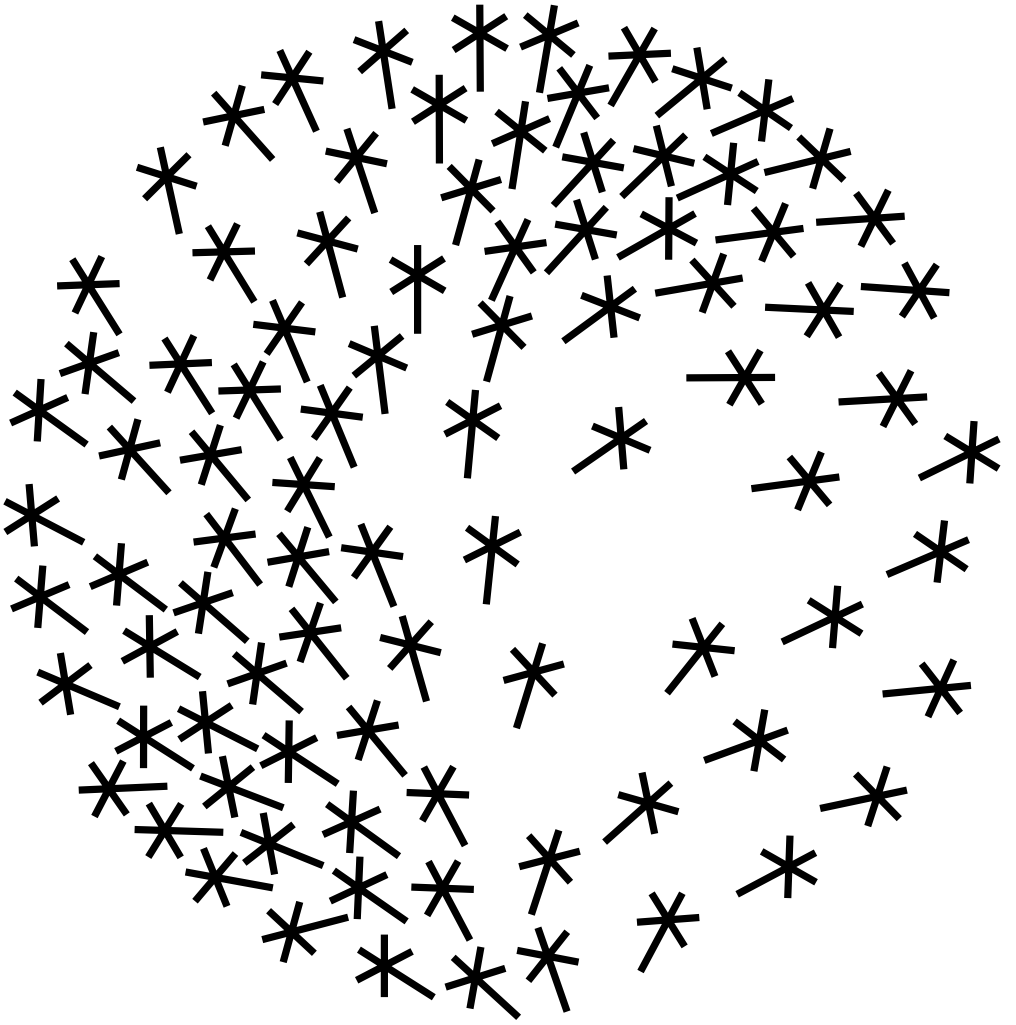


ALBUM

2022

ÉCOLE
CAMONDO

École Camondo
Architecture intérieure & Design

Camondo school
Interior architecture & Design

L'ÉCOLE CAMONDO

CAMONDO SCHOOL

L'École Camondo est rattachée à l'institution Les Arts Décoratifs, composée du MAD, musée des Arts décoratifs, du musée Nissim de Camondo et des Ateliers du Carrousel et de l'école Camondo. Elle forme à Paris et à Toulon des architectes d'intérieur et designers et délivre un diplôme visé par l'État de grade master 2. Sa pédagogie intègre, sur un cursus de 5 ans, le large spectre des métiers couverts par ces disciplines à la croisée de l'art, de l'économie, de la technologie et des pratiques sociales et environnementales. L'École Camondo, que ce soit à Paris ou à Toulon, intègre ses étudiants bien au-delà des espaces physiques de chacun des deux sites, dans un vaste réseau, une constellation de partenaires académiques, d'entreprises ou d'institutions de savoir-faire et de pensée.

The Ecole Camondo is affiliated with the institution Les Arts Décoratifs, comprising the MAD, Musée des Arts Décoratifs, the Musée Nissim de Camondo and the workshops of the Carrousel and the Ecole Camondo. It trains interior architects and designers in Paris and Toulon and awards a state-approved degree equivalent to master's level. Over a 5-year course, teaching spans the wide spectrum of professions covered by these disciplines, at the intersection of art, economics, technology and social and environmental practices. The Ecole Camondo, be it in Paris or in Toulon, welcomes its students far beyond the physical spaces of each of these two sites, into a vast network, a constellation of academic partners, businesses or institutions, expertise and thought.

LA RECHERCHE
RESEARCH

FR L'école organise ses activités de recherche (projets de recherche, conférences, publications, expositions, colloques et tables rondes) au sein de son département pour encourager la production de connaissances en architecture intérieure et en design. Elle est structurée en trois axes: *Nouveaux ensembliers, Scénographies* et *Espaces pour demain*.

La Recherche porte sept programmes pilotés par des chercheurs et directeurs de mémoire de diplôme (Laure Fernandez, Aurélien Fouillet, Alexis Markovics et Charlotte Poupon). En 2021-2022, des *Journées d'études ontonautiques* (coproduit avec l'ENSCI-les Ateliers et le CRD), au colloque explorant la *Claustrophilie et les univers de la claustration* (coproduit avec le LéaV-EnsaVersailles); du séminaire *Usages et ambiances pour habiter* consacré au programme «Scène, performances, théâtralités», au séminaire doctoral *Continuum. Habiter les parcours de santé, de soins et de vie* produit par la Chaire de recherche et d'enseignement Archidessa, Architecture, Design, Santé (co-pilotée avec le Ministère de la Culture, l'APHP, la Fondation de l'AP-HP, l'ENSA Paris-Val-de-Seine) en passant par le séminaire *Pédagogie et transmission au sein de l'UCAD* (coproduit avec Les Arts Décoratifs) chaque étudiant aura eu accès à de vastes territoires de connaissances intéressants directement ses démarches de projet et de mémoire, dont l'écho résonne à travers la présentation thématisée de ces travaux de fin d'études.

