakech; ces deux espaces sont reliés en temps réel grâce aux outils technologiques, et la fusion de ces deux cafés crée un troisième lieu: l'espace virtuel où les visiteurs de Paris et de Marrakech partagent une expérience en simultané. Ainsi ils se voient, déambulent ensemble, s'assoient côte à côte... Les deux cafés dialoguent, communiquent et s'entremêlent, créant un nouveau paysage architectural et étrange. Le projet consiste à connecter les espaces et les visiteurs dans une expérience numérique à la frontière entre réel et virtuel. Il traite du rêve, de l'imaginaire collectif et de la perception. Il invite à regarder ce qu'il se passe au même moment mais ailleurs, en entremêlant des images des folklores de chacun des pays.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
PATRICK NADEAU

Architecture story

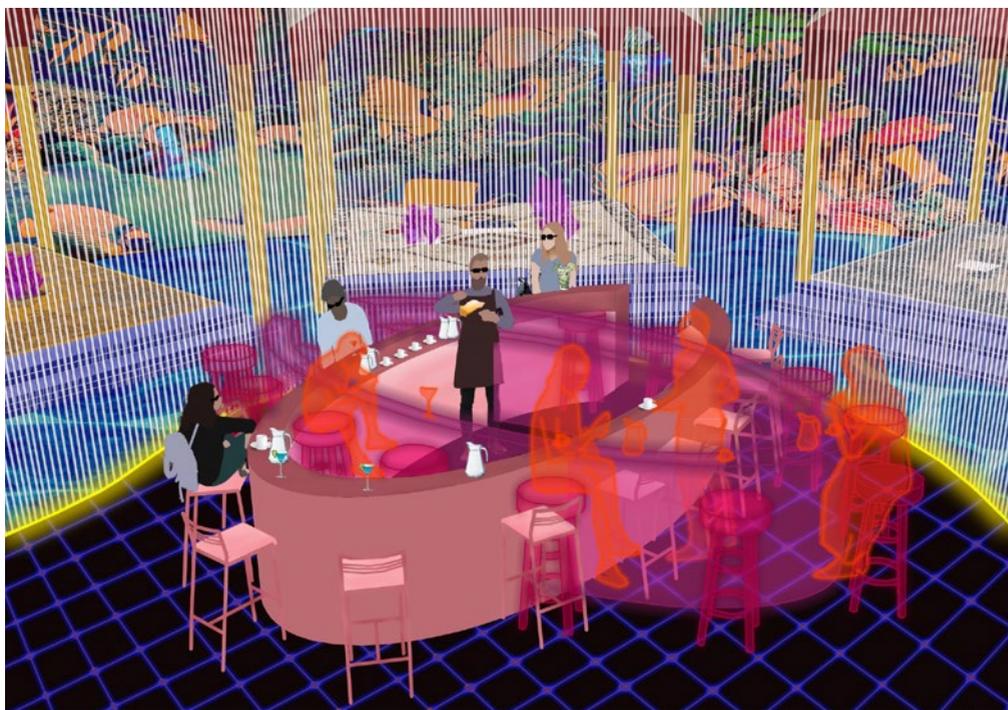
EN A café-promenade was set up in Paris, another in Marrakesh; the two spaces are connected in real time with technological tools, and the fusion of these two cafés creates a third place: the virtual space where the visitors in Paris and Marrakesh share a simultaneous experience. They see each other, stroll together, sit side by side... The two cafés converse, communicate and intermingle, creating a new, foreign, architectural landscape. The project consists in connecting the spaces and the visitors in a digital experience, on the border between the real and the virtual. It looks at dreams, the collective imagination and perception. It invites you to see what is happening at the same time but elsewhere, intermingling images of the folklore of both countries.

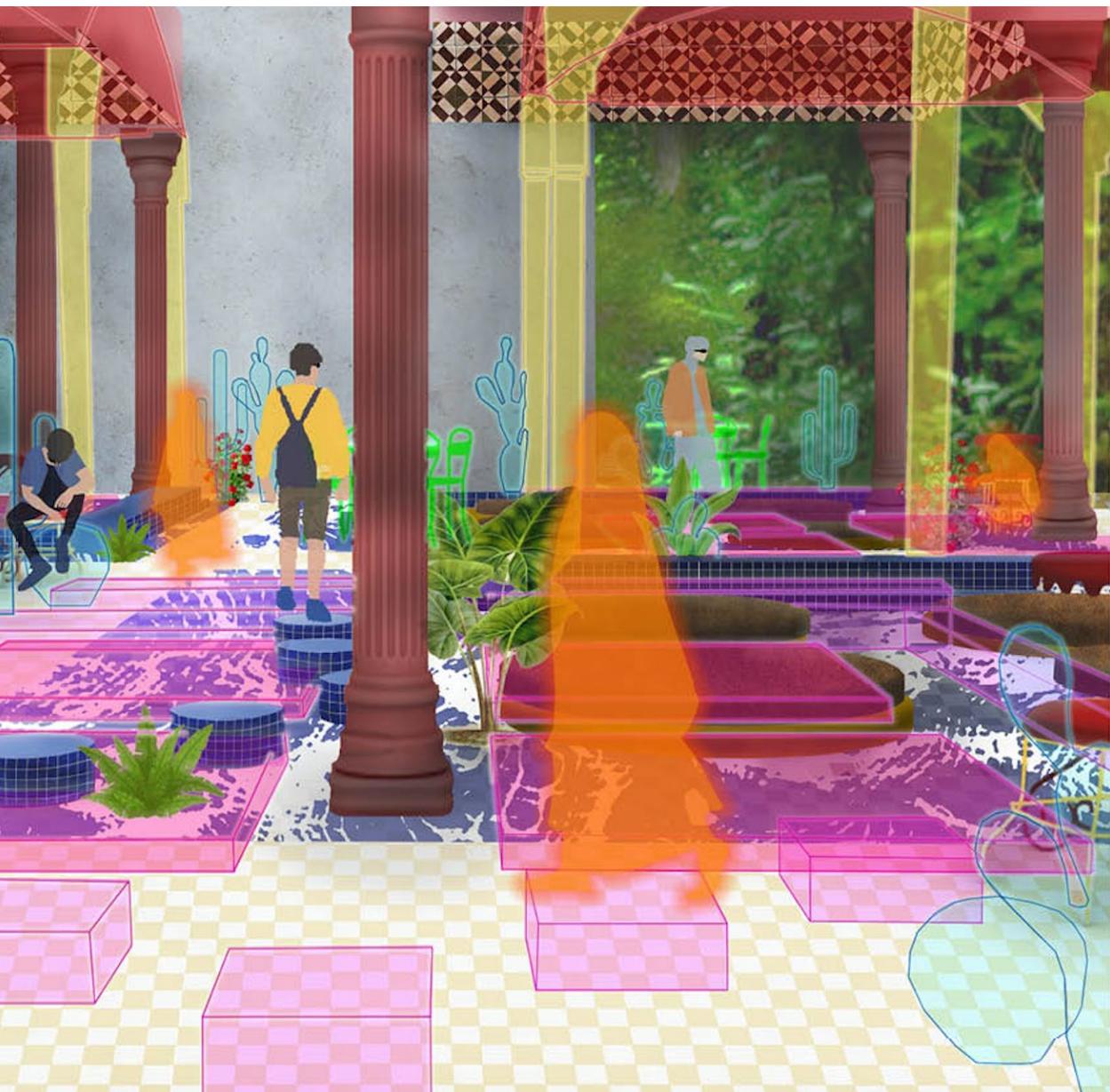
MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*
NOUVELLES TECHNOLOGIES | *NEW TECHNOLOGIES*

Café à Marrakech

SARA MOUMTAZ

MÉMOIRE

Beyrouth, poésie d'une recomposition

FR «Beyrouth est une ville mouvementée, contrastée, turbulente, qui survit au sein de l'amour et de la haine. Pourtant la guerre civile libanaise reste un sujet tabou. Elle a certes été destructrice mais elle a également engendré une vague de remises en question sur les notions de recomposition et de remémoration. Au Liban, face à l'amnésie gouvernementale mise en place après la guerre, on retrouve une génération résiliente, pour qui le déni n'est pas un moyen de se protéger contre le vécu; bien au contraire il retarde le processus de résilience, de cette confrontation naît une néo-culture d'après-guerre, qui va consolider l'identité culturelle du pays.»

DISSERTATION

Beirut a city that survives through love and hate

EN “Beirut is a hectic, contrasting, turbulent city that survives through love and hate. And yet, the Lebanese Civil War remains a taboo subject. Though indisputably destructive, it also brought about a great deal of soul-searching around the notions of reconstruction and remembering. In Lebanon, faced with the government-imposed amnesia following the war, there is a resilient generation for whom denial is not a means to protect oneself against one's history; quite the opposite, it delays the process of resilience. This confrontation is giving rise to a postwar neo-culture that will consolidate the country's cultural identity.”

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

THIERRY DE BEAUMONT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
PATRIMOINE | *HERITAGE*

SUJET LIBRE

Parrêsia

FR Le projet est une mise en scène de la tragédie grecque Antigone de Sophocle, dans une ancienne foire devenue friche construite au nord du Liban dans les années 1960, par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer. Le site sera investi en entier comme espace scénique. Des scènes sont jouées sur différents points du site. Le projet s'inscrit dans la tradition du théâtre expérimental des années 1960 auquel Niemeyer s'est référé lui-même dans son projet, c'est-à-dire l'invention de nouvelles relations spatiales et émotionnelles entre le public et le spectacle, en transgressant les règles classiques de la représentation théâtrale.

FREE TOPIC

Parrêsia

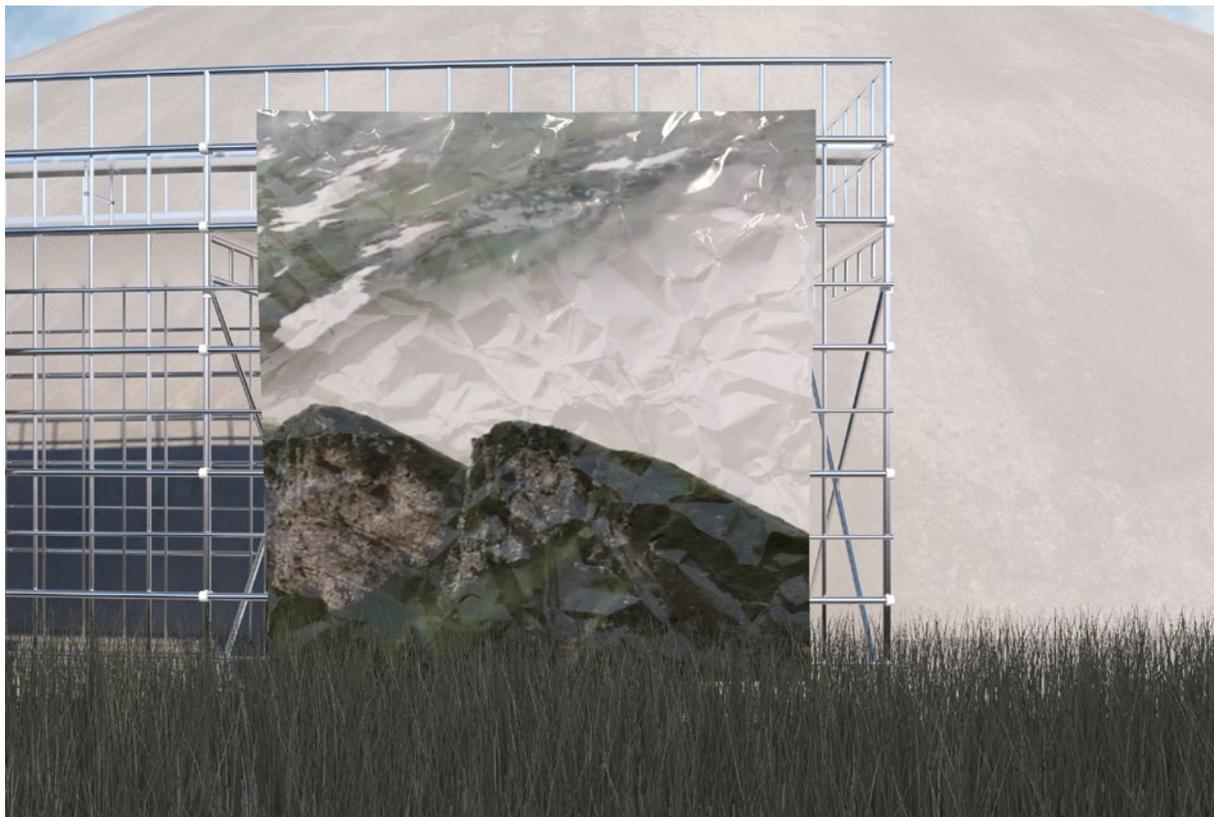
EN The project is a staging of the Greek tragedy Antigone by Sophocles, in an old bazaar that has become wasteland, built in the North of Lebanon in the 1960s by the Brazilian architect Oscar Niemeyer. The site will be fully used as a scenic space. Scenes will be acted out at different points of the site. The project is part of the 1960s tradition of experimental theatre, to which Niemeyer referred himself in his project, meaning the invention of new spatial and emotional relationships between the public and the performance, transgressing the classic rules of dramatic representation.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

PATRIMOINE | *HERITAGE*
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

ESTELLE PARPET

MÉMOIRE

Récit d'un voyage nocturne

FR À cause de sa peur de l'obscurité, l'homme a fait de la lumière artificielle son alliée et l'a laissée peu à peu envahir la nuit, pour le guider et le rassurer. Mais qui aurait pensé un jour que la nuit puisse être en «voie de disparition»? Les effets de la pollution lumineuse tuent son authenticité, et incitent aujourd'hui à trouver un nouvel équilibre entre nos besoins de lumière et d'obscurité. À travers ce mémoire, je vous propose un parcours imaginé à partir de ma passion pour la lumière et la nuit. Une recherche sur la clarté naturelle nocturne, celle de la lune et des étoiles, sur la couleur noire, pour réapprendre à apprécier ce que peut nous offrir l'obscurité, et repenser nos lieux de vie en fonction.

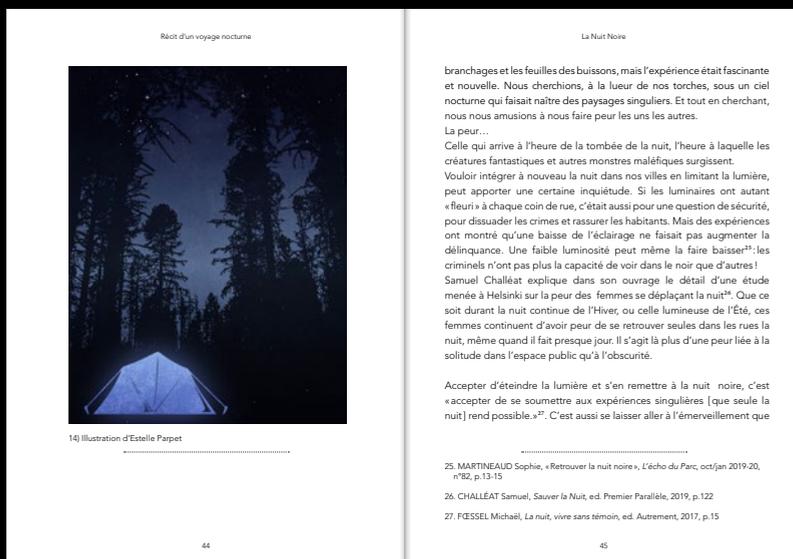
DISSERTATION

Story of a night trip

EN Through our fear of the dark, humans have made artificial light our ally and allowed it to gradually encroach on the night, to guide and reassure us. But who ever thought that one day the night could be "threatened with extinction"? The effects of light pollution are killing its authenticity and inciting us today to find a new balance between our needs for light and darkness. With this dissertation, I propose a journey forged from my passion for light and the night. It is a study on the natural nocturnal clarity, that of the moon and the stars, on the colour black, to teach ourselves how to once again appreciate what darkness can offer us and reconsider our living spaces accordingly.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
MANOLITA FILIPPI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
DÉMARCHE DE RECHERCHE | RESEARCH APPROACH

SUJET LIBRE

Déambulation méditative

FR Après la rédaction d'un mémoire sur le thème de la nuit, dans lequel je parle de sa clarté naturelle et de son obscurité, je m'inspire de ma passion pour la lumière et son contraire dans la réalisation de ce sujet libre. J'ai alors recherché un intérieur sombre pour y dessiner une scénographie lumineuse, jouant sur les contrastes entre obscurité et lumière. C'est dans une petite église que je propose une déambulation méditative, un voyage à travers différentes ambiances lumineuses. L'église offre la part d'ombre nécessaire pour travailler diverses nuances de clair-obscur et réaliser un parcours étape par étape, dans une atmosphère sombre mettant en scène différents effets de lumière. Cette méditation liée à l'espace permet de découvrir ou redécouvrir l'église, avec un point de vue autre que celui de la religion.

FREE TOPIC

Meditative wandering

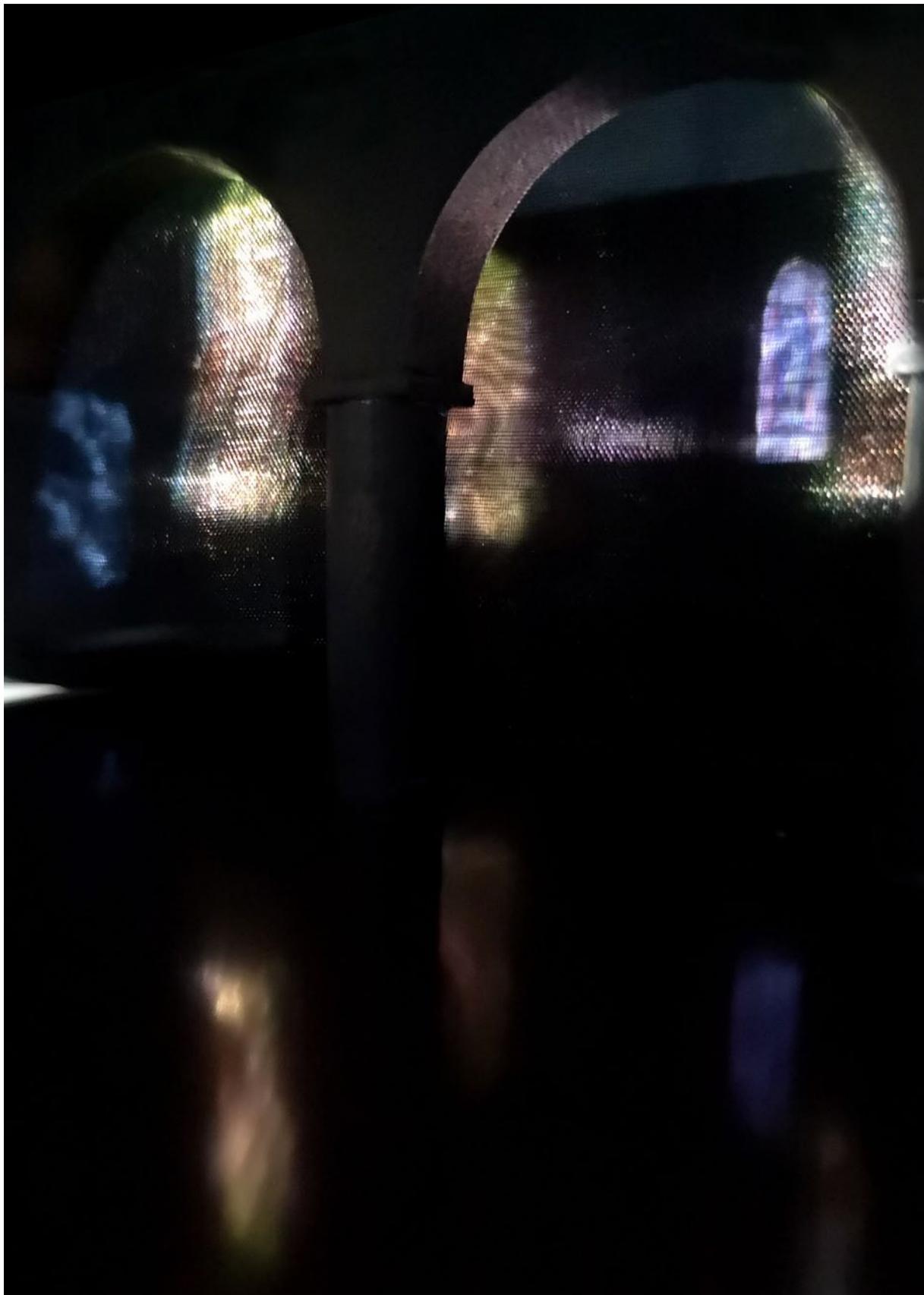
EN After writing a dissertation on the theme of the night, in which I spoke of its natural clarity and obscurity, I was inspired by my passion for light and its opposite to produce this free topic. So I sought out a dark interior where I could design a luminous set, playing on the contrasts between dark and light. In this small church, I offer a meditative wandering, a journey through different light atmospheres. The church offers the necessary amount of shadow to work on diverse light-dark nuances and produce a route step by step, in a sombre atmosphere highlighting the different light effects. The meditation, linked to the space, helps to discover or rediscover the church, from a point of view other than that of religion.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

CLÉMENCE PICARD

MÉMOIRE

Collection d'objets, esthétique minimale.