Alexis Markovics
Directeur de la recherche et des post-diplômes

EN The school organises its research activities (research projects, conferences, publications, exhibitions, symposia and round-tables) within its department to encourage knowledge production in interior architecture and design. It is structured around three themes: New interior designers, Scenography and Spaces for tomorrow.

Research is leading seven programmes supervised by researchers and degree dissertation directors (Laure Fernandez, Aurélien Fouillet, Alexis Markovics and Charlotte Poupon). In 2021-2022, these ranged from Journées d'études ontonautiques (Ontonautical study days, co-produced with the ENSCI-les Ateliers and the CRD) to the symposium exploring *Claustrophilie et les univers de la claustration* (Claustrophilia and the worlds of confinement, co-produced with the LéaV-EnsaVersailles); from the seminar *Usages et ambiances pour habiter* (Uses and atmospheres for living), dedicated to the "Scène, performances, théâtralités" ("Stage, performances, theatricalities") programme, to the doctoral seminar *Continuum*. With *Habiter les parcours de santé, de soins et de vie* (Inhabiting health, care and life paths) produced by the Archidessa, Architecture, Design, Health Research and Education Chair (co-managed with the Ministry of Culture, the APHP, the Fondation de l'AP-HP, the ENSA Paris-Val-de-Seine), or the *Pédagogie et transmission au sein de l'UCAD* seminar (Education and transmission at the UCAD, co-produced with Les Arts Décoratifs), each student will have access to vast fields of knowledge that directly affect their approaches to their project and dissertation, something that resonates throughout the themed presentation of these final pieces.

Alexis Markovics
Director of Research and Postgraduate Studies

LE MOT DU PRÉSIDENT
THE PRESIDENT'S FOREWORD

FR Les Arts Décoratifs et ses vastes collections replacent dans un contexte historique les arts appliqués au sens large. Cette discipline se confond de plus en plus avec les autres beaux-arts et occupe aujourd'hui une place plus importante dans notre vie quotidienne.
La mission de l'École Camondo consiste essentiellement à réconcilier l'utile et le beau. Appliquer sa pensée créative à la fabrication d'objets ainsi que d'espaces, au service du quotidien, c'est ce que nos étudiants accomplissent avec beaucoup de succès. Ces principes leur assurent un franc succès dans le monde.

Johannes Huth,
Président des Arts Décoratifs

EN Les Arts Décoratifs and its extensive collections put into a historical context what we can broadly call the applied arts. The current state of the applied arts is becoming increasingly blurred with other fine arts and plays a more important role in our everyday lives. The ability to connect the useful and the beautiful is what lies at the heart of the Ecole Camondo's mission. Taking creative thought and having it shape objects and spaces and putting this output into day to day usefulness is what our students achieve in a very successful manner. With this foundation they will be very successful in the world.

Johannes Huth,
President of Les Arts Décoratifs

LE MOT DU DIRECTEUR
THE DIRECTOR'S FOREWORD

FR 87 étudiants citoyens et engagés.
C'est l'impression que donnent ces projets des diplômés 2022 de l'école Camondo car une école de création caresse aussi un dessein politique. Son équipe et ses enseignants, portent une identité prospective et sociétale du métier d'architecte d'intérieur et designer, traversée par la question centrale de l'usager – celle de l'humain – pour, concevoir des univers de vie plus justes et durables. L'échelle de leur pensée s'appuie sur l'intériorité des espaces et des êtres pour mieux s'émanciper vers l'extérieur et les autres. L'architecture intérieure serait-elle le point de départ, de lien avec le paysage, l'urbanisme, l'art, l'artisanat, les pratiques sociales comme elle le fait déjà avec le design?
C'est ce que cette nouvelle génération semble nous dire et ce que leur engagement et celui de l'école doivent confirmer.

René-Jacques Mayer,
Directeur de l'école Camondo

EN 87 community-minded, committed students.
This is the impression given by these projects from the 2022 graduates of the Ecole Camondo, because a design school also nurtures an eminently political form of design. Its team and its teachers embrace a forward-looking and socially-conscious identity within the profession of interior architect and designer, marked by the central notion of the user – people – to create spheres of life that are fairer and more intelligent.
The scope of thinking is based on the inner character of spaces and beings, designed to achieve greater freedom in order to connect with the outer world and with others. Should interior architecture be the starting point, forming a link with the landscape, town planning, art, craftsmanship and social practices, as it already does with design? This is what the new generation seems to be saying to us and what their and the school's commitment must confirm.

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.

Directrices et directeurs sujets imposés, sujets libres
- Jean-Baptiste Auvray
- Martine Bedin
- Emmanuel Benet
- Mathilde Bretillot
- Charlotte Julliard
- Marco Mencacci
- Bernard Moïse
- Patrick Nadeau
- Audrey Tenaillon
- Vincent Tordjman
- Evangelos Vasileiou

Directrices et directeurs de mémoire
- Laure Fernandez
- Aurélien Fouillet
- Manolita Filippi
- Charlotte Poupon
- Flore Garcin-Marrou
- Julien Verhaeghe
- Alexis Markovics

Membres extérieurs jury mémoire
- Catherine Bruant
- Caroline Bougourd
- Béatrice Grondin
- Clémentine Cluzeaud
- Aurélie Herbet
- Véra Léon
- Nathalie Simonnot
- Nadja Monnet
- Laure Levêque

Membres extérieurs sujets imposés
- Nicolas Delefosse
- Flora de Gastines
- Pierre David
- Marie Christine Dorner
- Yvon Figueras
- Ida Järnland
- Bruce Ribay
- Arnaud Serrurier
- Laila Nady
- Louis Denavaut
- Didier Ferrari
- Selma Sbai
- Isabelle Bourgeois

Membres extérieurs du jury sujet libre
- Louis Denavaut
- Laila Nady
- Yvon Figueras
- Pierre David
- Claire Bétaille
- Aline Asmar d'Amman
- Nathalie Viot
- Jean Dominique Secondi
- Karine Lacquemant
- Caroline Naphegyi
- Marie Godfrain
- Cloé Pitiot
- Audrey Gay-Mazuel
- François-Xavier Richard
- Jérôme Declercq
- Julia Capp
- Caroline Sarkozy
- Mathieu Bassée
- Marc Dibeh
- Goliath Dyèvre
- Cyril Feb
- Javier Contreras
- Chantal Hamaide
- Chloé Braunstein
- Giusi Tinella
- Laure Pizay

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.

Teachers set subject, free topics
- Jean-Baptiste Auvray
- Martine Bedin
- Emmanuel Benet
- Mathilde Bretillot
- Charlotte Julliard
- Marco Mencacci
- Bernard Moïse
- Patrick Nadeau
- Audrey Tenaillon
- Vincent Tordjman
- Evangelos Vasileiou

Teachers dissertation
- Laure Fernandez
- Aurélien Fouillet
- Manolita Filippi
- Charlotte Poupon
- Flore Garcin-Marrou
- Julien Verhaeghe
- Alexis Markovics

Board of examiners dissertation
- Catherine Bruant
- Caroline Bougourd
- Béatrice Grondin
- Clémentine Cluzeaud
- Aurélie Herbet
- Véra Léon
- Nathalie Simonnot
- Nadja Monnet
- Laure Levêque

Board of examiners set subject
- Nicolas Delefosse
- Flora de Gastines
- Pierre David
- Marie Christine Dorner
- Yvon Figueras
- Ida Järnland
- Bruce Ribay
- Arnaud Serrurier
- Laila Nady
- Louis Denavaut
- Didier Ferrari
- Selma Sbai
- Isabelle Bourgeois

Board of examiners free topics
- Louis Denavaut
- Laila Nady
- Yvon Figueras
- Pierre David
- Claire Bétaille
- Aline Asmar d'Amman
- Nathalie Viot
- Jean Dominique Secondi
- Karine Lacquemant
- Caroline Naphegyi
- Marie Godfrain
- Cloé Pitiot
- Audrey Gay-Mazuel
- François-Xavier Richard
- Jérôme Declercq
- Julia Capp
- Caroline Sarkozy
- Mathieu Bassée
- Marc Dibeh
- Goliath Dyèvre
- Cyril Feb
- Javier Contreras
- Chantal Hamaide
- Chloé Braunstein
- Giusi Tinella
- Laure Pizay

RECONVERSION DU GYMNASE LÉOPOLD BELLAN

CONVERTING THE LÉOPOLD BELLAN GYMNASIUM

FR Le choix et le développement du projet s'inscrit de manière consciente dans des questions de société contemporaines, et en phase avec les trois territoires d'enseignement du projet à l'école Camondo:

- Scénographie: Reconversion du gymnase en lieu scénique.
- Grands Ensembliers: Reconversion du gymnase en centre aquatique municipal.
- Espaces pour demain: Reconversion du gymnase en refuge.

Le sujet imposé de diplôme est soutenu devant un jury composé d'enseignants ainsi que de membres extérieurs. Il prend la forme d'une projection augmentée d'éléments physiques pour faciliter sa compréhension et compléter de tout ce qui semble pertinent pour emporter l'adhésion des propositions des étudiants (films, maquettes,etc.).

Directrices et directeurs de diplôme:

- Emmanuel Benet
- Charlotte Julliard
- Marco Mencacci
- Patrick Nadeau
- Audrey Tenaillon
- Vincent Tordjman
- Evangelos Vasileiou

EN The choice and development of the project falls consciously within issues of contemporary society and is in line with the three areas of study for the project at the Ecole Camondo:

- Scenography: Converting the gymnasium into a scenic space.
- Great Interior Designers: Converting the gymnasium into a municipal aquatic center.
- Spaces for tomorrow: Converting the gymnasium into a refuge.

The set degree topic is presented to a panel composed of teachers and external members. It takes the form of a projection enhanced by physical elements to make it easier to understand and is complemented by anything that appears relevant in order to win the students support for their proposals (films, models, etc.).

Degree directors:

- Emmanuel Benet
- Charlotte Julliard
- Marco Mencacci
- Patrick Nadeau
- Audrey Tenaillon
- Vincent Tordjman
- Evangelos Vasileiou

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

DAN AXELRAD
LAUREN AYACHE

La Parenthèse
Taking a break

FR Situé à Bry sur Marne, nous avons choisi de réinvestir le gymnase Léopold Bellan en une piscine municipale pensée comme un épicentre culturel et sportif pour la ville. Le but étant d'allier à la fois le sport, la rencontre, le loisir et la détente. À noter qu'on vient s'implanter dans un complexe sportif existant où d'autres types de sports sont pratiqués. Nous avons à cœur de créer un lieu fort ouvert à tous et d'en faire un véritable pôle d'attraction pour la ville, voir plus loin... La même attention a été portée aux espaces collectifs, comme la piscine et le restaurant et aux espaces plus intimes, tel que les vestiaires et les bains de détente. Ce lieu permettra aux visiteurs de s'évader le temps d'une heure, d'une après-midi ou plus encore.