FR Relayée par les médias, les livres, la télévision, la presse et internet, la notion de minimalisme est diffusée en masse. Elle signifie à la fois tout et son contraire, comme une sorte de gigantesque valise dans laquelle on y met ce qui semble être du minimalisme. Ce mémoire se présente sous la forme d'une collection « d'objets », basée sur une approche intuitive et personnelle de ce qui caractérise l'esthétique minimaliste. L'ensemble de ma recherche s'appuie sur des exemples artistiques, architecturaux, mobiliers ou philosophiques, qui l'illustrent.

DISSERTATION

Collection of objects, minimal aesthetics.

EN Conveyed by the media, books, television, the written press and the internet, the notion of minimalism is disseminated en masse. It means at once everything and the opposite of this, like a kind of gigantic suitcase into which we put what seems like minimalism. This dissertation takes the form of a collection of "objects", based on an intuitive and personal approach to what characterises the minimalist aesthetic. All of my research draws on illustrative examples from art, architecture, furniture and philosophy.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN LEMONIER

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*

Chaise S33, Mart Stam, 1926

MINIMALISME

CHAISE S33, MART STAM, 1926

équilibre et modernité

Mart Stam fait partie de cette génération de designers qui préféraient les formes simples, réduites à l'essentiel. Partant de ce principe, il imagine des meubles à l'allure dépouillée, tant dans la forme que dans l'ornementation. Comme Marcel Breuer, il est professeur à l'École du Bauhaus et s'intéresse de près à l'utilisation de tubes en acier pour confectionner des meubles d'un nouveau genre. En 1926, il expérimente les tubes de conduites à gaz⁴¹ pour aboutir sur la création d'une chaise, qu'il nomme S33. Elle sera présentée au public en 1927 lors de l'exposition Die Wohnung⁴², aux côtés de designers tels que Ludwig Mies Van der Rohe, Walter Gropius ou encore Le Corbusier. À l'occasion, il dévoilera l'intérieur de sa collection de chaise en acier tubulaire courbé. Au lendemain de la guerre, les designers voient dans les tubes d'acier, l'opportunité de créer un mobilier innovant. À la fois solide et résistants au temps, il a l'avantage de pouvoir être courbé assez facilement grâce à une technique de centrage. De nombreux objets vont ainsi être réalisés à partir de ces tubes d'acier, caractéristiques de cette époque et des grands classiques de l'École du Bauhaus.

La chaise S33 est à la fois innovante par sa structure, sobre par le minimalisme du tube, fonctionnelle par son empilabilité. L'originalité de cette chaise vient du fait qu'elle semble tenir en équilibre grâce à l'assise dessinée en porte à faux. Mart Stam a imaginé l'assise sans pied à l'arrière, pour mettre l'accent sur la structure en acier. Pour le confort, il vient tendre des monceaux de cuir au niveau de l'assise et du dossier. L'ensemble de la chaise offre un design minimaliste, qui tout comme la Wassily de Marcel Breuer, est un jeu entre vides et pleins, mettant l'accent sur le côté fonctionnel plutôt que l'esthétique.

42

BIBLIOTHÈQUE MUSEUMS OF MODERN ART, NEW YORK

⁴¹ Christian Bemeck, *Le savoir d'Achille*, [Internet]. Consulté sur <https://www.leseschos.fr/2021/02/06/le-savoir-dachille-16560001/>, 2019

⁴² Lou Hirsch Castiglioni, *La fonction avant tout*, [Internet]. Consulté sur <https://www.marcelcastiglioni.com/fr-es/castiglioni/1143203.asp>

43

Raconter le temps

FR C'est une période totalement inédite qui s'achève: 55 jours de confinement. De longues journées qui se ressemblent et qui manquent de rythme. Un rapport au temps bouleversé. Je me suis interrogée sur la temporalité et son caractère éphémère et immatériel. Mon projet de fin d'études est une démonstration personnelle et intuitive du passage du temps. Du processus de création à la production. Je l'évoque à travers des métaphores et des mises en scène d'objets du quotidien. Un peu à la manière d'un tableau ou d'une photographie, j'invite celui qui me regarde à s'interroger sur ses souvenirs et à interpréter ce que cela lui évoque. De ce processus se dégage toute une collection de mobilier domestique qui fonctionne de manière autonome et universelle.

Talking about time

EN A totally unique period has just ended: 55 days of lockdown. Long days that all seem the same, lacking in any rhythm. A relationship to time that has been disrupted. I examined the concept of temporality and its ephemeral, intangible nature. My final degree project is a personal, intuitive demonstration of the passage of time, from the creative process to production. I evoke it through metaphors and depictions of everyday objects. A little like a painting or a photograph, I invite the person watching me to examine their memories and interpret what this makes them feel. This process releases a whole collection of domestic furniture which works in an autonomous, universal way.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*
ESPACES PRIVÉS | *PRIVATE SPACES*

MANGUELONE POULAIN

MÉMOIRE

Le cadre

FR Ce mémoire questionne la fonction et le rôle du cadre à travers l'histoire de l'art. Dialogue entre l'homme, l'image et l'espace ou objet de décoration, le cadre a pendant longtemps été indispensable à l'exposition d'une œuvre. Cet objet unique ne peut exister que par la présence d'un autre élément: la peinture. Le cadre est indissociable à la représentation. Pourtant les peintres actuels tendent à se libérer de cette limite: l'art doit être accessible, envahir l'environnement. Quel est alors l'avenir du cadre?

DISSERTATION

The frame

EN This dissertation explores the function and role of the frame through the history of art. A dialogue between humans, images and the decorative space or object, the frame has long been essential to the exhibition of an artwork. This unique object can only exist through the presence of another element: the painting. The frame is indissociable from representation. However, today's painters are seeking to free themselves from these limits; art should be accessible, it should invade its surroundings. What, then, does the future hold for the frame?

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN LEMONIER

MOTS CLÉS | KEY WORDS

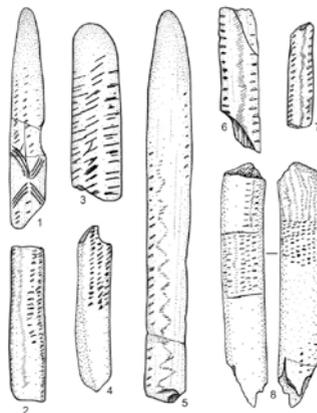
CHAMP ARTISTIQUE | ARTISTIC FIELD
MUSÉOGRAPHIE | MUSEUM DESIGN

14

Le cadre

André Leroi-Gourhan affirme, « rien de comparable au tracé et à la lecture des symboles n'existe jusqu'à l'aube de l'homme sapiens »². L'homme sapiens a la capacité de fabriquer, de manier et de modifier les outils. Il les utilise initialement pour chasser. Cependant une étape forte marque l'évolution. L'Homme va se servir de ces outils pour laisser une marque sur un support, et cette marque porte un sens. Si Leroi-Gourhan parle de symboles cela signifie que ces inscriptions n'ont pas été faites au hasard. Elles incarnent une idée, un concept, matérialisent une pensée. Elles sont réalisées sur un support, dans un espace qui va prendre une dimension symbolique. L'homme sapiens est passé simultanément par une phase de réflexion et de fabrication. Il y a une intentionnalité qui ressort de cette réflexion créant ainsi une relation entre signes, espace et environnement. L'homme sapiens serait non seulement le premier à laisser une trace, mais aussi à lui donner un sens et à l'interpréter. C'est de cette manière que l'Homme pourrait se différencier du règne animal.

« On peut dire que si, dans la technique et le langage de la totalité des Anthropiens³, la motricité conditionne l'expression, dans le langage figuré des Anthropiens les plus récents la réflexion détermine le graphisme »⁴ ajoute Leroi-Gourhan. Ce « graphisme » se formalise par des points et traits gravés sur des os ou pierres. L'accumulation réfléchie de ces signes crée un rythme à ce que Leroi-Gourhan appelle « graphisme ». Ce dernier a un rôle symbolique pour l'anthropien. Le rythme qu'il crée à travers ces symboles est le fruit d'une pensée. L'anthropien laisse une trace de manière consciente, sa pensée se matérialise comme étant l'aboutissement d'une réflexion. Cette caractéristique est propre à l'Homme et ne fait que s'accroître au cours de son évolution. Ces symboles sont une source de langage pour l'Homme : un langage qui se veut réfléchi et durable. En laissant une trace, ils immortalisent le présent selon leur propre vision du monde. André Leroi-Gourhan parle de « langage figuré ». C'est ainsi qu'il pose une distinction entre langage oral et langage figuré. Le langage oral permet de communiquer par signaux vocaux. Le « langage figuré »

2. André Leroi-Gourhan extrait du livre «Le geste et la parole » dans le volume I. Technique et langage, Chapitre 6: Les symboles du Langage, La naissance du graphisme p262.

3. Désigne un hominidé.

4. André Leroi-Gourhan extrait du livre «Le geste et la parole » dans le volume I. Technique et langage, Chapitre 6: Les symboles du Langage, La naissance du graphisme p262.

SUJET LIBRE

Monstration

FR «Monstration», c'est le voyage de ma peinture dans plusieurs espaces domestiques. Au cours de mes déplacements, la peinture évolue dans ces intérieurs et le lieu s'adapte à la peinture. L'œuvre est exposée par un dispositif de mise en espace et à travers un jeu de miroirs. Le miroir montre dans son reflet une réalité mais à un instant précis et sous un certain angle. Il faut distinguer ce que l'on voit dans le miroir de ce qui existe vraiment. Le reflet montre aussi bien la peinture que l'espace intérieur. Le rapport entre la peinture, son reflet, le cadre, l'observation figée par la photographie et l'espace tout autour deviennent alors architecture. Tous les éléments sont là pour la juste perception d'un espace d'exposition.

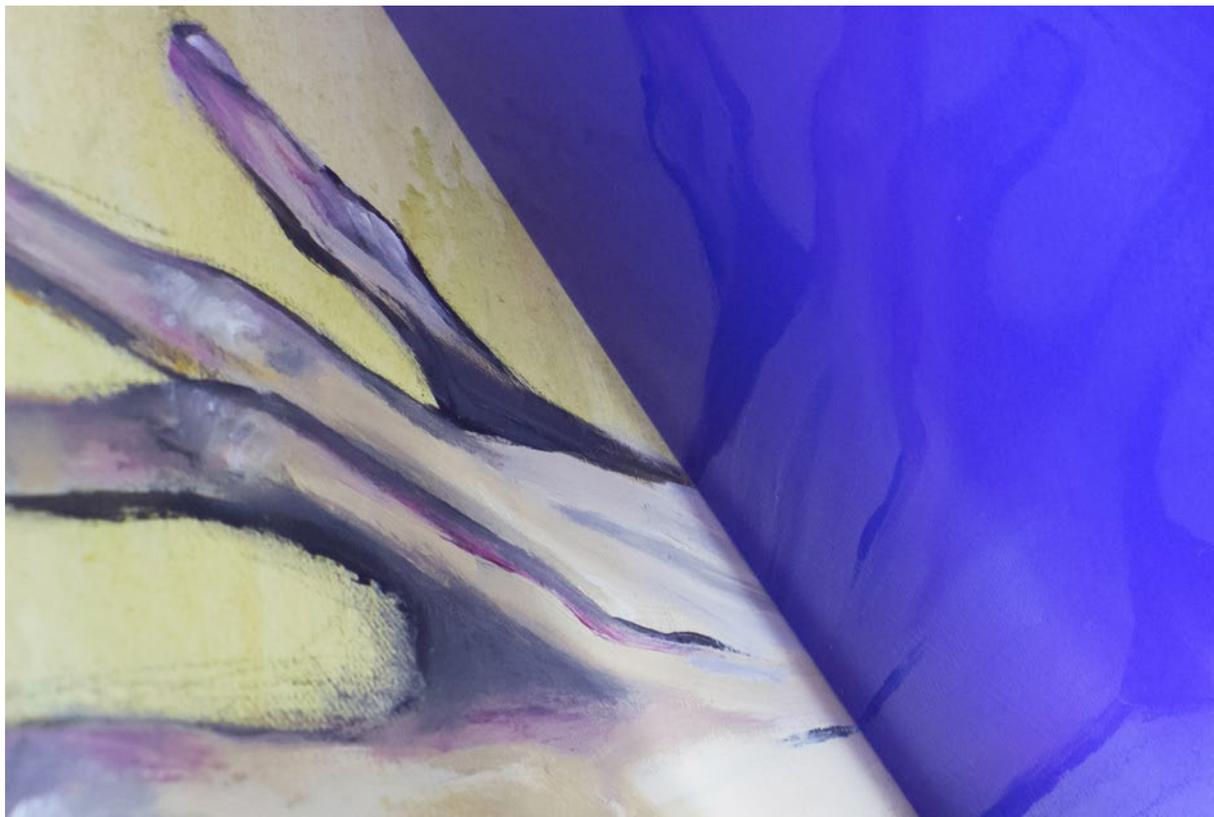
FREE TOPIC

Monstration

EN "Monstration" is the journey of my painting through several domestic spaces. During my travels, the painting develops in these interiors and the place adapts to the painting. The work is displayed through a spatial installation and a game of mirrors. In its reflection, the mirror shows a reality, but at a specific moment and from a certain angle. You need to distinguish between what you can see in the mirror and what actually exists. The reflection shows both the painting and the interior space. The relationship between painting, its reflection, the frame, the observation fixed by the photograph and the space all around it then becomes architecture. All these elements give an accurate perception of an exhibition space.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

MATTHIEU RODRIGUES

MÉMOIRE

Dessiner l'altérité

FR « Nous cherchons à comprendre les enjeux du débat que provoque le développement des sexbots. Il s'agit de produire une réflexion autour du sujet pour comprendre ce qu'incarne le robot sexuel. À travers cette recherche, nous voulons apporter des éléments de réflexion qui permettent de voir les limites du débat tel qu'il se présente aujourd'hui et d'envisager les opportunités qu'ouvrent ces nouvelles technologies. »

DISSERTATION

Draw the alterity

EN “ We are seeking to understand the challenges of the debate sparked by the development of sexbots. We will examine the subject in order to understand what the sex robot embodies. Through this research, we want to provide elements of analysis that allow us to see the limits of the debate as it is today and to consider the opportunities that these new technologies create.”

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

THIERRY DE BEAUMONT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
NOUVELLES TECHNOLOGIES | *NEW TECHNOLOGIES*

DESSINER L'ALTÉRIÉ

Nous pouvons également redouter que cela favorise des dérives et des comportements criminels. Si quelqu'un veut associer des pulsions de viol sur un robot, d'un point de vue éthique, il ne provoque aucune souffrance - nous pouvons même penser qu'un viol sur un robot est un viol de moins sur un être humain. Mais ne restons-nous pas irréalisable, en laissant à l'idée et à la pulsion la possibilité de se forger et de s'accomplir ?

Pour les mêmes raisons, pouvons-nous laisser un pédophile associer pendant un temps ses pulsions sur une poupée à la figure juvénile ? L'idée que quelqu'un possède un robot à votre image n'est-elle pas dérangeante ? Et pourquoi pas celle d'un séducteur ?

Les possibilités offertes par nos techniques pour concevoir un alter sont sans limites. Cette nouvelle table de l'échec ne pose plus seulement des questions de sécurité inhérentes à sa fabrication, mais aussi d'éthique. Il s'est amené à devenir une image de nous, et nous dessinons cette image.

Avons-nous pour seul avertissement cette image effrayante d'un garçon lubrique et associal qui sacrifie ses derniers rêves d'humanité aux hanches de son robot ? Peut-être pas. Après tout, le créateur de Harmony, Marc McMillan le CEO de Abyss creation entend fournir une alternative à ceux qui ne peuvent pas avoir de relation intime avec quelqu'un, pour les rendre plus heureux. Une démarche salutaire. L'aspect des mannequins serait du ressort des clients, ce qui est peut-être en partie vrai. Par ailleurs, il est vrai que tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir des relations intimes épanouissantes. Une partie non négligeable de la population souffre de handicap physique ou psychologique, de malformations, des personnes qui n'ont pas la capacité d'avoir des liens sociaux, des esseulé, des personnes vieillissantes. Les raisons sont nombreuses. Ces robots peuvent représenter une alternative non seulement sexuelle, mais aussi sociale - beaucoup sont à la recherche de quelqu'un à qui parler. Nous pourrions avec eux tisser des liens, des amitiés, voire des amours.

En outre, les robots peuvent représenter une nouvelle source de découverte et de plaisir. La Dr. Katie Davis, chercheuse à l'université de Goldsmith à Londres en intelligence artificielle et en interaction. HommeMachine, explore les possibilités d'ouvrir les technologies sexuelles à toutes les sexualités, tous les genres, sexes et sans discrimination. Selon elle, l'image pornographique n'est pas une fatalité. Les sexbots peuvent prendre n'importe quelle forme originelle, fantasmatique et abstraite. Une transformation que la science a su opérer il y a une vingtaine d'années, délaissant la citation anatomique pour se tourner vers des designs singuliers.

6

Shigeo Fukuda, *Club of Rome* n° 1969, © 2017. Collection *Artists, Museum of Contemporary Art, Venice, 2018*

7

Cilim

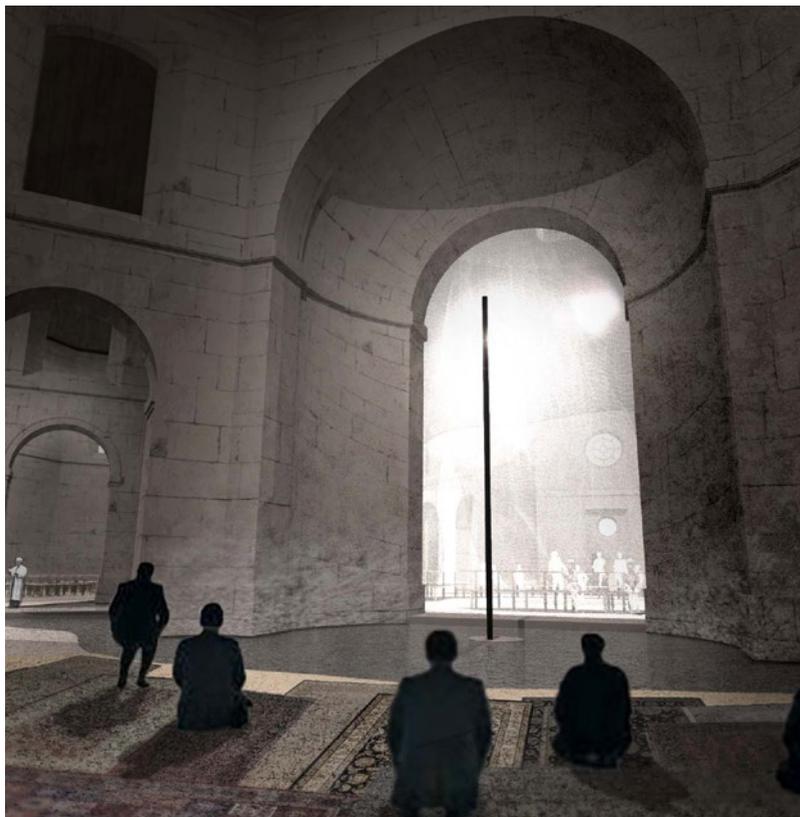
FR L'hôpital peut représenter un moment de difficulté, de drame ou d'incertitude. Face à la maladie, nous nous retrouvons tous liés par une communauté de destin, croyants comme athées. C'est pourquoi je propose un programme multiconfessionnel au sein du plus grand hôpital d'Europe, la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il s'y dresse la chapelle St. Louis, érigée en 1670. Je projette d'y installer quatre chapelles: juive, chrétienne, musulmane et une non confessionnel. L'enjeu est que chacun puisse y trouver ses codes et une continuité de sa pratique au sein de l'hôpital..

Cilim

EN Hospitals can represent a time of difficulty and uncertainty. In these circumstances, we may feel the need to take a step back, meditate or pray. Faced with illness, we find ourselves bound together by a common destiny, both believers and atheists. It has to be said that, despite the universality of the public hospital, we do not all have the same access to a place of worship for our religion. For this reason we are proposing a multi-faith programme at the Pitié-Salpêtrière hospital in Paris, where the St Louis chapel is located. Here, we plan to install four chapels: Jewish, Christian, Muslim and non-faith. The challenge will be to allow everyone to find their codes and a continuity of practice, at the hospital. Where the chapels meet, there will be an agora. Designed as a place for speaking and meeting for all religions, it will open up dialogue on the question of living together.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
PATRIMOINE | *HERITAGE*

« L'Everest des mers » L'épopée d'une course à la voile en solitaire

FR Aujourd'hui plus de trois mille personnes ont gravi l'Everest, plus de six cents personnes ont voyagé dans l'espace pourtant moins de cent personnes ont navigué en solitaire, sans escale, ni assistance autour du monde. Dans ces conditions le skipper n'a pour seul refuge qu'un voilier de dix-huit mètres de long, affûté pour la vitesse. Confiné à son navire de semaines ou des mois durant, le skipper évolue dans un milieu hostile, dont l'homme n'esy pas maître. Il vit à bord, habite ce mouvement. Il habite la mobilité. Ainsi il convient de s'interroger sur l'habitabilité du voilier et de l'habitacle. Comment ces machines assurent-elles la vie de l'homme dans ce milieu et qu'est ce qui la différencie de la survie? Où se situe le curseur entre performance, sécurité et habitabilité?

The Everest of the Seas

EN This is how it is known. A lone race around the world, with no stops and no assistance, contested every four years with the same start and destination: Les Sables-d'Olonne. A 26,000 nautical-mile loop that skirts round the Antarctic and passes by the three Capes: Cape of Good Hope, Cape Leeuwin and Cape Horn. In these conditions, the skipper's only refuge is an eighteen metre-long sailing boat honed for speed. Confined on their boat for weeks or months, the skipper manoeuvres through a hostile environment that leaves no room for error. A symbiosis between a human and an object. An object that requires constant handling, without which it is impossible for the human to survive. In 2017, Armel le Cléac'h triumphed over the Roaring Forties and Furious Fifties in 74 days, 3 hours and 45 minutes.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
ALEXIS MARKOVICS

MOTS CLÉS | KEY WORDS
DESIGN DE SERVICE | SERVICE DESIGN
NOUVELLES TECHNOLOGIES | NEW TECHNOLOGIES

« Il y a trois sortes d'hommes : les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer »

Aujourd'hui plus de trois mille personnes ont gravi l'Everest, plus de six cents personnes ont voyagé dans l'espace pourtant moins de cent personnes ont navigué en solitaire, sans escale, ni assistance autour du monde. Le Vendée Globe ou « Everest » des mers comme on appelle cette course, c'est un voyage vers une aventure extraordinaire, mais parfois sans retour... Car dans un milieu dénué de tricherie, seule la motilité des concurrents élancés franchissent la ligne d'arrivée. Relever le défi qu'est le Vendée Globe, c'est être prêt à braver l'océan, à affronter un milieu extrême dont l'homme n'est pas maître.

Dans ces conditions le skipper n'a pour seul refuge qu'un voilier de dix-huit mètres de long, affûté pour la vitesse. Confiné à son navire de semaines ou des mois durant, le skipper évolue dans un milieu hostile, qui ne laisse aucune place à l'erreur. Tout au long de cette aventure le bateau parcourt de jour comme de nuit les milles nautiques qui le sépare de la ligne d'arrivée. Le skipper qui vit à bord, habite ce mouvement. Il habite la mobilité. Plus qu'une aventure, c'est un sport qui s'inscrit dans une logique de performance au travers d'un environnement dénué de tricherie.

Ce défi contre les éléments repose ainsi sur une symbiose entre un homme et un objet. Un objet qui nécessite d'être manœuvré continuellement mais sans lequel la survie de l'homme y est impossible. Ainsi il convient de s'interroger sur l'habitabilité du voilier et de l'habitacle. Comment ces machines assurent-elles la vie de l'homme dans ce milieu et qu'est ce qui la différencie de la survie? Où se situe le curseur entre performance, sécurité et habitabilité? Quelle place reste-t-il pour le confort et donc la performance du navigateur? Quelle est la place du designer dans la conception de ces espaces? Comment le voilier est-il conçu pour pouvoir être manœuvré en solitaire?

Toutes ces questions nous amènent à penser que les conditions d'habitabilité dans ce milieu défavorable sont une question essentielle lorsque nous abordons la question de la performance dans un sport, certes ancien, mais transformé par les techniques modernes.

1 Citation souvent attribuée à Aristote ou Platon

Vaincre ses peurs pour pouvoir dire « J'y suis arrivé », « je l'ai fait ». L'Everest des mers apparaît à l'horizon comme une apogée, un but ultime, une course qui impose au marin de puiser dans ses dernières ressources ; il va être poussé dans ses derniers retranchements pour dompter l'océan. Est-ce la volonté de dominer l'océan ou de repousser leurs limites qui motive ces skippers? Le fait est qu'ils sont de plus en plus nombreux chaque année à se lancer à la conquête des mers australes.

© Barcelona World Race

Up sailing

FR Empreintes de vécus et de savoir-faire, les voiles de bateaux se hissent à l'horizon tandis que des milliers de mètres carrés non recyclables sont délaissés chaque année au profit de voiles neuves. En s'appuyant sur les caractéristiques et les contraintes propres à ces voiles, ce travail de recherche, d'expérimentation et d'innovation consiste à explorer les propriétés mécaniques, esthétiques et structurelles de cette matière afin de lui conférer un second usage. Ce projet, qui s'inscrit dans la continuité de mon mémoire, fait l'objet d'une recherche plastique et formelle qui vise à exploiter cette matière comme une nouvelle ressource pour permettre de développer une gamme d'objets singuliers.

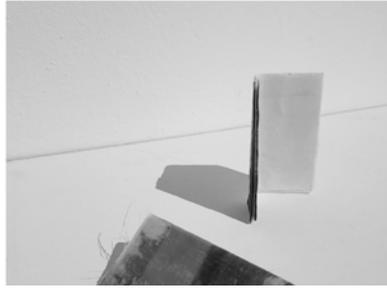
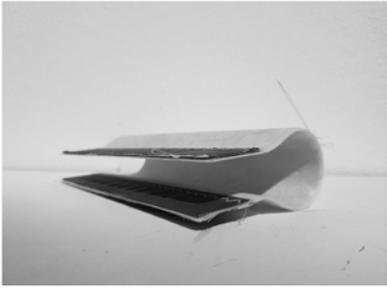
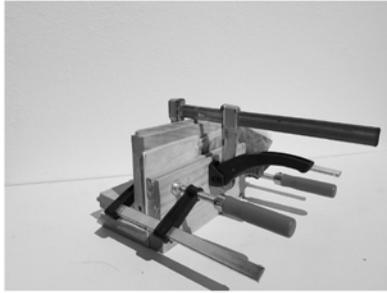
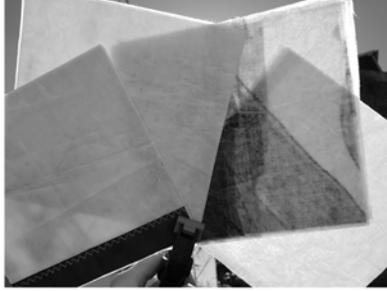
Up sailing

EN Imprinted with experiences and expertise, boat sails are hoisted up on the horizon, but every year thousands of non-recyclable square metres are abandoned in favour of new sails. Based on the characteristics and restrictions specific to these sails, this research, experimentation and innovation work consists in exploring the mechanical, aesthetic and structural properties of this material, to give it a second life. This project, which is a continuation of my dissertation, forms part of the artistic and formal research that aims to use this material as a new resource to develop a range of unique objects.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
ALEXIS MARKOVICS

MOTS CLÉS | KEY WORDS
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*
MATÉRIAUX | *MATERIALS*

L'espace au-delà du visuel

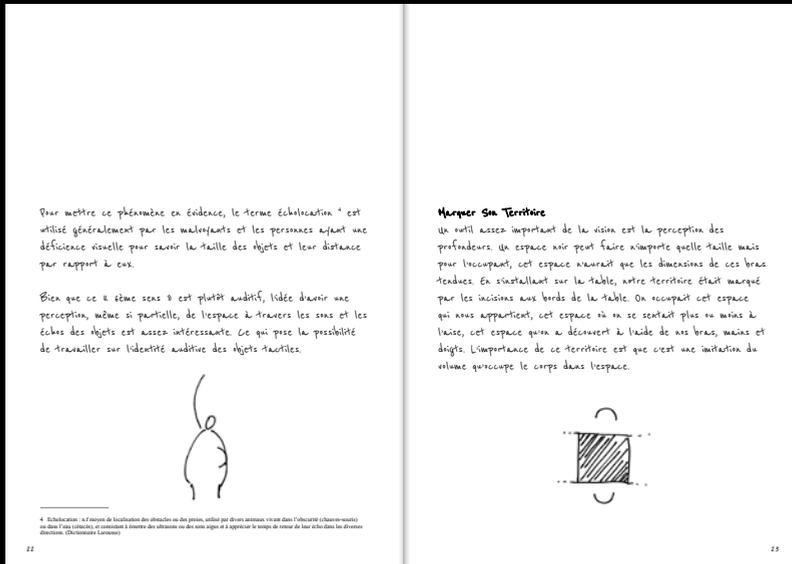
FR La vision l'emporte sur les autres sens, tel est le cas dans la perception de l'architecture. Afin de comprendre cette capture des sens par la vision, j'ai mené une série d'enquêtes sensorielles. Dans le cas extrême de l'absence de vision, le sens tactile a pu ramener une richesse que j'ai voulu recréer dans l'espace. Ces expérimentations ont été réalisées sur deux échelles: la main et le corps. Les résultats de ces expériences m'ont permis de s'interroger sur la relation entre les textures et nos émotions. Ces données ont été mises en avant à travers des croquis et une maquette tactile qui pourrait servir d'outil d'exploration dans l'architecture.

Space beyond the visual

EN Sight prevails over the other senses, as is the case with the perception of architecture. In order to understand this capturing of the senses by sight, I conducted a series of sensory investigations. In the extreme case of the absence of vision, the sense of touch brought back an abundance that I wanted to recreate in space. This experimentation was carried out on two scales: the hand and the body. The results of these experiences enabled me to explore the relationship between textures and our emotions. This information has been showcased through sketches and a tactile model that could serve as a tool for exploration in architecture.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CAROLA MOUJAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

Au-delà du visuel

FR On a tendance à apprécier et à se focaliser sur l'esthétique ou l'aspect visuel de l'architecture, connue par le phénomène de capture de la vision et qui s'exerce sur les autres sens. À travers mes recherches de mémoire, j'ai pu dégager des rapports entre nos émotions et les textures qui nous entourent. Cette base de données m'a permis d'intégrer deux aspects formels et sensoriels dans le mobilier que j'annonce dans mon sujet libre. Cette fusion a pour but de créer des expériences sensorielles sous-entendues dans le mobilier «typique» qui nous entoure tel que le canapé, la chaise et la table à manger. Ces expériences sensorielles sont inspirées par la psychologie et l'imaginaire et apportent une nouvelle perspective sur ces objets, un regard et une attitude d'enfance.

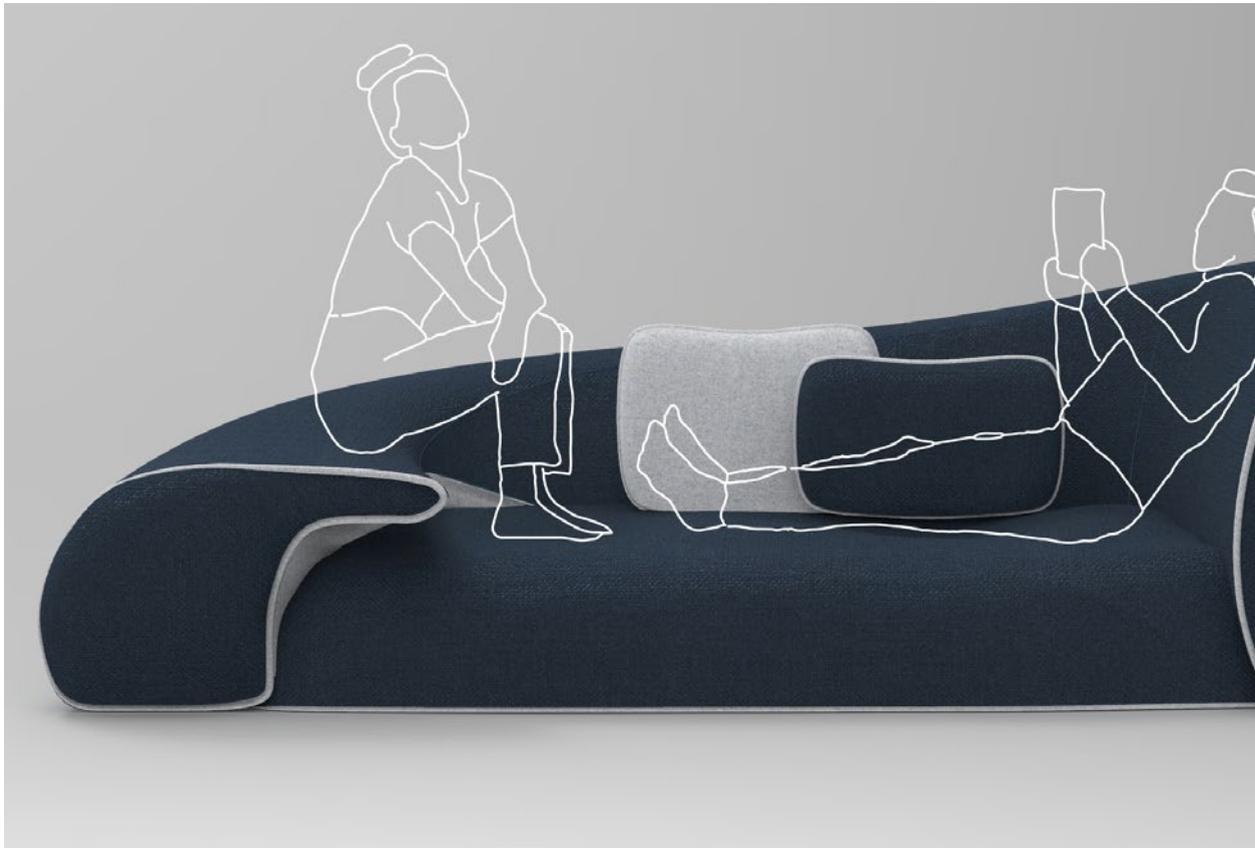
Beyond the visual

EN We have a tendency to appreciate and focus on the aesthetic or visual aspect of architecture, the phenomenon of capturing the vision and exercising it on the other senses. Through my dissertation research, I was able to identify the relationships between our emotions and the textures surrounding us. This database helped me to integrate two formal, sensory aspects into the furniture that I present in my free topic. The aim of this fusion was to create underlying sensory experiences in the "typical" furniture that surrounds us, such as a sofa, chair or dining table. These sensory experiences are inspired by the psychology and the imagination, bringing a new perspective to these objects, a view and an attitude of childhood.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

JULIE SOUCHERE

MÉMOIRE

Dé-Connexion : fuir ou raccrocher le monde ?

FR Une société d'hyper-connexion accélérée bouleversant notre rapport au temps et à l'espace, au monde et à soi, l'individu aspire plus que jamais à la déconnexion. Faire l'expérience de la déconnexion, un rempart contre le tourbillonnement technologique, se protéger des ondes ou reprendre le contrôle de sa vie? Sortir du temps social, en recréer un autre? Mettre le temps sur pause, avoir un temps pour soi et pour réinitialiser son esprit. Entre oublier et réflexion, absence de soi et quête existentielle, la déconnexion est vécue comme un retrait et/ou une ouverture au monde. Ici ou ailleurs, décrocher ou raccrocher, s'isoler ou s'ouvrir, fuir ou chercher, partir ou rester, un individu hypermoderne en tension à la recherche de silence, d'absence, d'authenticité, de rêves fantasmagoriques.

DISSERTATION

Connections between dance and architecture

EN My dissertation explores the connections between dance and architecture. My reading has led me to form a connection with the concept of rhythm that the body can give to a space. The movements of the body leave a trace in the space: they design it. Dance reveals the power of movement to transform the space. Works such as Tensile Involvement (Alwin Nikolais) or Violin Phase (Anne Teresa de Keersmaecker) allow us to perceive space as an entity in formation, which is transforming, constructing and deconstructing itself through movement and time. Could we imagine a system of objects created from the design of danced movements? Could dance become a drawing and invention tool for designers?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MANOLITA FILIPPI

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*

DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

La pause de l'architecte

FR Ce projet propose un voyage en peinture posant une réflexion personnelle sur le thème de la pause vécue comme un processus paradoxal entre perte et expression de soi. Cette rêverie qui clôt mes études d'architecte d'intérieur explore à travers une suite de tableaux les capacités conjointes de la peinture et de l'architecture à ouvrir des espaces sensibles et humains. De porte en porte, cette promenade onirique, faite de visions fugaces et libérée des contraintes architecturales, constitue un cheminement de la contemplation à la création. Un projet que j'ai vécu comme un temps privilégié me permettant de poser une réflexion personnelle, exprimée en peinture, sur mon processus créatif d'architecte d'intérieur.