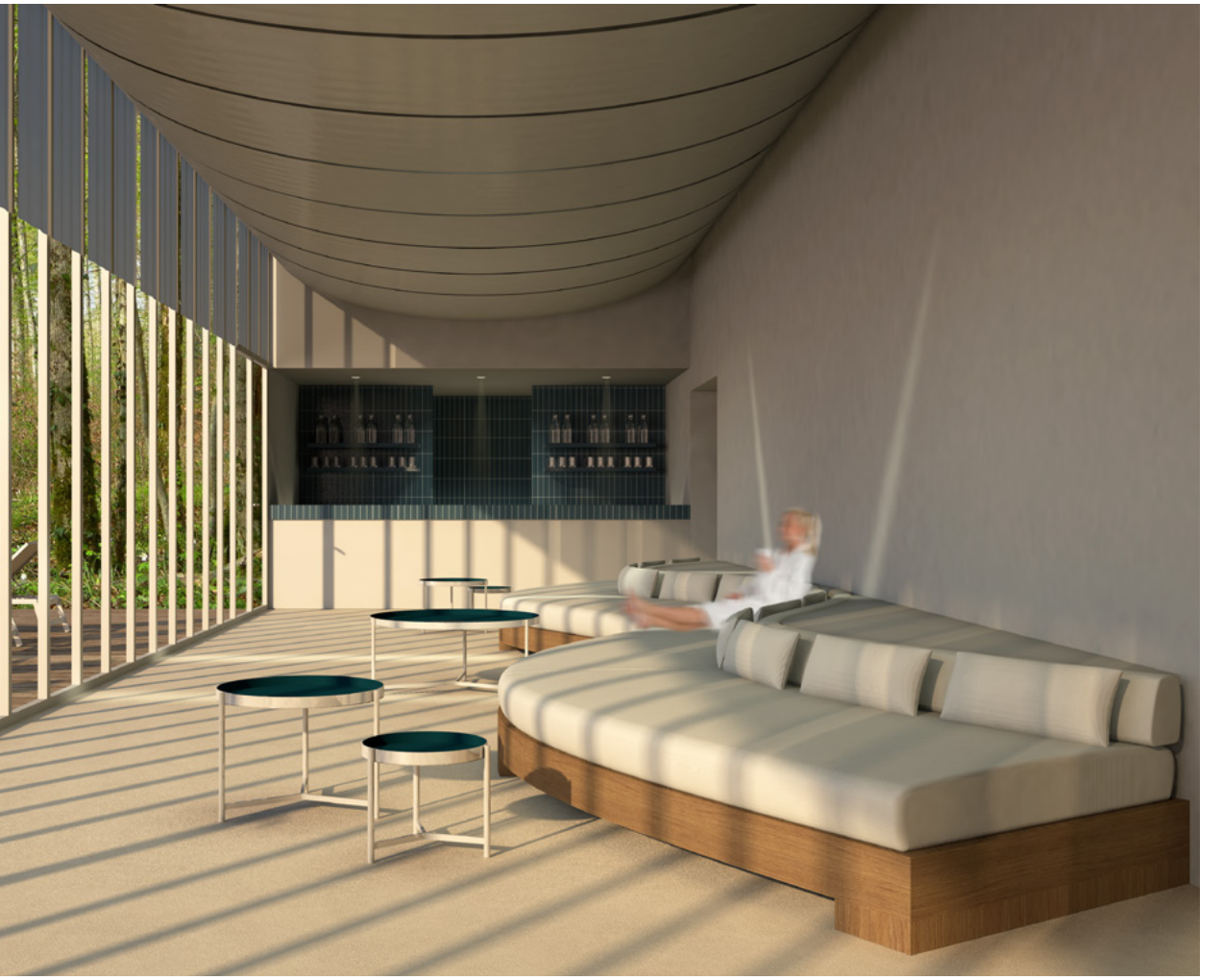
EN We have chosen to renovate the Léopold Bellan gymnasium, in Bry-sur-Marne, into a municipal swimming pool designed to be a cultural and sporting epicentre for the town. The aim is to combine sport, socialising, leisure and relaxation. It is important to note that we are inserting the project into an existing sports complex where other kinds of sports are practised. We are committed to creating a key venue that is open to all, and to make it a truly appealing hub for the town and beyond... The same care has been taken with the shared spaces, such as the swimming pool and restaurant, as with the more private ones, such as the changing rooms and relaxation pools. This place will allow visitors to get away for an hour, an afternoon or even longer.

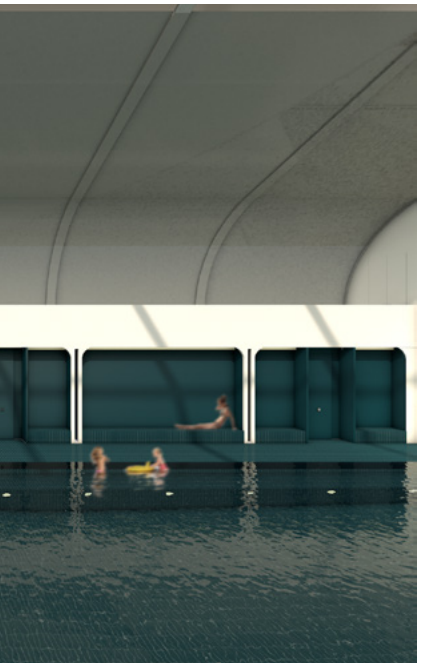
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*





ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
EVE BARREYRE
VICTORIA LARROZE

Le Centre Bellan
The Bellan Centre

FR Le gymnase Léopold Bellan devient le Centre Bellan, un espace polyvalent qui par sa sobriété fonctionnelle devient un lieu qui sait s'adapter aux besoins des bryards. Il regroupe du sport collectif, des compétitions, et divers évènements communaux, tels qu'un salon du livre ou un centre de vaccination. L'ouverture du bâtiment sur l'extérieur permet une grande porosité des fonctions et des espaces. Le Centre Bellan est un lieu fédérateur et dynamique, c'est la pièce en plus de la commune de Bry-sur-Marne!

EN The Léopold Bellan gymnasium is becoming the Bellan Centre, a versatile space that, through its functional simplicity, becomes a place able to adapt to the needs of Bry-sur-Marne's residents. It offers team sports, competitions and various municipal events, such as a book fair, or a vaccination centre. The building is open to the outside, offering real porosity in terms of functions and spaces. The Bellan Centre is a unifying and dynamic place, just what the municipality of Bry-sur-Marne was missing!

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EMMANUEL BENET

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

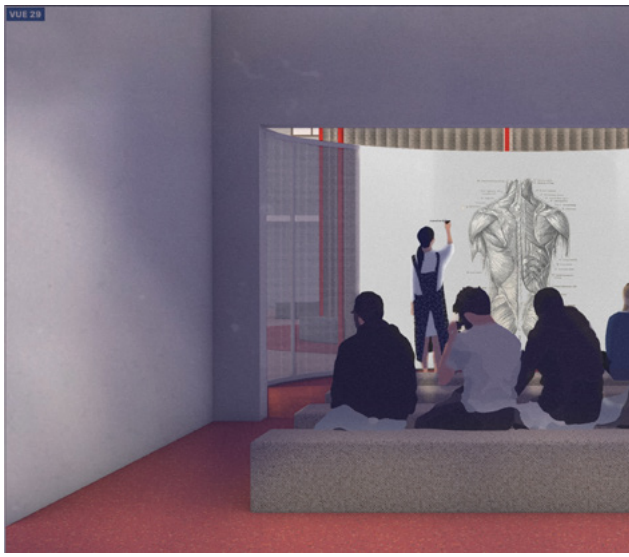
CENTRE LÉOPOLD BELLAN

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
DELPHINE BERNARD
ADÈLE HERLICQ

« Faire corps »
“Becoming one”

FR L’expression «faire corps» c’est avant tout ne faire qu’un avec, s’unir et être solidaire. Le projet s’articule autour de la rencontre du gymnase Léopold Bellan à Bry-sur-Marne, et une volonté de créer un espace où psychique et physique se lient. Un gymnase est un lieu de rencontre mais aussi d’apprentissage du sport. Modularité, fluidité et jeux de point de vue sont au service de cette volonté de transmission s’illustrant par une réelle expérience sensorielle. La vue, l’écoute et la pratique permettent une sensibilisation et la prise de conscience de son corps. Le projet prend vie au cœur du bâtiment et se déploie jusqu’à l’extérieur. Le nouveau centre Bellan à travers une initiation intime et personnelle, devient un lieu de rencontres entre plaisir du sport et bien être corporel.

EN The expression “becoming one” is above all about being united and connected. The basis of the project is to reconcile the Léopold Bellan gymnasium in Bry-sur-Marne with a desire to create a space where the psychic and the physical are bound together. A gymnasium is a meeting place as well as somewhere to learn sport. Modularity, fluidity and plays on perspective all contribute to this pursuit of sharing, illustrated by a truly sensorial experience. Sight, listening and practice improve awareness and a new bodily consciousness. The project comes to life inside the building and extends to the outside. The new Bellan centre, through an intimate and personal initiation, becomes a meeting place, where the joy of sport and bodily well-being come together.



DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
AUDREY TENAILLON

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L’EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
LÉA BLASINI
FANNY SERVOLLE

Bassins Léopold Bellan
Léopold Bellan Swimming Baths

FR L'expérience au sein des Bassins Léopold Bellan est unique et part du principe que les schémas de la piscine municipale classique peuvent évoluer, être réinventés, afin de créer un lieu plus accueillant. Bassins Léopold Bellan recréent dans un bâtiment chargé d'histoire les sensations des baignades sauvages dans la Marne. Le bâtiment d'origine est conservé et aménagé en un centre aquatique dont l'architecture s'imprègne de celle existante afin donner la sensation qu'ils ont toujours été ainsi. Les bassins sont imaginés de manière à réduire les comportements à risque dans le but de favoriser l'indépendance et la liberté des baigneurs. Enfin, l'atmosphère des lieux incite à l'exploration afin de découvrir au fur et à mesure du parcours des espaces où l'on peut nager, observer, se détendre…

EN The experience at the Léopold Bellan Swimming Baths is unique and starts from the principle that the classic templates for municipal swimming pools can evolve and be reinvented in order to create a more welcoming place. In a building suffused with history, the Léopold Bellan Swimming Baths reproduce the sensations of wild swimming in the Marne. The original building is preserved and transformed into an aquatic centre, the architecture of which draws on what already exists in order to give the impression that it has always been this way. The pools are designed in order to reduce potentially dangerous behaviour with a view to promoting independence and freedom for bathers. Finally, the atmosphere of the place encourages exploration, in order to gradually discover the series of spaces for swimming, observing, relaxing and more.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
VINCENT TORDJMANN

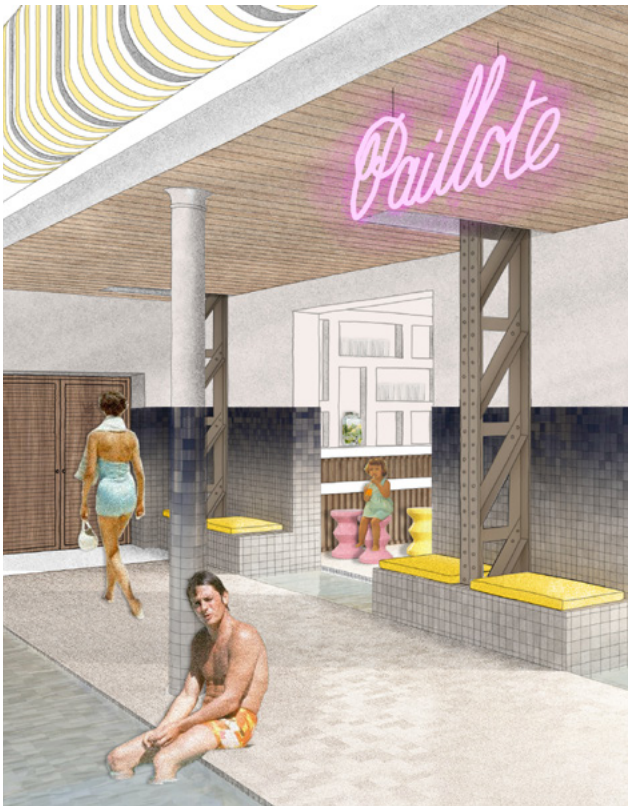
MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
PAUL BLOCQUET
CLARA OURY-CARPENTIER

Destination Léopold Bellan
Destination Léopold Bellan

FR Avez-vous déjà eu envie de partir en vacances au bord de l'eau? Imaginez-vous allongé sur le sable chaud, bronzer au soleil où jouer dans les vagues, tout ça au cœur de votre quartier... Implanté dans l'ancien gymnase Léopold Bellan de Bry-Sur-Marne, notre centre aquatique offre une nouvelle destination d'évasion. Les habitants qui n'ont pas la possibilité de partir en congé pourront désormais profiter d'un ailleurs pour toute la famille, à moindre coût et proche de chez eux. Ainsi, nous nous inscrivons dans une réelle démarche sociale assurant la continuité de l'entreprise philanthropique de Léopold Bellan. Nous mettons donc en place des dispositifs architecturaux simples, évoquant subtilement des sensations liées à la plage.