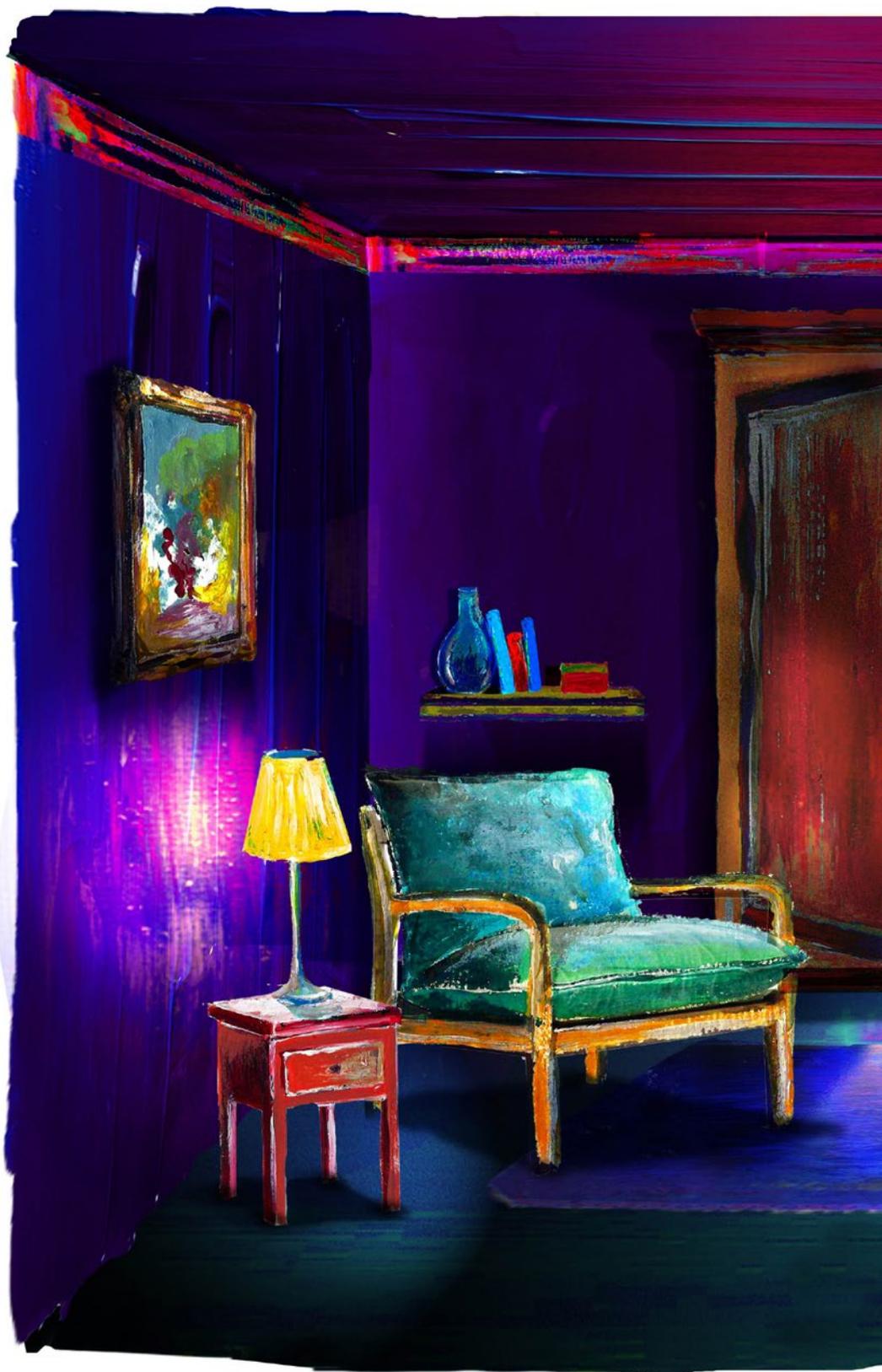
The architect's break

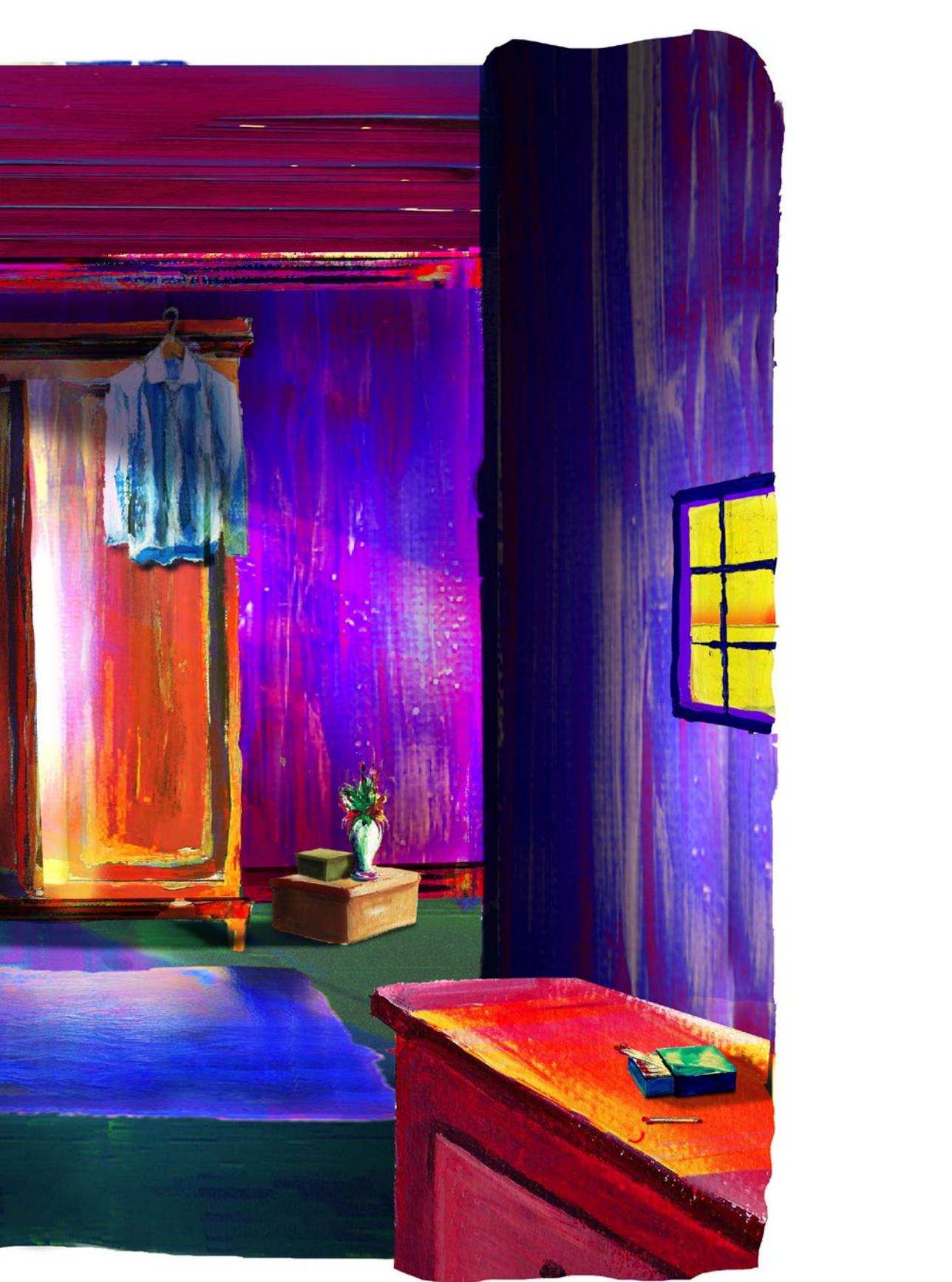
EN This project proposes a journey through painting, a personal reflection on the theme of the break, experienced as a paradoxical process between loss and self-expression. This reverie, which completes my studies in interior architecture, explores the joint capacities of painting and architecture to open up sensitive, human spaces, through a suite of paintings. From door to door, this dreamlike stroll, made up of fleeting visions liberated from architectural constraints, represents a progression from contemplation to creation. This is a project I have experienced as a special moment, enabling me to personally reflect on my creative process as an interior architect, expressed through painting.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
ESPACES PRIVÉS | *PRIVATE SPACES*

TIMOTHÉE SOULIÉ

MÉMOIRE

L'habitabilité du terrestre et de l'extra-terrestre

FR Aujourd'hui, alors que de nouveaux acteurs repoussent toujours plus loin les limites de l'exploration spatiale, la question de l'habitabilité se trouve propulsée en avant. La volonté d'établir l'homme de manière permanente dans l'espace, par le biais de bases spatiales, devient une question centrale en matière d'habitabilité de l'homme. Ainsi, nous sommes en droit de nous poser la question pour savoir si cette recherche pour établir l'homme dans un autre territoire, qui plus est, hostile, peut bousculer notre manière de voir l'habitat sur terre? Si l'on peut construire des habitats permanent capable de s'assurer de la survie de l'homme en dehors de la terre, alors est-on capable d'apprendre à repenser l'habitat terrestre?

DISSERTATION

The habitability of the terrestrial and the alien

FR Today, as new actors push back ever further the limits of space exploration, the question of habitability is propelled forward. The will to establish man permanently in space, through space bases, becomes a central question in terms of habitability of man. Thus, we are entitled to ask ourselves the question to find out if this research to establish man in another territory, moreover, hostile, can upset our way of seeing habitat on land? If we can build permanent habitats that can ensure of human survival outside the earth, so are we able to learn to rethink terrestrial habitat?

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*
NOUVELLES TECHNOLOGIES | *NEW TECHNOLOGIES*

HABITABILITÉ L'ESPACE

des siècles, la construction d'un habitat spatial à grande échelle souffre en effet d'obstacles très importants dont le plus grand d'entre eux est sans doute le coût de l'accès à l'espace.

Ses idées, pourtant sortie de l'imaginaire scientifique trouve leurs échos dans la mise en place des premières stations spatiales tel que Skylab et leurs évolutions. En tout les cas la vision d'un habitat spatial s'affranchissant des contraintes terrestres se fait encore aujourd'hui de plus en plus forte alors même que, cinquante ans après le premier alunissage, une nouvelle conquête vers l'espace semble avoir débuté ayant pour but un retour sur la lune, faisant de l'habitat temporaire dans une station en atmosphère basse, le tremplin pour un habitat plus long.

54

SUJET LIBRE

SOL 900, une habitation martienne

FR Située sur la planète Mars, à 76 millions de kilomètres, Sol 900, propose la mise en place d'une base d'habitation durable qui offrirait aux humains qui l'occupe, la possibilité de vivre et de se développer sur ce nouveau territoire. Cette base, constituée de cellules gonflables et pressurisées, questionne l'habitabilité à long terme. C'est l'occasion de penser une «autre» architecture, celle d'un dedans quasi exclusif, ou l'éloignement à la terre et de tout ce que l'on connaît, constituant nos habitudes, se doivent d'être bousculé, repensé. Ainsi, ils pourront découvrir, dans cet écrin, des espaces d'habitation privés dans laquelle y conduire leurs vies de famille, auxquelles s'ajouteront des espaces publics, leur permettant de maintenir les liens qui les rattachent à la terre.

FREE TOPIC

Statement of intent: SOL 900

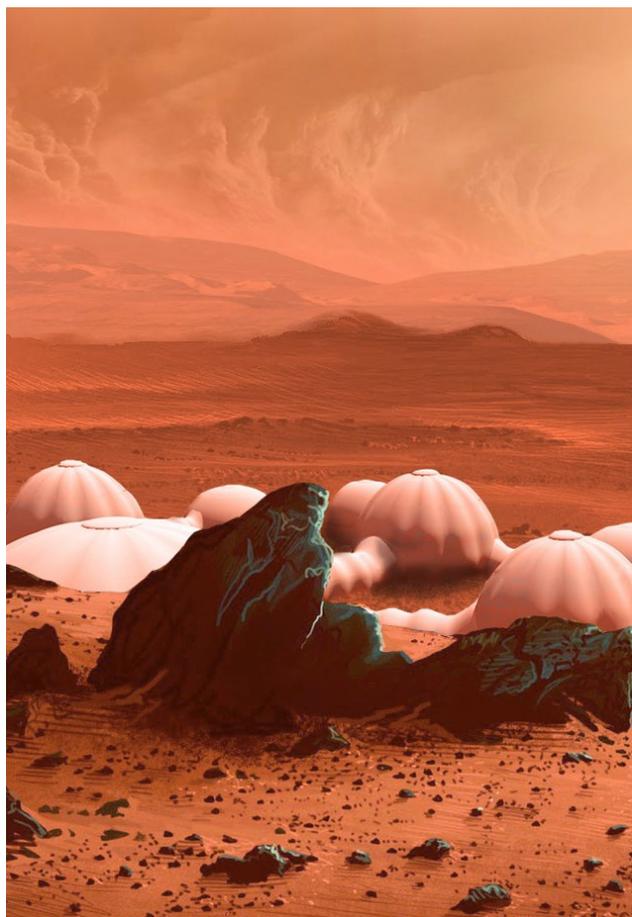
EN On the planet Mars, 76 million kilometres away, my project Sol 900 proposes setting up a sustainable habitation base offering the humans that occupy it the possibility of living and developing on this new territory. The base, consisting of inflatable, pressurised cells, examines the concept of long-term housing. It's a way of thinking about a "different" kind of architecture, which is almost exclusively indoors, or a distancing from the earth and everything we know that represents our habits, which must be disrupted, redesigned and adapted. This setting therefore creates private housing spaces where people can lead their family lives, added to which are public spaces helping them maintain the bonds that tie them to the earth.

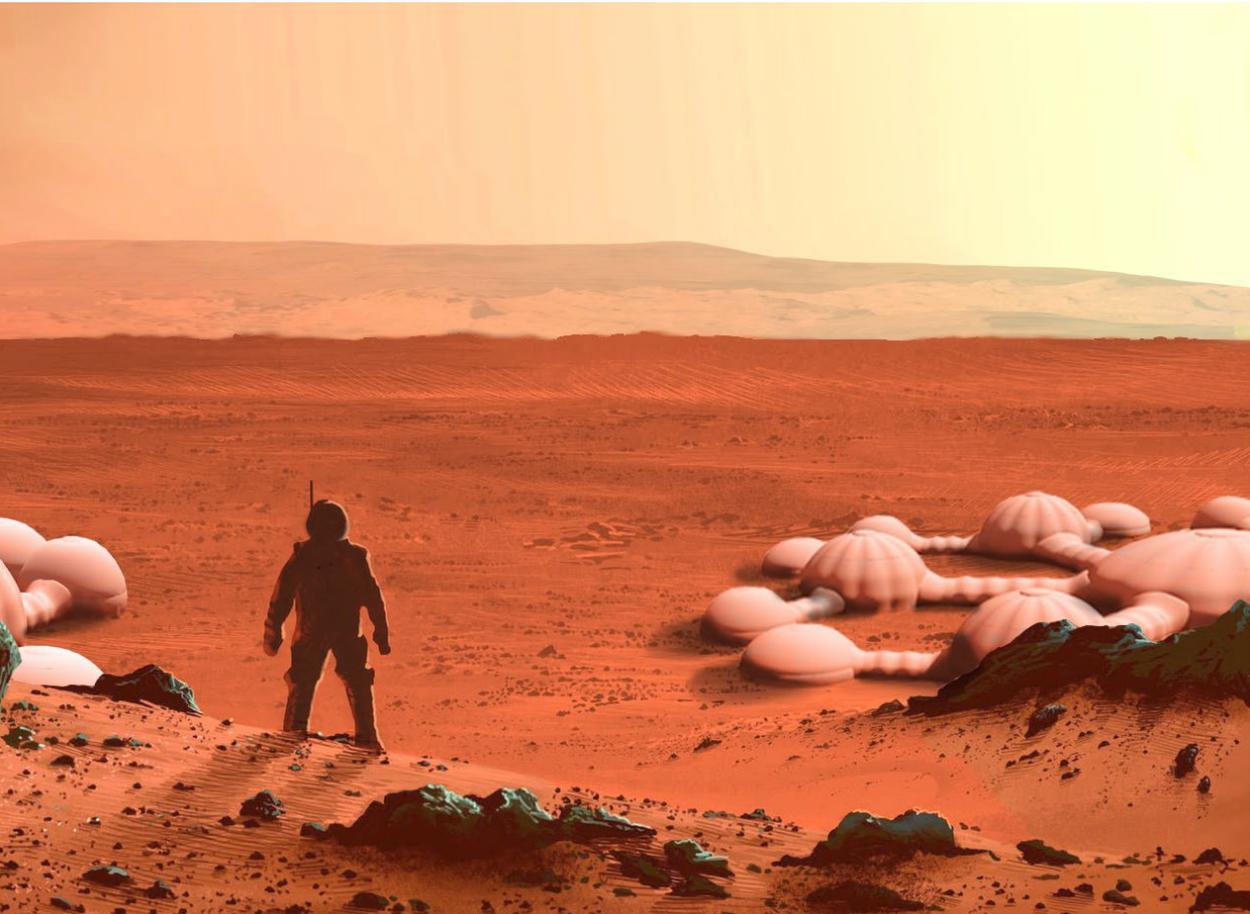
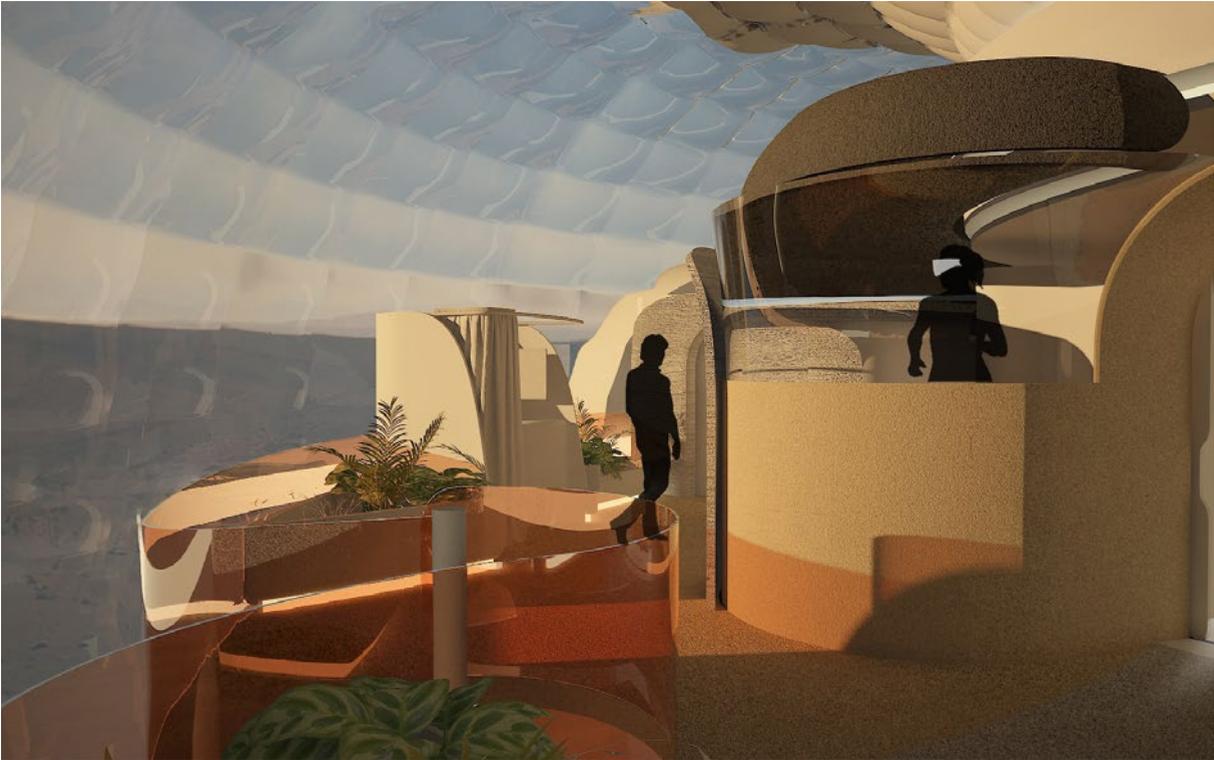
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*
NOUVELLES TECHNOLOGIES | *NEW TECHNOLOGIES*

MATTEO SOYER

MÉMOIRE

Le Club: un rituel moderne

FR Le club est un dispositif qui se caractérise par l'expérimentation d'un espace par une communauté initiée à une culture commune. La musique, l'environnement, les individus, les psychotropes participent à la déformation et au décuplement de l'intensité du plaisir car il devient inhabituel, unique, de l'ordre du fantasme. Les mouvements du corps peuvent s'apparenter à l'imitation d'un quelconque rapport sexuel, rythmé par les basses d'une musique robotique et répétitive, tel un acte de pénétration. Le club n'est pas un espace mais un état, une position temporelle affranchie de toute limite construite. Il est alors un ensemble d'actes, d'objets et de paroles, codifié de façon stricte, fondé sur la croyance en son efficacité à nous rendre libre le temps d'une nuit.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN LEMONIER

DISSERTATION

Le Club, a contemporary ritual

EN A club is a structure characterised by the experiencing of a space by a community familiar with a shared culture. Music, the environment, individuals and psychotropics are all involved in the distortion and the increased intensity of pleasure, as it becomes unusual, unique, dreamlike. The movements of the body may appear to be an imitation of a kind of sexual intercourse, cadenced by the bass of robotic and repetitive music, like an act of penetration. A club is not a space but a state, a temporal position freed of all constructed limits. It is a collection of acts, objects and words, strictly codified and founded on a belief in its sure-fire ability to set us free for a night.

MOTS CLÉS | KEY WORDS

NOUVELLES TECHNOLOGIES | *NEW TECHNOLOGIES*
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

Deux ans plus tard, c'est le Groupe 9999 qui conçoit le Space Electronic de Florence. Il ouvre dans un ancien atelier de réparation de moteurs en février 1989. Le mobilier comprend des tambours de machines à laver et des caissons de réfrigérateurs récupérés. Un parachute est suspendu au plafond et un potager se dresse en plein milieu de la piste de danse. Leur inspiration est venue d'une visite de Carlo Carlini et Marco Pirelli à l'Electric Circus de New York en 1967. Ce lieu est moins défini par son architecture que par les technologies audiovisuelles qu'il utilise et le Space Electronic en est de même. Il est le premier club à utiliser un système de vidéo surveillance, éveiller aux spectateurs ce qui se déroule dans les autres pièces. Il devient très vite le lieu favori de l'avant-garde florentine, d'Andrea Bianchi à Gianni Pettena. Ces architectes affirment que «l'architecture du Space Electronic est inexistante», signifiant qu'elle disparaît sous les effets multiples des images et des corps en mouvement ainsi que des événements qui s'y déroulent.

¹ Le Groupe 9999 est un groupe d'architectes italiens basé à Florence en 1988 par Giorgio Borri, Carlo Carlini, Marco Carlini et Paolo Pirelli. Membres de la revue d'architecture de Florence et groupe au rassemblement «Insieme» 1988, collaborant également Paolo Crocchi, Andrea Dalì, Marco Pirelli et Giovanni Sani. <http://www.9999group.com/>

² Electric Circus était une discothèque située au 14, 20, et 26 de Hells Gate entre les avenues et troisième avenue dans le quartier de Hell's Gate de Manhattan dans les années 1960 et 1970.

Siamensis (ramassage citoyen des déchets sur les plages)

FR Le mapping est un outil qui consiste en la projection d'images sur un support. À travers trois projets, je tente de déterminer comment cette technologie permet de modifier la perception de notre environnement. Le premier projet est une installation qui a pour but de créer un monde visuel imaginaire et palpable. Son mouvement induit les mouvements des corps qui lui font face et qui, jamais, ne s'étaient sentis aussi libres. Le second projet explore la frontière entre l'architecture réelle et virtuelle. Comment le mapping peut-il transformer la perception de l'architecture et comment cette dernière peut-elle devenir vivante? Enfin le dernier projet tente de donner une place à l'imaginaire dans l'espace public. Comment cet outil peut-il créer une bulle qui renferme des trésors cachés au milieu d'un espace si monotone?