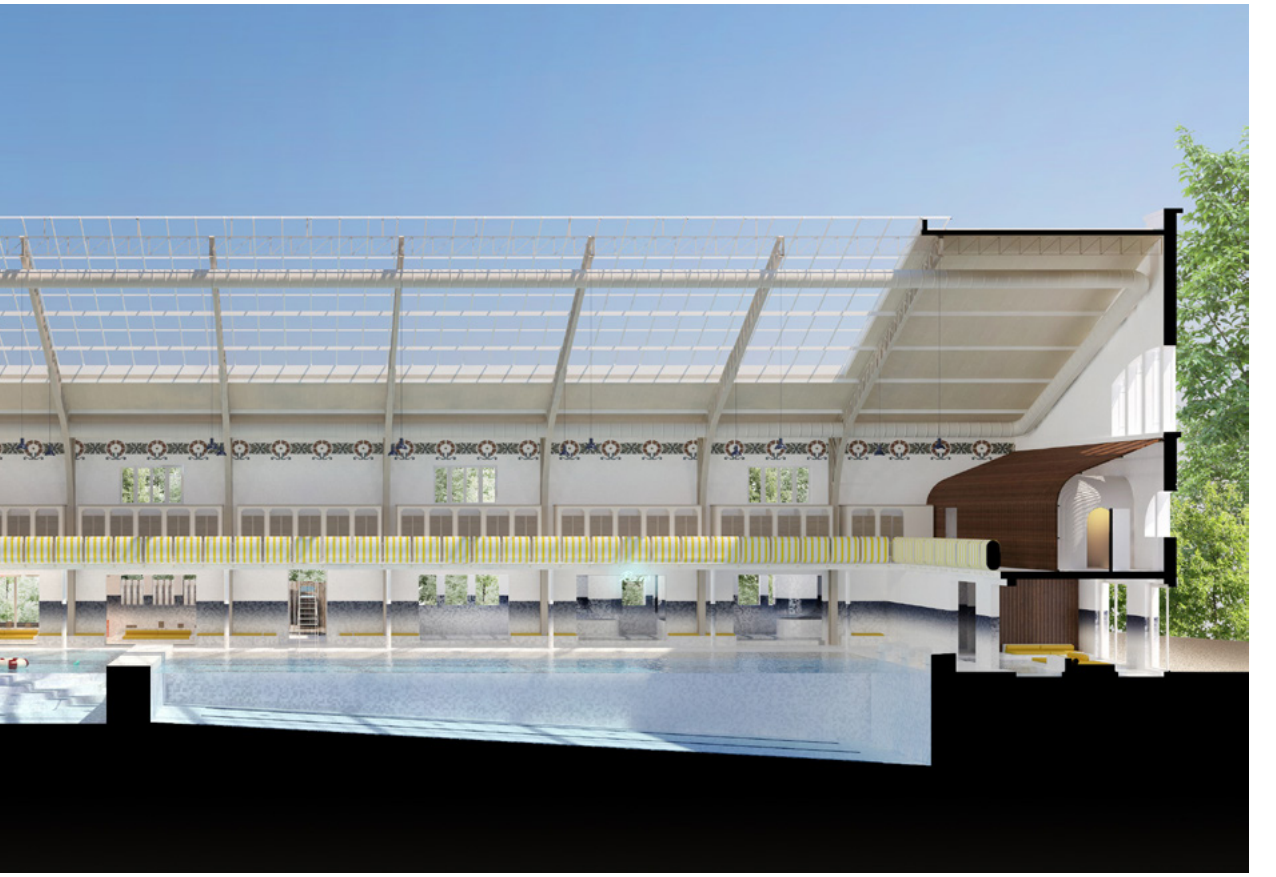
EN Have you ever wanted to go on a seaside holiday? Picture yourself lying on the warm sand, sunbathing or playing in the waves, all in the middle of your neighbourhood... Located in the former Léopold Bellan gymnasium in Bry-sur-Marne, our aquatic centre offers a new getaway destination. Residents who are unable to go away on holiday will now be able to enjoy a new destination for the whole family, at a low price and close to home. Our approach is therefore a truly social one that promises to continue Léopold Bellan's philanthropic endeavours. As such, we use simple architectural systems that subtly evoke sensations linked to the beach.



DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EMMANUEL BENET

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

DESTINATION LEOPOLD BELLAN
DESTINATION
Leopold Bellan



ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

CLAIRE BOYADJIS
LOUISE SCHOUVEY

B.on
B.on

FR Aujourd'hui, la recherche d'équilibre entre vie professionnelle et bien-être pousse à s'interroger sur de nouveaux modes de vie. On assiste à une évolution des espaces de travail au-delà des murs d'un bureau, qui s'accompagne d'une réflexion sur les usages de demain. Notre projet de reconversion du site Léopold Bellan s'inscrit dans cette démarche et propose une porosité entre travail et bien-être en faisant cohabiter un espace de *coworking* et une piscine. Au travers d'une réhabilitation respectueuse du site, notre projet vise à sensibiliser à l'environnement arboré présent grâce à la création de larges ouvertures. Il met en lumière l'intérieur apaisant de l'existant par l'utilisation de matériaux bruts et naturels et invite à la pratique du sport, la concentration et la socialisation.

EN Today, the quest for balance between working life and well-being drives us to explore new ways of living, We are witnessing an evolution in working spaces beyond the walls of the office, along with a consideration of future uses. Our conversion project for the Léopold Bellan site falls within this approach and proposes a porosity between work and well-being, by combining a co-working space with a swimming pool. Through a restoration that remains respectful of the site, our project seeks to increase awareness of the tree-filled surroundings by creating large openings. It highlights the soothing interior of the existing structure through the use of raw and natural materials and encourages sport, concentration and socialisation.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

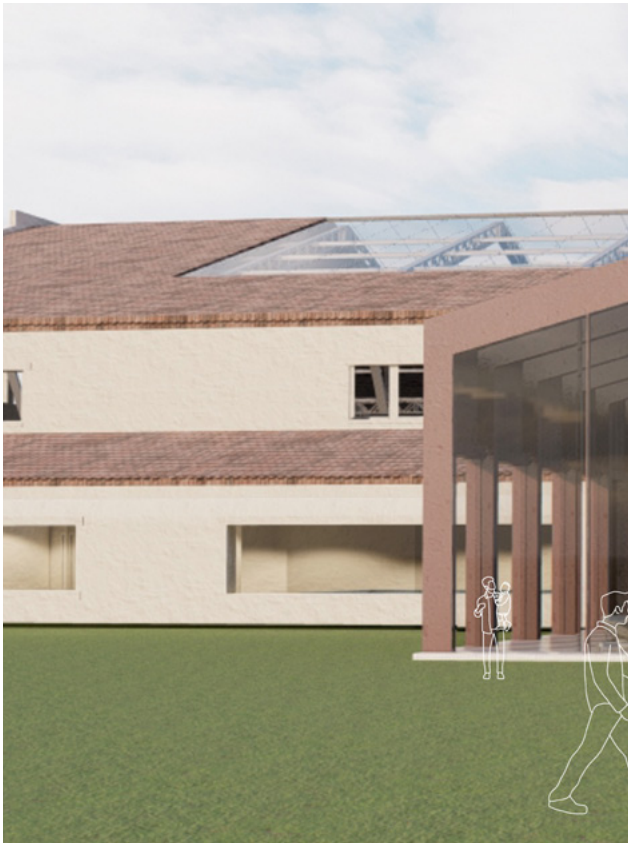
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
CHLOÉ BRIGADEAU