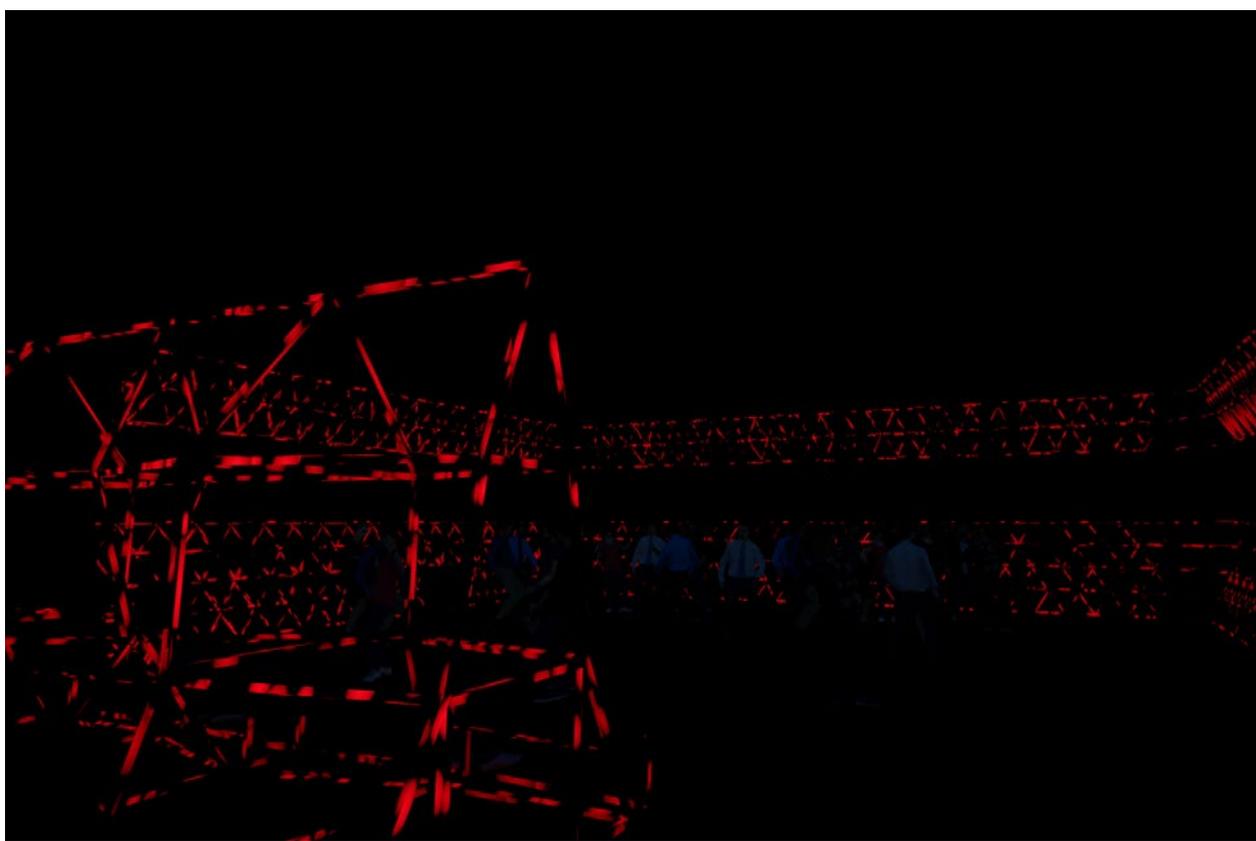
Siamensis (*The collection of rubbish on the beach by citizens*)

EN Mapping is a tool consisting of the projection of images onto a medium. Through three projects, I have tried to determine how this technology modifies our perception of our environment. The first project is an installation designed to create an imaginary, palpable visual world. Its movement induces movements in the bodies that face it, which have never felt so free. The second project explores the frontier between real and virtual architecture. How can mapping transform the perception of architecture and how can architecture become alive? Finally, the third project attempts to give a role to the imagination in public space. How can this tool create a bubble that encases hidden treasures in the midst of such a monotonous space?

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS
NOUVELLES TECHNOLOGIES | *NEW TECHNOLOGIES*
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

TAREK SUKARIEH

MÉMOIRE

Soins émotionnels

FR La musculation revêt de nombreux aspects qui ne cessent d'accaparer un public de plus en plus nombreux et de moins en moins disparates. Son effet ne reste pas inaperçu et se fait bien remarquer dans la dynamique sociale: La forme du physique communique avec notre entourage humain sur le contenu de notre caractère. En incorporant ma propre expérience, un aperçu approfondi du cheminement habituel qu'entreprend un futur adepte est bel et bien emplit de sinueuses montées et descentes. Les salles de musculation, très variées entre elles, gardent toutes quand même en commun quelques objets et concepts essentiels, aussi bien que quelques-uns diffèrent drastiquement suite au design et à l'esthétique, donnant lieu à un extraordinaire mélange de fer et de beauté.

DISSERTATION

Emotional care

EN Weight training, now a very common physical activity, is the result of several events that date back as far as the Middle Ages. Following a sinuous path, weight training has many aspects that continue to win over an audience that is growing in number and shrinking in diversity. Its effect is not going unnoticed, standing out in the social dynamic: the physical form communicates with those around us about the content of our character. By incorporating my own experience, I provide a thorough insight into the usual path taken by a future enthusiast, one filled with steep ups and downs. Weight training rooms, while varying a great deal, nevertheless share several essential objects and concepts, though some of them differ drastically in their design and aesthetics, producing an extraordinary blend of iron and beauty.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
MANOLITA FILIPPI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

LE SPORT : UNE PERSPECTIVE FLUCTUANTE.

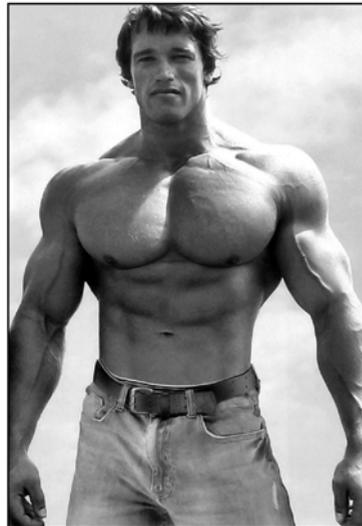
LA BIOGRAPHIE DE LA PHILOSOPHIE SPORTIVE...

Avant toute chose, il me semble d'une importance principale de définir « le sport », de comprendre ce que ce mot, voire ce titre, indique, ou, comme beaucoup d'autres termes clés, englobe. D'après le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), le sport est défini comme étant une « **activité physique, le plus souvent de plein air et nécessitant généralement un entraînement, qui s'exerce sous forme de jeu ou de compétition, suivant des règles déterminées** ». Si nous regardons le sport d'une façon historique, plutôt officielle, le sport sera toujours associé à la compétition, à l'acte de se surpasser ou surpasser l'autre par ses capacités physiques. Dans un sens plus familier et moderne, le sport reste attaché à la compétition, mais cette bataille de « qui devance qui » se passe entre l'individu et lui-même. Le seul sens commun entre toutes les explications du mot sport, c'est la notion de l'exercice physique, compétitif ou pas, à découvert ou dans un gymnase bien fermé tout comme le seul but commun, accompagné ou non d'autres objectifs, est l'amélioration de la performance physique, avec la pratique du sport. Cette notion de compétition et de besoin de prévalence sur l'autre a du évoluer tout le long de l'Histoire pour acquérir l'aspect de loisir.

Comment? Depuis que l'espèce humaine a acquis les capacités lui permettant de survivre, c'est tout ce qu'elle a su faire: survivre. Survivre par la chasse, l'auto-défense, les longues marches pour trouver refuge... Toutes ces choses qui sont devenues de nos jours des sports de compétition. Mais ce n'est qu'avec l'acquisition de la sécurité que notre espèce a pu voir l'exercice physique comme une activité qu'elle pouvait choisir d'effectuer de plein gré.

Après cela, et avec le développement des civilisations et des nouveaux empires, mesurer sa force commença à se faire non pas contre l'adversaire dans une scène de guerre, mais contre un partenaire dans une scène de compétition. Les compétitions sportives étaient les plus présentes dans la civilisation grecque, avec la création des Jeux Olympiques antiques, qui furent célébrés en Grèce durant l'Antiquité. Néanmoins cet événement reste un grand moteur pour la discipline sportive grâce à Pierre de Coubertin: d'origine française, ce pédagogue et historien proclama l'intégration du sport dans le programme éducatif scolaire en France, et fut le président, de 1896 à 1925, de la C.I.O. (Comité International Olympique) durant les premières périodes des Jeux Olympiques modernes.

1. Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales - Définition de «Sport» (https://www.cnrtl.fr/etymologie/sport)

SUJET LIBRE

Un complexe sportif

FR La Seine, théâtre de tous types d'activités, lieu parisien constamment animé par la présence de bouquinistes, de bars, de restaurants, de péniches, et de pistes cyclables. Certaines zones aménagées pour le sport urbain tel que le street-workout. Build sur Seine est une barge désignée pour favoriser l'accès aux activités sportives sur les quais. Un design contemporain inspiré par la représentation artistique du corps du héros des héros, fils du dieu du ciel Zeus et par l'environnement de la Seine pour encourager les piétons et les gens sédentaires à commencer le sport et découvrir leur corps à travers l'architecture et l'environnement proposés par le projet.

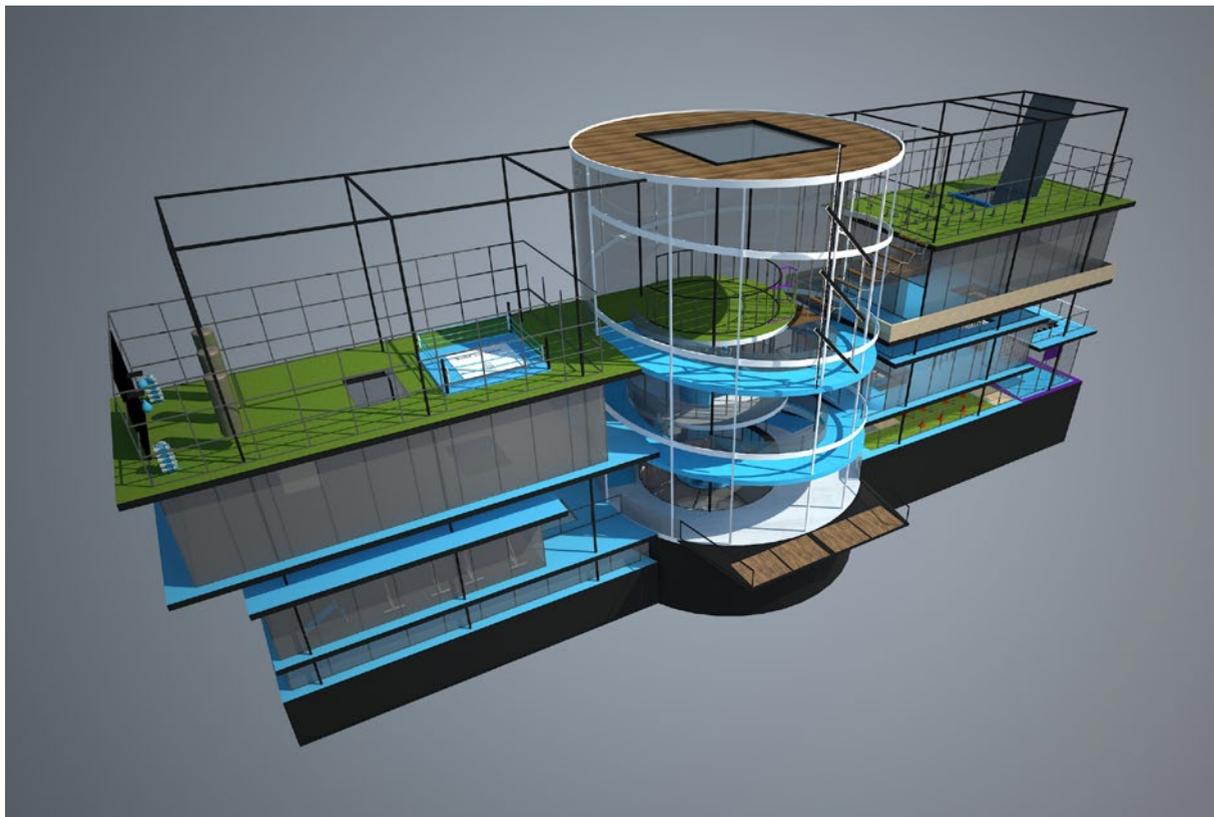
FREE TOPIC

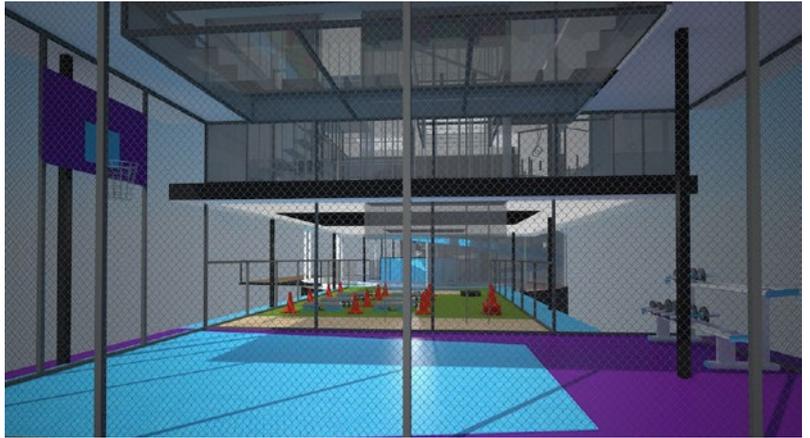
A sports complex

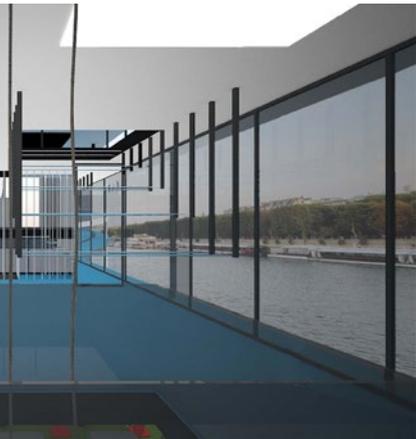
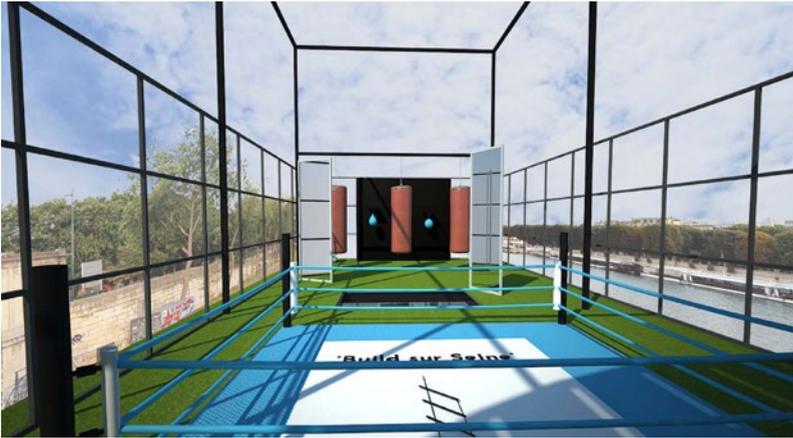
EN The Seine, a theatre for all types of activities, a Parisian location constantly animated by booksellers, bars, restaurants, barges and cycle paths. Some zones are designed for urban sport, such as the street-workout. Build sur Seine is a barge designed to promote access to sports activities on the docks. A contemporary design inspired by the artistic representation of the body of the hero of heroes, Zeus, god of the skies, which in the setting of the Seine encourages pedestrians and sedentary people to take up sport and discover their bodies through the architecture and environment offered by the project.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS
DESIGN DE SERVICE | *SERVICE DESIGN*
ESPACES PRIVÉS | *PRIVATE SPACES*

MÉMOIRE

La Maison à Patio, Ménager le Monde

FR Le patio nous transporte dans un imaginaire commun. Il fait tout d'un coup chaud, les couleurs se saturent. Nous écoutons l'eau de la fontaine qui coule et nous pouvons sentir le temps s'arrêter. Cette simple cour centrale dépasse pourtant cette image de carte postale. Ce cœur de la maison est le terrain du lien, de la famille, du clan. C'est l'espace des relations, entre les personnes qui y vivent mais aussi entre cet espace intérieur et l'espace environnant, entre un habitat et son milieu. Autour du patio s'établit ainsi un pacte. C'est au travers de théories sur les notions d'habiter et d'observations personnelles lors d'un voyage que nous découvrirons cela. Deux mondes enchevêtrés qui se répondent.

DISSERTATION

The Patio House: Making Room for the World

EN The patio transports us into a shared imaginary world. It bathes everything in warmth, colours become saturated. We listen to the running water in the fountain and feel time standing still. This simple central courtyard nevertheless goes beyond this picture-perfect image. It is the heart of the household and a place of connection, family, tribes. It is a space of relationships, between the people who live there and between this inner space and the surrounding space, between housing and its environment. A pact is formed around a patio. This is something we will discover through theories on the concepts of dwelling and personal observations during a journey. Two entangled worlds in dialogue.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
MANOLITA FILIPPI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ÉCO-CONCEPTION | *ECO-DESIGN*
ESPACES PRIVÉS | *PRIVATE SPACES*

CHAPITRE I
14-21

Ainsi, il s'installe par la vie familiale une sorte de cadre où se déroule, dans un recouvrement mutuel, le quotidien. Entre le repas, le travail ménager, l'après-midi, la socialisation, le sommeil, se crée une rythmique. Nous créons une temporalité pour cette organisation dense. Cette rythmique diffère en fonction des saisons, des cultures, des religions.

Pour l'habitation égyptienne, une journée est d'abord rythmée en fonction du jour. Châle, Sir, Maghreb et Yekel, les cinq prières quotidiennes de la religion musulmane qui correspondent au lever du soleil, à son zénith, au milieu de l'après-midi, au coucher du soleil et au crépuscule. Les temps forts sont ainsi calqués sur le rythme du soleil.

«One of the features of domestic life in Iran and in the Arab countries is the seasonal movements that occurred between rooms, or suites of rooms, or different sides of the courtyard. In winter the inhabitants would stay mostly in rooms with low openings, e.g. a corner room, with their backs to the courtyard. During the daytimes, however, they might also make use of larger, more open rooms, where their faces south on to the courtyard. There might also be the form of an angle set north window rooms or some type of colonnaded gallery or verandah, such as the terrace or "shab"»²⁴

Les pièces principalement utilisées changent en fonction de la saison mais les habitants se déplacent aussi en fonction des heures. L'orientation de la maison est aussi très importante car elle favorise des quotidiens dits d'hiver ou d'été qui en fonction de l'ensoleillement permettent d'avoir des pièces plus fraîches et plus chaudes. Les mouvements internes de la maison sont conduits principalement par le temps physique l'instant.

Nous avons donc pu observer la fonction sociale du patio, non le terrain de l'existence. Mais nous ne le faisons, intuitivement, il accueille et accueille le temps des liens familiaux et sociaux. Il confirme et prolonge un utilisation qui offre ainsi comme possibilité que celle de s'entendre elle de vivre ensemble. Pour autant, à nous ouvrir à ce qui l'entourera. Il est connecté au monde.

²⁴ - «House Plans, Maghribi/Middle Eastern
Houses and Plans and Contemporary
Houses and Plans of the Middle East»
P. 148

Traduction : «Dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, les habitants se déplacent d'une pièce à l'autre en fonction de la saison, du jour et de l'heure. En hiver, ils restent dans des pièces à faible ouverture, par exemple dans un coin de la maison, avec leur dos tourné vers la cour. Pendant la journée, cependant, ils peuvent également utiliser des pièces plus grandes et plus ouvertes, où ils font face à la cour. Il peut également y avoir des formes de pièces à angle orientées vers le nord ou des galeries ou des vérandas, telles que la terrasse ou le "shab"»

Création :
L'espace de la maison à patio, Photo: Dominique
Baker

Les bains — pour un bien commun

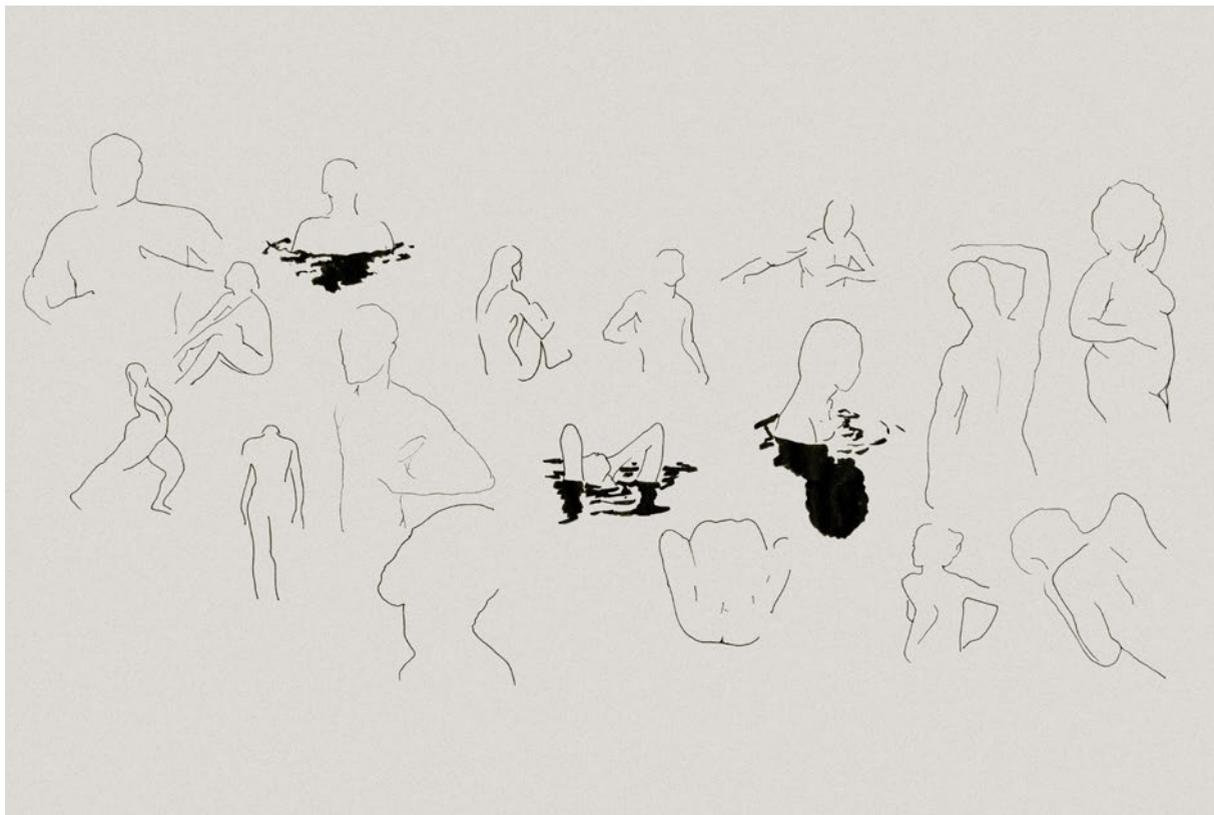
FR Dans la tradition des bains publics, ce projet tend à recréer un espace vecteur de lien social. S'implantant dans le Xe arrondissement de Paris, quartier populaire vivant une gentrification, ce programme offre deux parcours de SPA adaptés aux moyens de chacun. Deux cheminements qui ne se réuniront qu'à la fin dans des bassins communs. Au cœur du bâtiment, un patio permet de voir chaque silhouette, effacée de tout appareil, arpenter les parcours. Un théâtre des corps tous différents, tous identiques. Dans cet espace de bien-être, la notion de luxe se veut élémentaire, partagée et accessible. Administré par des associations, ce lieu permettra d'offrir un écosystème autonome propice à la rencontre et à la dynamisation d'une vie de quartier.

The baths — for the common good

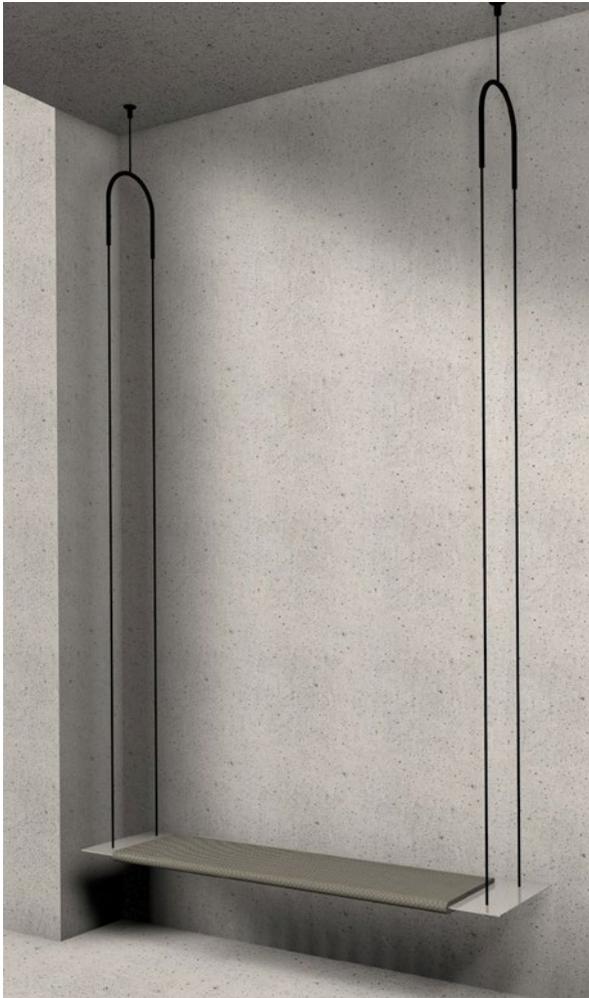
EN Following the tradition of public baths, this project aims to recreate a key space for social bonding. Set in the 10th arrondissement of Paris, a working class district that is undergoing gentrification, this programme offers two Spa routes adapted to everyone's means. Two paths that only meet at the end, in the shared pools. In the centre of the building, a patio allows you to see every figure, free of all ceremony, roaming the routes. A theatre of bodies, all different, all identical. In this wellbeing space, the concept of luxury is elementary, shared and accessible. Administered by associations, this venue will offer an autonomous ecosystem conducive to encounters and a way of breathing life into the neighbourhood.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*

LORAINÉ TOUZERY

MÉMOIRE

Le toucher de la lumière

FR C'est un voyage à travers la lumière et le sensible, afin de comprendre comment et pourquoi la lumière caractérise l'espace. Elle nous « touche » physiquement comme émotionnellement, il est donc primordial de la prendre en compte dès la conception d'un projet. Que ce soit dans le design ou dans l'architecture, la lumière interagit avec des surfaces à différentes échelles, générant des ambiances, tout en servant un propos, des usages, une symbolique. Elle attire, guide, repousse, est autant un outil qu'un objet auquel on est attaché émotionnellement. Elle régit nos rythmes de sommeil et peut être source de mal-être dont on veut se protéger. Révélée par le contraste, elle génère des expériences.

DISSERTATION

The touch of light

EN This is a journey through light and the tangible dimension in order to understand how and why light characterises space. It “touches” us both physically and emotionally, which is why it is so essential to consider it from the first stages of a project's conception. Be it in design or architecture, light interacts with surfaces on different levels, generating ambiances while contributing to a message, uses, symbolism. It attracts, guides, repels, it is as much a tool as it is an object to which we are emotionally attached. It governs our sleep patterns and can be a source of malaise against which we want to protect ourselves. Revealed by contrast, it generates experiences.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
ALEXIS MARKOVICS

MOTS CLÉS | KEY WORDS
DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

Photo du premier luminaire, dans l'espace.

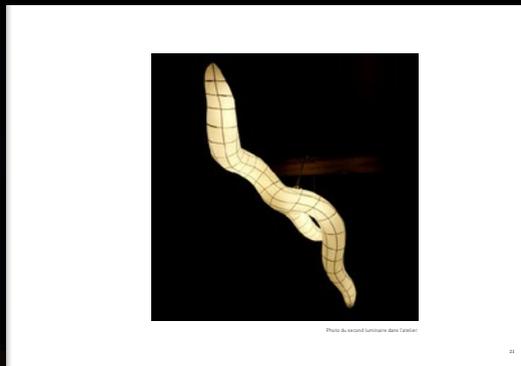

Photo du second luminaire dans l'espace.

La Résidence Serge Mansau

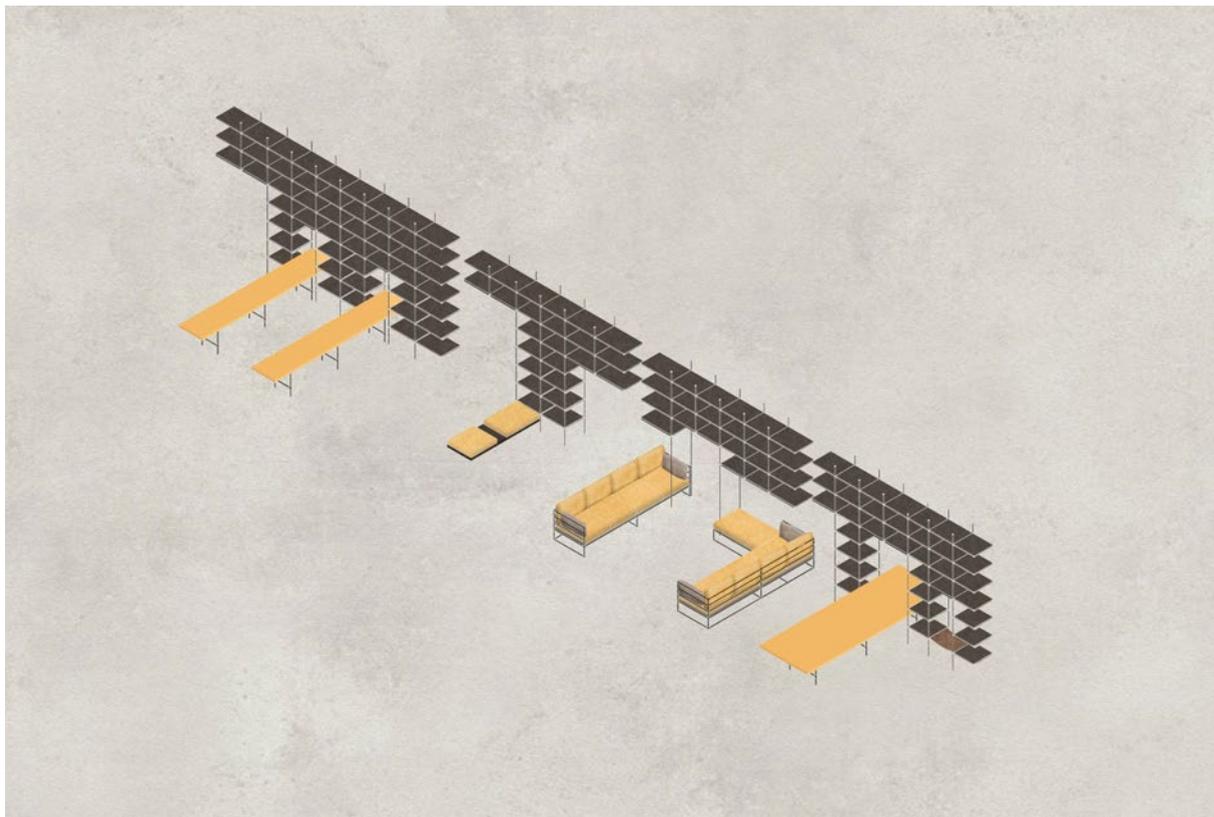
FR La résidence Serge Mansau accueille des créateurs voulant travailler le flaconnage. Designers, artistes, artisans se retrouveront et seront plongés chez un des plus grands designers de flacons de parfums et artiste, Serge Mansau. Il a laissé derrière lui une maison, des ateliers mais aussi ses archives de conception et de création. Les résidents auront accès à ces ressources, et pourront ainsi concevoir, créer et partager dans ce lieu qui leur sera dédié. Une grande bibliothèque contenant l'Œuvre de Serge Mansau structure la maison en générant les espaces partagés, invitant les habitants à consulter les documents et flacons, à la traverser et à s'y installer. Elle conditionne les habitants à la conception, faisant le lien entre les espaces domestiques et les espaces de création.

Serge Mansau Residence

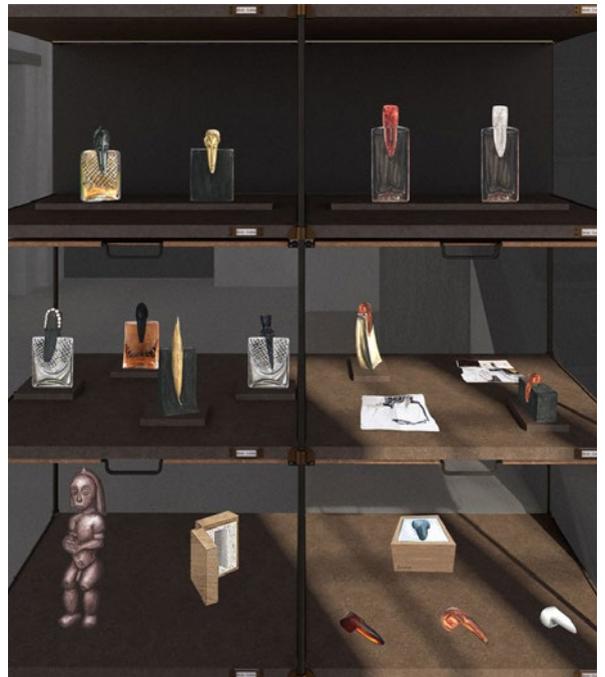
EN The Serge Mansau residence hosts designers who want to work on bottling. Designers, artists and artisans meet and are immersed in the world of one of the greatest designers of perfume bottles, the artist Serge Mansau. When he died, he left behind a house and workshops, plus design and creation archives. The residents will have access to these resources, so they can design, create and share their ideas in this dedicated space. A large library containing Serge Mansau's work structures the house, generating shared spaces, inviting the residents to consult the documents and bottles, pass through the space or sit down in it. It conditions the residents to design, making the link between the domestic and the creative spaces.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS
MUSÉOGRAPHIE | *MUSEUM DESIGN*
PATRIMOINE | *HERITAGE*

Souvenir usé L'usure et l'émotion du quotidien

FR L'usure et la mémoire, deux nuances qui évoluent en parallèle. La première est un phénomène qui s'approche petit à petit d'un état de détérioration complète, tandis que la seconde fait référence au fait de se remémorer un moment passé, afin de revenir en arrière. L'une échappe au contrôle du temps alors que l'autre tente de nous le faire remonter, mais toutes deux abordent la notion de témoignage et du souvenir. Ce mémoire parle de l'usure, comme phénomène vecteur de sentiments, de ces objets, matières ou fragments d'espaces usés, que nous conservons, réparons et parfois embellissons. Ce besoin de se raccrocher à une certaine authenticité, souvenir d'une époque floue et parfois fantasmé. Le travail que j'entreprends aujourd'hui tente de révéler les liens entre les souvenirs et l'usure.»

Wear and memory

EN “Wear and memory, two nuances that develop in parallel. The first is a phenomenon that gradually progresses towards complete deterioration, while the second is about recalling a past memory in order to turn back the clock. One escapes control while the other attempts to claw it back; both deal with the notion of testimony and recollection. This dissertation explores wear as a vector of feelings, of these worn objects, materials or fragments of spaces that we keep, repair and sometimes enhance. The need to hold onto a certain authenticity, the memory of a vague and sometimes dreamed-up time. The work I am undertaking today attempts to reveal the links between memories and wear.”

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CHARLOTTE POUPON

MOTS CLÉS | KEY WORDS
MATÉRIAUX | MATERIALS

Pollution ou poésie ? L'artiste a-t-il voulu aborder la question de la durée d'une œuvre d'art ? L'éphémère ne permet pas de conserver une trace matérielle d'un objet, on peut en voir des images et des souvenirs, mais une trace ou une empreinte au sol de ce collage ne pourrait pas être retrouvée.

Pour ce qui est de l'usure, on peut constater sa présence dans le travail des S.S designers, et leurs kits de pansements transparents pour du mobilier usagé et dégradé que l'on souhaiterait conserver. Ce projet s'intitule «Réanimo» ou la «Médecine des objets». Ce projet a été réalisé en 2004 et dans leur manifeste les S.S expliquent qu'«il ne s'agit pas de restaurer (rétablir en son premier état), ni de détourner (changer la fonction), mais de réhabiliter des objets (en systématisant l'intervention): des actions simples, pouvant être reproduites par tous ou reproductibles dans un nouveau processus de production industrielle (...). Les médecins-designers utilisent l'usure, la faiblesse, les altérations comme matière à la création. Leur intervention chirurgicale rend au patient sa fonction initiale et le soin apporté, bonifie la perception de l'objet. Cette nouvelle discipline, qui place l'objet au cœur de ses préoccupations, peut donner naissance à un véritable système de production. L'objet soigné réintègre ainsi sa place au sein de l'habitat et reprend son droit à la vie...»¹

Une seconde vie grâce à une béquille de couleur verte qui tranche avec l'objet usé, créant ainsi une sorte d'humour poétique, la création d'une jambe de bois vert pour une chaise. La démarche n'est plus de créer un objet, mais de le réparer, de le repenser en lui donnant une autre image, en intervenant sur cette usure le collectif re-design cet objet. Alors que des artistes utilisent comme point de départ une réalisation neuve, et utilisent le temps pour dégrader et rendre éphémère cette œuvre, le kit de pansements transparents laisse s'exprimer la dégradation de l'objet tout en le conservant et désignant ainsi le temps et l'usure. C'est cette idée de conserver l'usure pour prolonger sa vie que nous allons aborder dans ce mémoire. Le déclin d'un objet ou d'un espace peut avoir plusieurs facteurs, mais c'est celui qui nous relie le plus à la nostalgie que nous allons tenter de comprendre, le facteur temporel.

¹ S.S Designers, «Réanimo», <http://www.s-sparis.fr/projets/reanimo-la-medicine-des-objets-2004/> consulté en ligne le 25/09/2019

SUJET LIBRE

Les Voyages d'Adèle

FR «Adèle Collection» est une gamme de revêtements muraux. Centrée sur la personnalité forte de son créateur Lucien Tourtoulou, elle se caractérise par une sélection de matières naturelles, brutes. Chaque produit est comme le témoignage ou le souvenir d'un voyage de Lucien. Il témoigne d'un savoir-faire artisanal et culturel unique. Il s'agit pour ce projet de créer un espace de showroom et de bureaux, ainsi qu'un espace d'exposition ouvert au grand public. L'espace d'exposition dont les scénographies immersives sont régulièrement confiées à des créateurs extérieurs est dédié à la découverte des matières, de leurs histoires, et de leurs créations. La première exposition «Fibres Végétales» propose une mise en volume de revêtements applicables à l'architecture d'intérieur et au design.

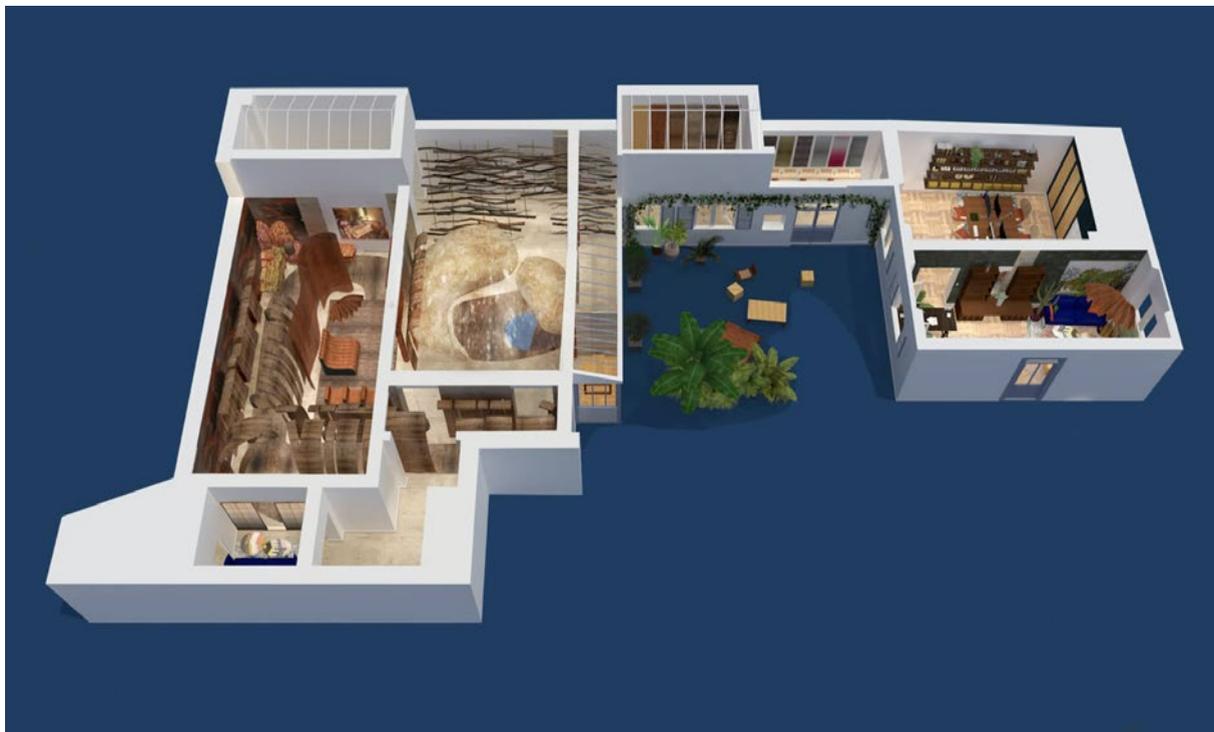
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
PATRICK NADEAU

FREE TOPIC

“Adèle Collection”

EN “Adèle Collection” is a young brand offering wall coverings. Focused on the strong personality of its designer Lucien Tourtoulou, it is characterised by a selection of natural, raw materials without mechanical intervention. Each product is like the witness or the memory of one of Lucien's trips around the world, testimony to his unique cultural and artisanal know-how. This project creates a showroom and office space, plus an exhibition area open to the public. Located in the Marais district of Paris, the project works on the principle of “capsule collections.” The first exhibition, “Plant Fibres”, offers a selection of coverings applicable to interior architecture and design, highlighting the sensitive, artistic and contrasting qualities of several plants.

MOTS CLÉS | KEY WORDS
MATÉRIAUX | *MATERIALS*
RETAIL | *RETAIL*

Territoires du vide

FR On considère souvent l'architecture et l'objet par le plein, la propriété tangible, car c'est la première chose visuelle qui s'offre à nous. Pourtant le vide est essentiel et complémentaire, c'est une notion clé pour l'architecte d'intérieur: il est la substance même de l'espace dans lequel on injecte usages et atmosphères, c'est le négatif des plans. Le vide n'est pas qu'une absence insaisissable mais il est beaucoup plus, il revêt une multitude de facettes. Ce mémoire tente de déchiffrer la richesse du vide en analysant ses multiples territoires, ses moyens de conceptions et ses usages.