La piscine Léopold Bellan
The Léopold Bellan swimming pool

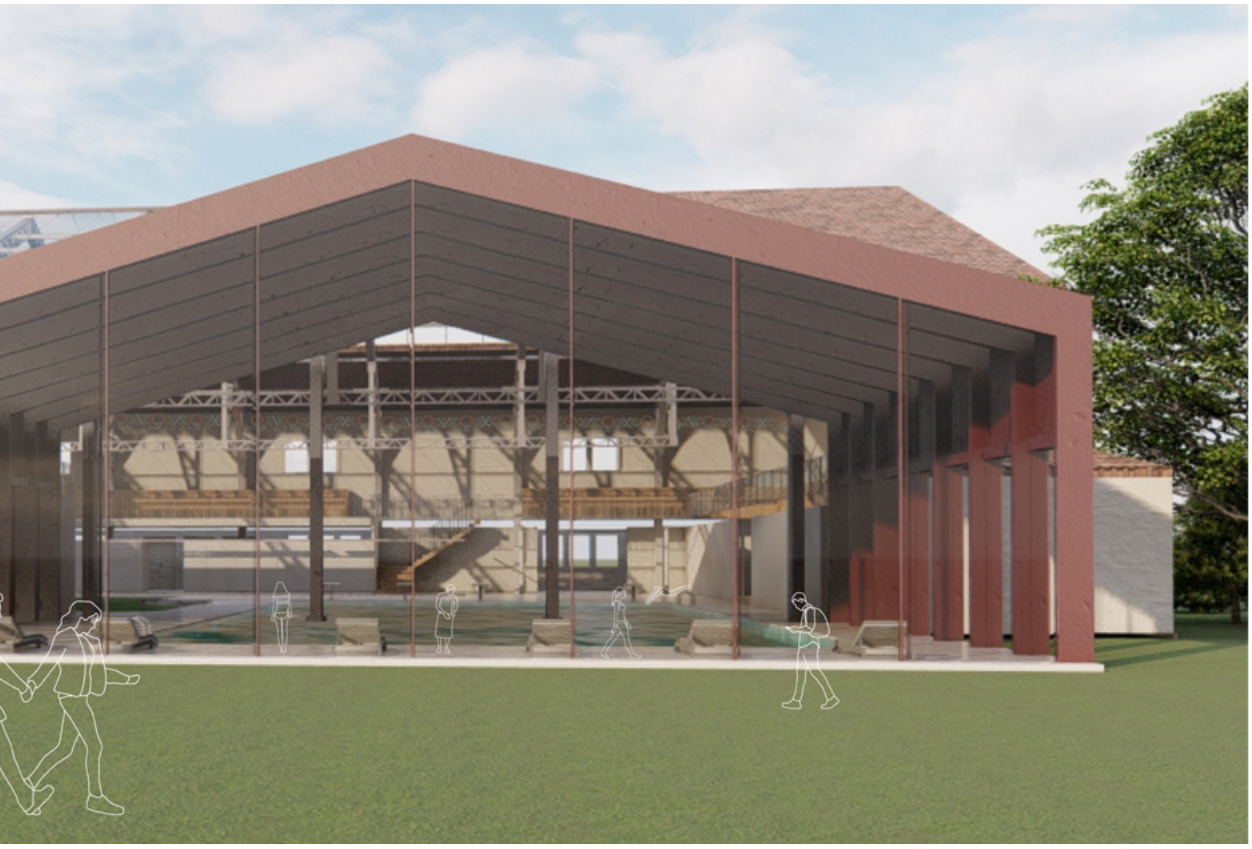
FR Dans mon projet pour la piscine Léopold Bellan le bâtiment d'origine a été percé sur une façade afin d'ouvrir le grand bassin sur l'extérieur. L'extension ouverte sur l'extérieur ainsi que l'apport de la couleur dans ce bâtiment viennent créer un équilibre à cette réhabilitation, entre l'ancien et le nouveau. Une seule couleur utilisée dans l'ensemble du bâtiment vient créer une identité visuelle du projet. Cette couleur vient s'assembler avec les autres couleurs afin de définir les différents espaces, telle une signalétique. J'ai donc pensé un projet qui s'ouvre vers l'extérieur, lumineux et coloré, afin de mettre en valeur l'ancien mais aussi d'y faire vivre la réhabilitation dans ce lieu.

EN In my project for the Léopold Bellan swimming pool, one façade of the original building has been opened up to create a large outdoor pool. This indoor-outdoor extension and the addition of colour inside the building create a balance to this restoration, between old and new. A dominant colour, used throughout the building, creates the visual identity for the project. This colour works together with the other colours to define different spaces, like a form of signage. I therefore came up with a project that is open to the outdoors, bright and colourful, to showcase the old while bringing the restoration to life at this venue.



DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EMMANUEL BENET

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*



ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
DAVID BUZIN
ALEXANDRE KACZYNSKI

Balnea
Balnea

FR Pourquoi venir à la piscine municipale de Bry-Sur-Marne? Le projet Balnea réutilise les codes des termes greco-romain pour que vous veniez vivre une expérience singulière. En effet, notre projet a pour objectif de répondre aux usages premier d'une piscine municipale. Mais aussi d'offrir aux utilisateurs une expérience sociale grâce aux usages. Comme au musée d'Orsay, l'architecture existante est pensé tel une cloche qui vient envelopper le projet d'architecture d'intérieure et fait référence au concept de la boite dans la boite. L'idée de la boite continue, car un schéma en addition et soustraction s'observe à l'intérieur et forme des monolithe qui constituent l'espace.

EN Why come to the municipal swimming pool in Bry-sur-Marne? The Balnea project repurposes the concept of Greco-Roman thermal baths to give you a unique experience. The aim of our project is to accommodate the key uses of a municipal swimming pool, but also to offer users a social experience through the different uses. Like at the Musée d'Orsay, the existing architecture is designed as a kind of cloche, enveloping the interior architectural project and referencing the concept of a box within a box. The idea of the box continues, with an addition/subtraction layout visible inside, forming monoliths that make up the space.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
JAHDE CASABONNE FONDAN DEBAT
MARINE DETRICHE

Confluences
Confluences

FR Le gymnase Léopold Bellan reprend vie sous la forme d'un centre aquatique bienveillant. Un lieu ouvert sur son environnement et accessible à tous pour une approche douce de la natation. La porosité entre intérieur et extérieur constitue le fil conducteur des différents espaces où la générosité des formes et des usages s'associe à la pédagogie des parcours.
Une serre accessible depuis le bassin et un toit ouvrant reconnectent le bâti à la nature et sa lumière. Une nouvelle vision de la piscine est proposée à travers un bassin aux lignes fluides favorisant diverses interactions. Des matières ramenant le végétal et le minéral à l'intérieur et un vocabulaire graphique inspiré des mouvements de l'eau guident tous les publics pour une expérience aquatique riche et délibérément anti-performance.