Empty and territories

EN We often consider architecture and the object through the full, the tangible property, as this is the first visual thing presented to us. However, the empty is essential and complementary, and a key concept for the interior architect: it is the very substance of the space into which we inject uses and atmospheres, it is the negative of plans. The empty is much more than just an elusive absence, it has a multitude of facets. This dissertation attempts to decrypt the abundance of the empty by analysing its many different territories, its design methods and uses.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CAROLA MOUJAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*

DÉMARCHE DE RECHERCHE | *RESEARCH APPROACH*

Béranger — hôtel, galerie d'art

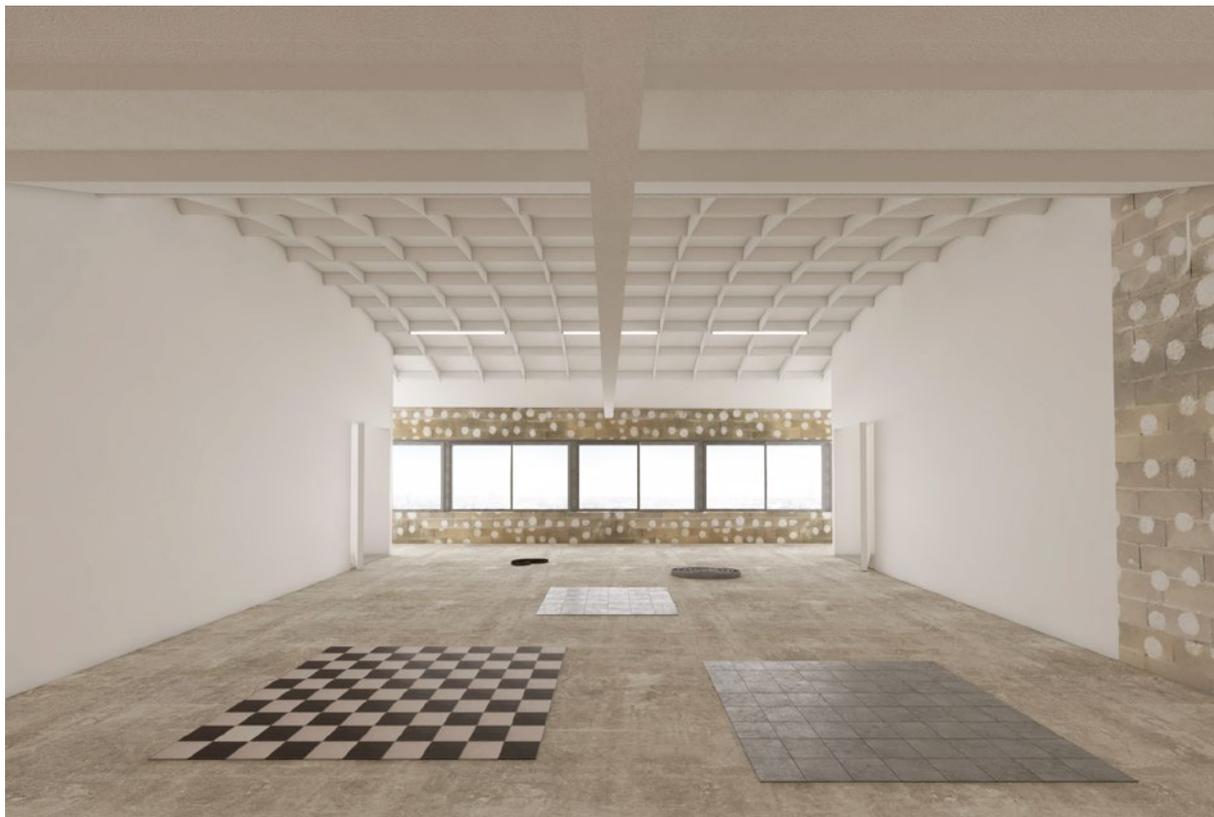
FR The approach involves creating a hybrid place between a hotel and a gallery, offering a unique collision between a domestic space and the sacredness of a work of art. Located in a former commercial car park in a brutalist style, a central gallery is home to different, renewed programmes. Whether planning to buy or for culture, each room lets you discover a more intimate installation of the work, over a longer period. Its specific typology (sound, video, picture, sculptural, etc.), respects the neutrality of the white cube. Complementary elements are also displayed, enabling a deeper understanding of the artists' work.

Beranger — hôtel and gallery

EN The approach involves creating a hybrid place between a hotel and a gallery, offering a unique collision between a domestic space and the sacredness of a work of art. Located in a former commercial car park in a brutalist style, a central gallery is home to different, renewed programmes. Whether planning to buy or for culture, each room lets you discover a more intimate installation of the work, over a longer period. Its specific typology (sound, video, picture, sculptural, etc.), respects the neutrality of the white cube. Complementary elements are also displayed, enabling a deeper understanding of the artists' work.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
STÉPHANE VILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
HOSPITALITÉ | *HOSPITALITY*

JULIETTE WAHLEN

MÉMOIRE

Le processus créatif d'un dyslexique

FR Ce mémoire, présenté à travers les yeux de l'Indysvidu, permet de se familiariser avec le trouble de la dyslexie. Trop souvent prise pour un manque d'intelligence, d'investissement ou encore de logique, elle n'a pas bonne réputation. On sous-estime pourtant la force de la dyslexie et l'univers hors norme dans lequel elle plonge les dyslexiques. Une fois dépassé les mots tordus, absents, pliés, ou illisibles, on finit par découvrir un univers fascinant qui nous emporte dans un voyage rempli de couleurs, d'émotions et de rêves. Cet univers est illustré dans un livre annexe au mémoire permettant ainsi de mettre des images sur ce trouble visuel qui nous anime, nous, les indysvidus.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
MANOLITA FILIPPI

DISSERTATION

The creative process of a person with dyslexia

EN This dissertation, presented through the eyes of the Indysvidual, provides an insight into the difficulties of dyslexia. All too often mistaken as a lack of intelligence, investment or even logic, it does not have a good reputation. We nevertheless underestimate the power of dyslexia and the extra-ordinary universe dyslexics find themselves immersed in. Once we overcome the twisted, absent, bent or illegible words, we discover a fascinating world that takes us on a journey full of colours, emotions and dreams. This world is illustrated in a book to accompany the dissertation, putting images to this visual disorder that stimulates us indysviduals.

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*
CHAMP SOCIÉTAL | *SOCIETAL FIELD*

MOTS, PHRASES, RÉDACTIONS, LECTURES, PAGES, TEXTES... L'ANGOISSE !

Pourquoi ? Repartons 20 ans en arrière.

Le cauchemar a commencé dès ma toute première dictée de CE1 dans la classe de madame Poulet, je me souviens encore de l'humiliation publique à laquelle j'ai eu droit.

Madame Poulet distribue les copies et n'en garde qu'une seule qu'elle souhaite lire devant tout le monde. Étant la seule à ne pas avoir eu ma copie je me redresse très fière d'être un exemple, sauf qu'en fait...

Madame Poulet: «Je cite: «les oiseaux» **O-U-A-Z-O**»

Fou rire général dans toute la classe, poursuite de la lecture de ma copie qui devait contenir plus d'une vingtaine de fautes pour dix lignes de texte, honte, pleurs bref: L'ANGOISSE.

14

Les dictées suivantes, jusqu'au brevet des collèges, ont toujours été criblées de fautes, je pouvais même écrire trois fois le même mot de trois façons différentes. Imaginez la fierté de ma mère quand j'obtiens des 6/20 ou 7/20, ce qui me changeait beaucoup des «25/20 (oui oui c'est possible)».

Mais pourquoi ? Mais comment ? Mais qu'est ce qu'il se passe ?

15

Giraffe

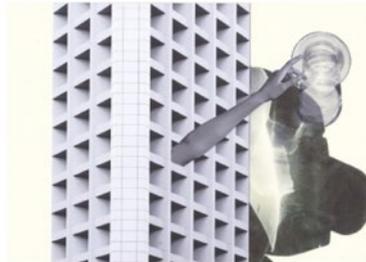
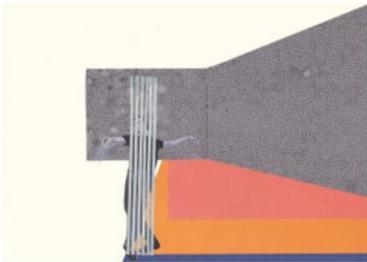
FR «[...] C'est ma très grande faute d'orthographe. Voilà comment j'écris Giraffe [...]» Sans faute, *Jacques Prévert*
Ce projet vient révéler le trouble visuel abordé tout au long de mon mémoire (Le processus créatif d'un dyslexique). Ce trouble fait partie intégrante de la vie du dyslexique, il s'insinue partout mais il n'est pas un obstacle. Il fait partie d'un univers onirique où il est utile. Il peut prendre la forme d'un paysage, d'une émotion, d'une couleur, qui sont le propre de la façon de penser des dyslexiques. On appelle cet état une rêverie créative, mais comment la rendre tangible? Giraffe prend ainsi la forme d'une applique. Elle nous offre un voyage troublant au cœur de cette rêverie créative permettant à son spectateur d'appréhender un nouveau rapport au paysage.

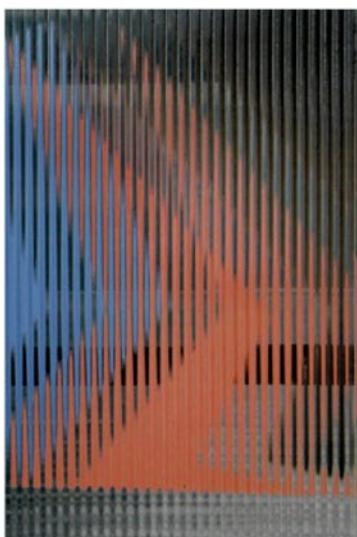
Giraffe

EN “[...] It's my biggest spelling error. This is how I write Giraffe [...]” Sans faute, *Jacques Prévert*
This project reveals the visual problem tackled throughout my dissertation (The creative process of a dyslexic). This problem is an integral part of the life of a dyslexic; it gets everywhere but it is not an obstacle. It is part of a dreamlike world, where it is useful. It can take the form of a landscape, an emotion, a colour, as this is the way that dyslexics think. This state is called a creative reverie, but how can we make it tangible? Giraffe therefore takes the form of a bracket, offering us an unsettling journey into the heart of this creative reverie, allowing the spectator to understand a new relationship with the landscape.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
DÉMARCHE DE RECHERCHE | RESEARCH APPROACH
MATÉRIAUX | MATERIALS

ELYSSA WAKIM

MÉMOIRE

Per Fume

FR Comment? Comment peut-on le sentir présent mais nous rester invisible? Comment être présent mais rappeler un souvenir? Comment peut-il relever de notre instinct animal mais bouger nos émotions les plus tendres? Comment peut-il être éphémère mais conférer résurrection et immortalité à des réalités mourantes? Comment peut-il être incolore mais changer les couleurs de nos environs? Enfin, comment peut-il être aussi élémentaire mais nous offrir le bien-être? Le Parfum, un labyrinthe où on se retrouve...

DISSERTATION

Per Fume

EN In this text, I have attempted to dissect the scent of a thousand and one memories, drawing on an analytical and artistic study of what I might dare to call the unlimited powers of fragrance. Throughout my study, I benefited from the advice and opinions of Pauline Dumail, aromatherapist and fragrance specialist, whom I met at a touring workshop on the creation of a fragrance that she was running, and with whom I conducted a very constructive and interesting interview on the different facets of fragrance analysed. I have sprinkled my dissertation with different olfactory memories that came to mind as I wrote, allowing the artistic duo created by the worlds of fragrance and writing to sing in unison.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
MANOLITA FILIPPI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
DÉMARCHE DE RECHERCHE | RESEARCH APPROACH

SUJET LIBRE

Voyage olfactif

FR Voyage olfactif. Pour vous emmener en voyage, explorer les senteurs du bout du monde. Explorer des voyages et découvertes parfumées. Voyages et senteurs, deux univers distincts qui se révèlent pourtant si complémentaires. Au rythme des voyages, je vous fais découvrir ce parcours olfactif. Quelques zooms sur des senteurs caractéristiques, quelques clichés sur des traditions. Parcourir le Liban à la découverte de senteurs et vecteurs d'émotions olfactives. Pour mieux illustrer mes dires, chaque voyage sera accompagné d'un milieu visuel pour mieux imaginer l'espace. Créer des ambiances harmonieuses inspirées des valeurs et des traditions du pays, et qui, dès le pas de la porte, nous emmènent vers de véritables voyages olfactifs. 3 lieux différents, 3 types de dispositifs différents, 3 échelles différentes, 3 topographies/géographies différentes, 3 senteurs différentes.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EVANGELOS VASILEIOU

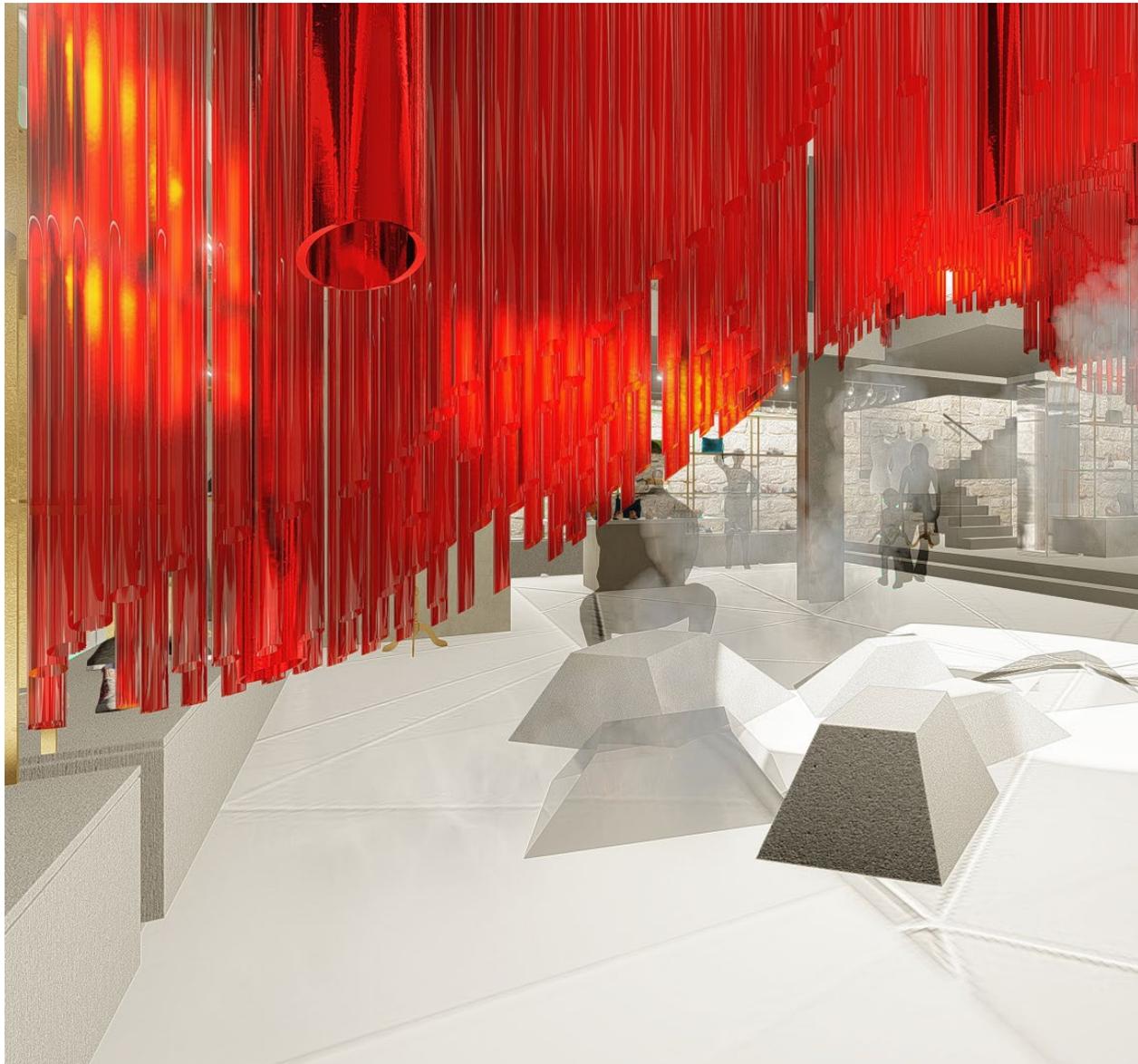
FREE TOPIC

Olfactory journey

EN Olfactory journey. Taking you on a journey, exploring scents on the other side of the world. Exploring travel and discovering perfumes. Journeys and scents, two distinct worlds that are however complementary. Through travel, I will let you discover this olfactory journey. The focus is on characteristic scents and some traditional stereotypes. Journeying through Lebanon, we discover scents and vehicles for olfactory emotions. To better illustrate my stories, each trip will be accompanied by a visual environment depicting the space. Creating harmonious atmospheres inspired by the values and traditions of the country which, as you go through the door, takes us into a genuine olfactory journey. 3 different places, 3 different types of devices, 3 different scales, 3 different topographies/geographies, 3 different scents.

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ESPACES PUBLICS | *PUBLIC SPACES*
SCÉNOGRAPHIE | *SCENOGRAPHY*

JIEBING ZHANG

MÉMOIRE

Les Étincelles

FR Tout a commencé par un spectacle de théâtre Nô, en 2018. C'était une histoire triste, une dame mourait en attendant le retour de son mari. Malgré les paroles et les chansons, qui me paraissaient comme des incantations obscures, toute l'expérience, le décor, l'espace, les costumes, les masques, la musique ainsi que les acteurs et leurs rôles, m'ont ébloui et ont réveillé ma nostalgie pour la culture asiatique et ma curiosité pour l'art du théâtre, je voulais saisir ces étincelles. Je suis devant un labyrinthe, celui du théâtre et de la vie, où est la sortie? Personne ne le sait. Quoi qu'il en soit, j'enregistre mes recherches, mes observations, mes petites pensées, pour dessiner un portrait de mon univers intérieur et le partager avec vous.

DISSERTATION

The Etincelles

EN It all began with a show at the Nô theatre, in 2018. It was a sad story of a woman dying as she awaited the return of her husband. In spite of the words and songs, which felt to me like obscure incantations, I was dazzled by the whole experience – the set, the space, the costumes, the masks, the music, as well as the actors and their roles – and it awakened my nostalgia for Asian culture and my interest in the art of theatre. I wanted to stoke these sparks. I am standing before a maze, the maze of theatre and of life: where is the way out? No one knows. Be that as it may, I am recording my research, my observations, my little thoughts, to create a portrait of my inner world and share it with you.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN LEMONIER

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ARTS DE LA SCÈNE | *PERFORMING ARTS*
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*

Oren WELLES. Citizen Kane. 1941.

SUJET LIBRE

L'Écume des Jour

FR À l'occasion du centenaire de Boris Vian, son roman *L'Écume des Jours* m'attrape et m'envoûte, je me laisse pénétrer dans cette vague de rêve, tantôt joyeuse, tantôt déchirante. Ce projet d'adaptation du roman *L'Écume des Jours* à la scénographie de théâtre est le fruit de cette expérimentation en cours. Après avoir extrait la quintessence du roman, il est essentiellement et minimalement composé de deux boîtes qui s'emboîtent; des possibilités variées sont imaginables en manipulant la petite boîte, la glisser, la tourner, changer son opacité; les comédiens y montent, descendent, traversent, paraissent et s'enfouissent, la moindre trace porte du sens. Avec le charme des nuances de la lumière, un rêve est tissé, pur et profond, qui enveloppe tous les spectateurs dans ces bras ni durs ni doux...

FREE TOPIC

L'Écume des Jour (Froth on the Daydream)

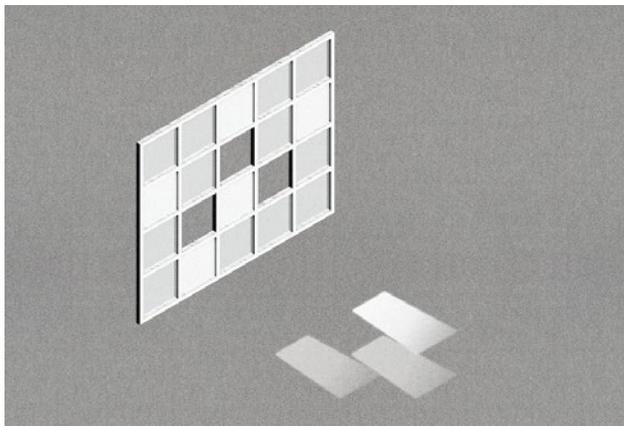
EN To mark the centenary of Boris Vian and his novel *L'Écume des Jours* (Froth on the Daydream), which captivates and bewitches me, I let myself enter this wave of dreams, sometimes joyful, sometimes harrowing. The project to adapt the novel *L'Écume des Jours* into a theatrical set design is the result of this ongoing experiment. Having extracted the quintessence of the novel, it is essentially and minimally composed of two interlocking boxes: varied possibilities are imaginable by manipulating the small box, sliding it, turning it, changing its opacity; the actors get on it, get off it, pass over it, appear and disappear, the slightest trace has meaning. Together with the charm of the light nuances, a pure, profound dream is woven, enveloping the spectators in these arms that are neither hard nor soft...

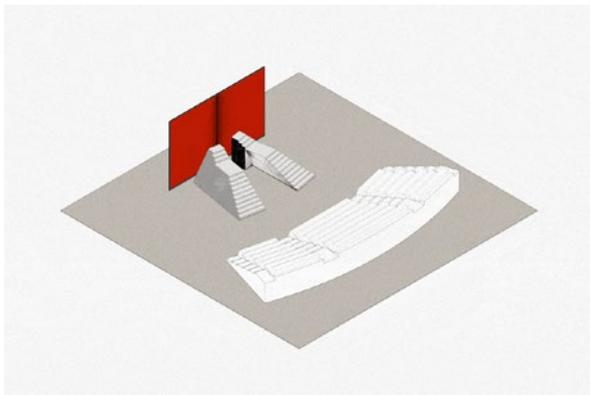
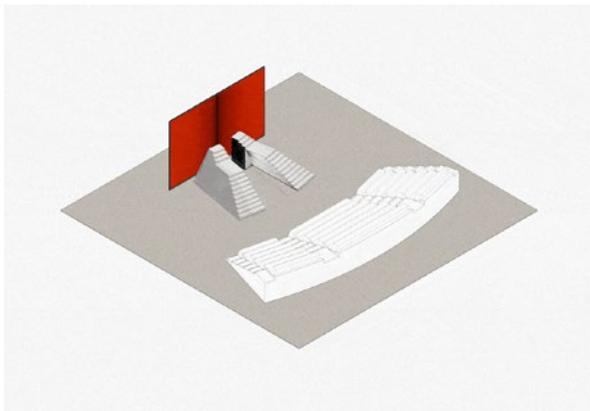
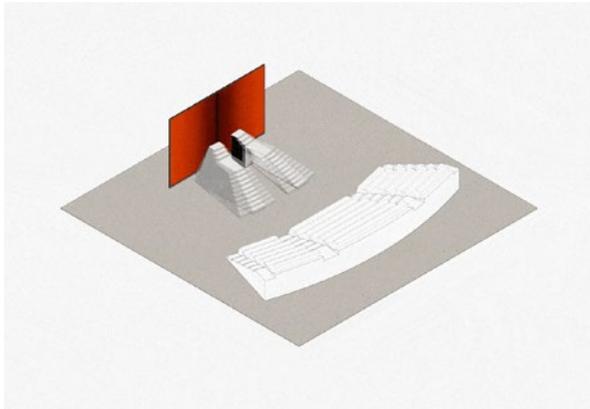
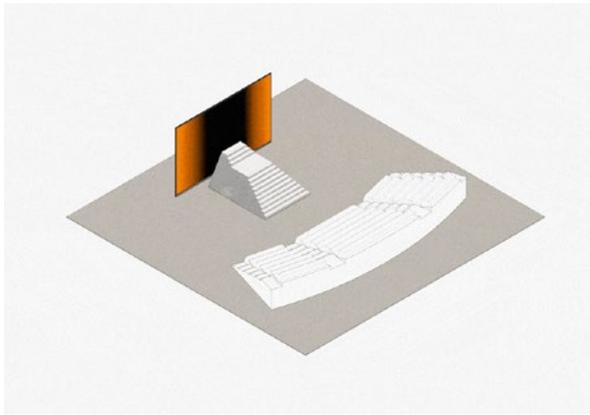
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ARTS DE LA SCÈNE | *PERFORMING ARTS*
CHAMP ARTISTIQUE | *ARTISTIC FIELD*

THOMAS DIRCKS

DIPLÔMÉ PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

DEGREE BY VALIDATION OF PRIOR EXPERIENCE

FR DIRCKS est une agence de design spécialisée dans l'architecture d'intérieur et la scénographie fondée par Martin & Thomas Dircks. L'agence met en commun l'expérience de deux parcours complémentaires dans le dessin, la production industrielle et artisanale. Ce duo travaille sur le développement d'identité d'espace, de design de mobilier et de mise en scène d'exposition pour les professionnels et les institutions. Thomas a suivi une formation de 5 ans à l'école Emile Cohl en tant que dessinateur concepteur, il est diplômé de l'école Camondo en tant qu'architecte d'intérieur et designer.

EN Dircks is a design agency specialising in interior architecture and scenography, founded by Martin & Thomas Dircks. The agency brings together the experience of two complementary careers in design, industrial and artisanal production. The duo work on developing space identity, designing furniture and staging exhibitions for professionals and institutions. Thomas trained as a design draughtsman for five years at the Emile Cohl school and graduated from the Ecole Camondo as an interior architect and designer.

FELIX PATRAT

DIPLÔMÉ PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

DEGREE BY VALIDATION OF PRIOR EXPERIENCE

FR Après des études à l'Académie Charpentier, et plusieurs expériences en agence, Félix Patrat décide de lancer son studio fin 2014, après plusieurs années en free-lance. Un studio est avant tout un lieu où étudier, un endroit où les savoirs et les créativité se mêlent. C'est cette définition qui le guide. Au travers de ses différentes expériences, inspiré par ses observations des fonctionnements classiques des agences d'architecture, mais aussi des designers, des éditeurs de mobilier, et des différents concepts, il souhaite offrir une approche plus globale du design d'espaces. Dessiner un lieu, lui donner une identité, va au-delà d'un travail d'excellence. C'est une éthique, une somme de convictions qui font de chaque projet une pièce unique. Par le jeu des matériaux, des graphismes, et une étude approfondie des usages, le Studio souhaite donner à ses clients la possibilité d'évoluer dans un environnement qui répondra à leurs attentes, en allant au-delà.

EN After studying at the Académie Charpentier and several experiences in agencies, Félix Patrat decided to launch his own studio at the end of 2014, after working freelance for several years. A studio is above all a place for studying, a place where knowledge and creativity mix. This is the definition that guides him. Through his different experiences, inspired by his observations of the traditional ways that architecture agencies work, as well as designers, furniture producers and different concepts, he is keen to offer a more global approach to space design. Designing a place and giving it an identity is more than just the pursuit of excellence. It's a belief, a set of convictions that makes each project unique. Through the interplay of materials, graphics and an in-depth study of usages, the Studio wants to give its clients the chance to develop in an environment that will meet their needs and even exceed them.

REMERCIEMENTS

THANKS

L'école Camondo exprime ses chaleureux remerciements à:
Camondo school sincerely thanks:

L'ensemble du conseil
d'administration du MAD

- Sylvie Correard,
Directrice générale du MAD
- Olivier Gabet,
Directeur général adjoint du MAD

Et l'ensemble des équipes du MAD
qui concourent à la vie de l'école;

Les directeurs de mémoires

- Martine Bedin
- Catherine Bruant
- Laure Fernandez
- Manolita Filippi
- Brigitte Fouilland
- Aurélien Fouillet
- Béatrice Grondin
- Aurélien Lemonier
- Alexis Markovics
- Marco Mencacci
- Carola Moujan
- Patrick Nadeau
- Charlotte Poupon
- Nathalie Simonnot
- Vincent Tordjman
- Evangelos Vasileiou
- Stéphane Villard

Les directeurs de diplômes

- Martine Bedin
- Emmanuel Bénét
- Julie Benet
- Jean-Pierre Blanc
- Jean-François Bodin
- Pascale Boulard
- Chloé Braunstein
- Mathilde Bretillot
- Julia Capp
- Marie-Sophie Carron
De La Carrière
- Vanessa Chenaie
- Marie-Christine Dorner
- Claude Eveno
- Clémence Farell
- Laure Fernandez
- Aurélien Fouillet
- Manolita Filippi
- Olivier Gabet
- Adrien Gardere
- Eric Jourdan
- Iza-Menni Laaberki
- Hervé Lemoine
- Aurélien Lemonier
- Alexis Markovics
- Marie-Pauline Martin
- Marco Mencacci
- Denis Montel
- Carola Moujan
- Patrick Nadeau
- Cloé Pitiot
- Pierre Romanet
- Constance Rubini
- Audrey Tenaillon
- James Tinel
- Vincent Tordjman
- Evangelos Vasileiou
- Stéphane Villard
- Nathalie Viot

• Cendrine de Susbielle
Pour la coordination de l'album

Et l'équipe de l'école:

- Sylvain Auburgan
- Maryline Berstein
- Bénédicte Bill
- Samir Bouchami
- Edith Chabre
- Bertrand Ehrhart
- Anna Fried
- Ingrid Giuliano
- Loïc Hanquier
- Margaret Iragui
- Fétima Krim
- Céline Leterre
- Alexis Markovics
- Bernard Moïse
- Maud Moreau
- Jean-François Paineau
- Charlotte Poupon
- Nirina Ramandraivonona
- Elodie Roi
- Cheikhna Wagué
- David Westphal

• Thanh Phong-Lê
• Antonin Bertrand
• Marie Remize
de Travaux-Pratiques
pour la conception graphique
et la mise en forme

ENSEIGNANTS

TEACHERS

- Samuel Accoceberry
- Philippe Almon
- Philippine Aprile Mandillon
- Jean Baptiste Auvray
- Martine Bedin
- Emmanuel Benet
- Christian Bertolino
- Sebastien Boissard
- Francois Bon
- Anne Bony
- Bruno Borrione
- Pierre Bricet
- Antoine Charon
- Pierre Charrie
- Florence Clausel Borel
- Tania Cohen Guez
- Jean-Pierre Constant
- Aki Cooren
- Jean-Pierre Cornuet
- Philippe Costard
- Nathalie Criniere
- Romain Cuvellier
- Thierry De Beaumont
- Anne De Robert Noir
- Dominique Dehais
- Murielle Delamotte
- Laurent Delesgues
- Anne Denastas
- Julie Desprairies
- Marion Duclos Mailaender
- Béatrice Duport
- Jeremy Edwards
- Jean-Baptiste Fastrez
- Véronique Fellous
- Laure Fernandez
- Jose Ferreira
- Aurelien Fouillet
- Antoine Fraysse
- Manolita Freret Filippi
- Gaele Gabillet
- Laureline Gaillot
- Didier Ghislain
- Mayalene Guelton
- Paule Guerin
- Anne Harnisch
- Eric Jourdan
- Charlotte Juillard Leroyer
- Sebastien Kieffer
- Selina Konig
- Bruno Lacour-Veyranne
- Clément Laguarigue
- Thanh Phong Le
- Aurelien Lemonier
- Julie Linotte
- Paul Marchesseau
- Alexis Markovics
- Aurelie Mathigot
- Marco Mencacci
- Christia Morandi
- Carola Moujan Quehen
- Patrick Nadeau
- Shaune Neill
- Lea Padovani
- Arnold Pasquier
- Michelle Pasquier
- Denie Pegaz-Blanc
- Raphaelle-Laure Perraudin
- Loic Person
- Charlotte Poupon
- Nada Prevot
- Sophie Rasse
- Jérôme Recours
- Céline Saraiva
- Yann Siliec
- Nathalie Talec
- James Tinel
- Xavier Tiret
- Sylvie Tissot
- Vincent Tordjman
- Alexandra Vagnaux
- Evangelos Vasileiou
- Olivier Vedrine
- Julien Verhaeghe
- Stephane Villard
- Manuel Volmar
- Anne Xiradakis
- Dan Yeffet
- Charles Zana
- Caroline Ziegler Heller

INDEX

ÉTUDIANT·E·S

STUDENTS

- DIPLÔMÉ·E·S
AVEC FÉLICITATIONS
*GRADUATED WITH
CONGRATULATIONS*
- DIPLÔMÉ·E·S AVEC MENTION
GRADUATED WITH HONORS

- Qi An
qi.an@ecolecamondo.net
- Alix Arbeille
alix.arbeille@ecolecamondo.net
- Charlotte Auger
charlotte.auger@ecolecamondo.net
- Victoria Barnini
victoria.barnini@ecolecamondo.net
- Clémentine Baudon
clementine.baudon@ecolecamondo.net
- Paul Blanchet
paul.blanchet@ecolecamondo.net
- Lisa Boukobza
lisa.boukobza@ecolecamondo.net
- Marion Boullié
marion.boullie@ecolecamondo.net
- Edouard Bussière
edouard.bussiere@ecolecamondo.net
- Lina Caridade
lina.caridade@ecolecamondo.net
- Thomas Carlier
thomas.carlier@ecolecamondo.net
- Fanny Carrel-billiard
fanny.carrel-billiard@ecolecamondo.net
- Blanche De Cherisey
blanche.decherisey@ecolecamondo.net
- Sophie De Laitre
sophie.delaitre@ecolecamondo.net
- Victoire De Saint Olive
victoire.desaintolive@ecolecamondo.net
- Victoria Depery
victoria.depery@ecolecamondo.net
- Albane Desseaux
albane.desseaux@ecolecamondo.net
- Arthur Doublet Susini
arthur.doubletsusini@ecolecamondo.net
- Juliette Droulez
juliette.droulez@ecolecamondo.net
- Constance Etchepare
constance.etchepare@ecolecamondo.net
- Jeanne Facomprez
jeanne.facomprez@ecolecamondo.net
- Emanuela Febbraro
emanuela.febbraro@ecolecamondo.net
- Constance Fender
constance.fender@ecolecamondo.net
- Akhilla Ghiribelli
akhilla.ghiribelli@ecolecamondo.net
- Pierre-Louis Gimenez
pierre-louis.gimenez@ecolecamondo.net
- Alex Grandidier
alex.grandidier@ecolecamondo.net
- Camille Grenier
camille.grenier@ecolecamondo.net
- Clémence Heuzé
clemence.heuze@ecolecamondo.net
- Xiao Huang
xiao.huang@ecolecamondo.net
- Milena Krastev-Mckinnon
milena.krastev-mckinnon@ecolecamondo.net
- Yara Labaky
yara.labaky@ecolecamondo.net
- Luna Laffanour
luna.laffanour@ecolecamondo.net
- Lyse Le Goff
lyse.legoff@ecolecamondo.net
- Camille Lebouche
camille.lebouche@ecolecamondo.net
- Lucie Lepaon
lucie.lepaon@ecolecamondo.net
- Léa Lesor
lea.lesor@ecolecamondo.net
- Chloé Maitrerobert
chloe.maitrerobert@ecolecamondo.net
- Tamara Malek
tamara.malek@ecolecamondo.net
- Frédéric Marti
frederic.marti@ecolecamondo.net
- Marine Mathieu
marine.mathieu@ecolecamondo.net
- Adèle Meunier
adele.meunier@ecolecamondo.net
- Juliette Milliat
juliette.milliat@ecolecamondo.net
- Sara MOUNTAZ
sara.mountaz@ecolecamondo.net
- Estelle Parpet
estelle.parpet@ecolecamondo.net
- Clémence Picard
clemence.picard@ecolecamondo.net
- Maguelone Poulain
maguelone.poulain@ecolecamondo.net
- Matthieu Rodrigues
matthieu.rodrigues@ecolecamondo.net
- Baptiste Sipan
baptiste.sipan@ecolecamondo.net
- Zeina Sleiman
zeina.sleiman@ecolecamondo.net
- Julie Souchere
julie.souchere@ecolecamondo.net

Timothée Soulié
Matteo Soyer
Tarek Succariyeh
● Jihane Taybi
● Loraine Touzery
○ Nina Turiot
● Henri Vabre
Juliette Wahlen
Elyssa Wakim
Jiebing Zhang

timotbee.soulie@ecolecamondo.net
matteo.soyer@ecolecamondo.net
tarek.succariyeh@ecolecamondo.net
jihane.taybi@ecolecamondo.net
loraine.touzery@ecolecamondo.net
nina.turiot@ecolecamondo.net
henri.vabre@ecolecamondo.net
juliette.wahlen@ecolecamondo.net
elyssa.wakim@ecolecamondo.net
jiebing.zhang@ecolecamondo.net

PROJETS TOPICS

Étudiant·e·s Students	Mémoire Dissertation	Projet libre Free topic	Projet imposé Set subject
Qi An	p.84	p.85	p.30
Alix Arbeille	p.88	p.89	p.32
Charlotte Auget	p.92	p.93	p.34
Victoria Barnini	p.96	p.97	p.80
Clémentine Baudon	p.100	p.101	p.36
Paul Blanchet	p.104	p.108	p.72
Lisa Boukobza	p.108	p.109	p.38
Marion Boullié	p.112	p.113	p.40
Edouard Bussière	p.116	p.117	p.12
Lina Caridade	p.120	p.121	p.72
Thomas Carlier	p.124	p.125	p.64
Fanny Carrel-Billiard	p.128	p.129	p.24
Blanche De Cherisey	p.132	p.133	p.42
Sophie De Laitre	p.136	p.137	p.66
Victoire De Saint Olive	p.140	p.141	p.42
Victoria Depery	p.144	p.145	p.40
Albane Desseaux	p.148	p.149	p.44
Arthur Doublet Susini	p.152	p.153	p.46
Juliette Droulez	p.156	p.157	p.10
Constance Etchepare	p.160	p.161	p.66
Jeanne Facomprez	p.164	p.165	p.48
Emanuela Febbraro	p.168	p.169	p.16
Constance Fender	p.172	p.173	p.50
Akhilla Ghiribelli	p.176	p.177	p.18
Pierre-Louis Gimenez	p.180	p.181	p.74
Alex Grandidier	p.184	p.185	p.22
Camille Grenier	p.188	p.189	p.28
Clémence Heuzé	p.192	p.193	p.54
Xiao Huang	p.196	p.197	p.80
Milena Krastev-Mckinnon	p.200	p.201	p.62
Yara Labaky	p.204	p.205	p.46
Luna Laffanour	p.208	p.209	p.78

**Étudiant·e·s
Students****Mémoire
Dissertation****Projet libre
Free topic****Projet imposé
Set subject**

Lyse Le Goff	p.212	p.213	p.34
Camille Lebouché	p.216	p.217	p.14
Lucie Lepaon	p.220	p.221	p.56
Léa Lesor	p.224	p.225	p.68
Chloé Maitrerobert	p.228	p.229	p.68
Tamara Malek	p.232	p.233	p.58
Frédéric Marti	p.236	p.237	p.76
Marine Mathieu	p.240	p.241	p.26
Adèle Meunier	p.244	p.245	p.28
Juliette Milliat	p.248	p.249	p.14
Sara Moumtaz	p.252	p.253	p.52
Estelle Parpet	p.256	p.257	p.44
Clémence Picard	p.260	p.261	p.26
Maguelone Poulain	p.264	p.265	p.32
Matthieu Rodrigues	p.268	p.269	p.20
Baptiste Sipan	p.272	p.273	p.64
Zeina Sleiman	p.276	p.277	p.56
Julie Souchere	p.280	p.281	p.70
Timothée Soulié	p.284	p.285	p.74
Matteo Soyer	p.288	p.289	p.12
Tarek Succariyeh	p.292	p.293	p.60
Jihane Taybi	p.296	p.297	p.10
Loraine Touzery	p.300	p.301	p.16
Nina Turriot	p.304	p.305	p.70
Henri Vabre	p.308	p.309	p.22
Juliette Wahlen	p.312	p.313	p.20
Elyssa Wakim	p.316	p.317	p.58
Jiebing Zhang	p.320	p.321	p.30

COLOPHON

COLOPHON

EDITEUR | PUBLISHER

École Camondo / MAD

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION | PUBLISHING DIRECTOR

Sylvie Corréard, Directrice générale du MAD

DIRECTION ÉDITORIALE ET COMMUNICATION | MANAGING EDITOR

Cendrine de Susbielle

DESIGN GRAPHIQUE | GRAPHIC DESIGN

Travaux-Pratiques

Thanh Phong-Lê

Antonin Bertrand

Marie Remize

TRADUCTION | TRANSLATION

A.D.T. International

CONTACTS ÉCOLE CAMONDO | CAMONDO SCHOOL CONTACTS

École Camondo,

266 boulevard Raspail

75014 Paris - France

Tél. +33 (0) 1 43 35 44 28

info@ecolecamondo.fr

—

Camondo Méditerranée

1, Parvis des écoles

83000 Toulon

RÉSEAUX SOCIAUX | SOCIALS MÉDIAS

facebook: @ecolecamondo

instagram: @ecolecamondo

youtube: ecolecamondo

linkedln: school école-camondo

IMPRESSION | PRINTING

Achevé d'imprimer en septembre 2020 par SNEL

en 300 exemplaires

ÉCOLE
CAMONDO

L'ÉCOLE CAMONDO 2
CAMONDO SCHOOL

LE MOT DU PRÉSIDENT 4
THE PRESIDENT'S FOREWORD

LE MOT DU DIRECTEUR 5
THE DIRECTOR'S FOREWORD

LE JURY 8
THE BOARD OF EXAMINERS

L'ART ET LA MUSIQUE DE JEAN-MICHEL BASQUIAT 10
THE ART AND MUSIC OF JEAN-MICHEL BASQUIAT

PROJETS LIBRES & MÉMOIRES 82
FREE TOPICS & DISSERTATIONS

REMERCIEMENTS 326
ACKNOWLEDGEMENT PAGE

ENSEIGNANTS 327
TEACHERS

INDEX 329
INDEX