EN The Léopold Bellan gymnasium is coming back to life in the form of an aquatic well-being centre. A place open to its environment and accessible to all, for a gentle approach to swimming. The porosity between inside and outside forms the common thread for the different spaces, where generous forms and uses are combined with the educational nature of the circuits. A glasshouse accessible from the pool and a retractable roof reconnect the building to nature and the light it provides. A new vision of the swimming pool is proposed through a pool with fluid lines, promoting a variety of interactions. Materials that bring the plant and mineral kingdoms inside, along with a graphic vocabulary inspired by the movements of water, guide all visitors for an aquatic experience that is rewarding and deliberately anti-performance.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

VICTORINE CHAMBELLAN
ANTHONY FERRANT

Sanitas per aquam
Sanitas per aquam

FR «Sanitas per aquam» est un rituel thérapeutique romain qui propose un cycle thermal complet autour de l'eau et de ces bienfaits. Le parcours se compose de plusieurs services et bassins, rythmés par différentes températures permettant au corps et à l'esprit d'être apaisés et en harmonie. Ces installations d'exceptions épousent le lieu et redonnent vie à l'ancien gymnase du philanthrope Léopold Bellan. Cette réhabilitation est née de notre envie de valoriser l'architecture et le patrimoine par la culture de la thermothérapie au sein d'un établissement prestigieux de bien-être. Dans cet univers haut de gamme, la minéralité et le savoir-faire des grands ensembliers s'associent aux codes de l'hôtellerie pour proposer un complexe unique et une expérience sensorielle inoubliable.

EN "Sanitas per aquam" is a Roman therapeutic ritual offering a full thermal circuit based on water and its benefits. The route is made up of several services and pools, cadenced by different temperatures that help soothe and create harmony between body and mind. These exceptional facilities fit perfectly within the site and bring the former gymnasium of philanthropist Léopold Bellan back to life. This restoration is born out of our desire to showcase architecture and heritage through the culture of thermotherapy within a prestigious centre for well-being. In this high-end world, minerality and the expertise of great interior designers meet a hospitality-based framework to offer a unique complex and an unforgettable sensory experience.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

CHENG CHENG
YI-JIE WU

Gymnase Mise en scène
Staging a gymnasium

FR Nous avons été intéressés par le fait que la Maison Daguerre et, dans ce cas, le Gymnase Léopold Bellan, ont été utilisés dans le passé comme des bâtiments de charité pour les femmes. Ensemble, nous voulons poursuivre l'idée de la charité et proposer une résidence artistique aux artistes de performance féminins, et de créer un centre culturel pour la communauté pour tous les âges.

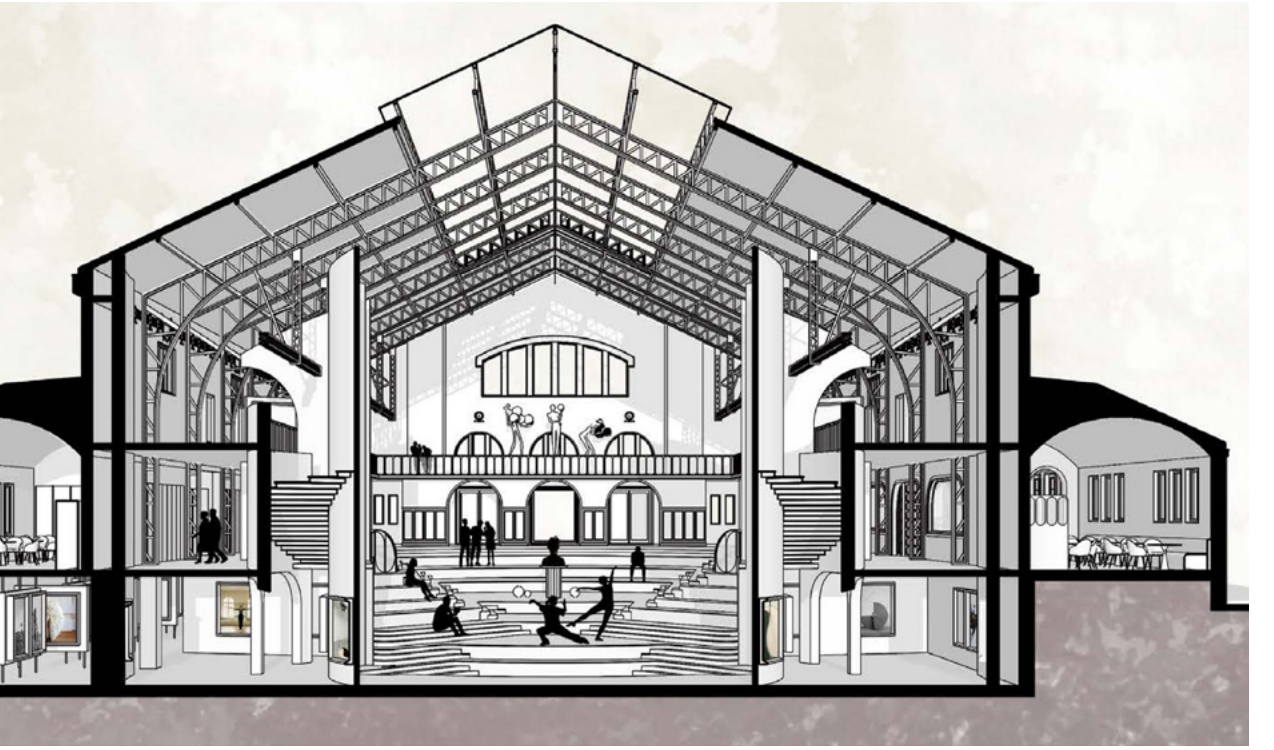
EN We were interested in the fact that Maison Daguerre, and in this case the Léopold Bellan gymnasium, have been used as part of charitable projects aimed at women. Together, we wanted to preserve this charitable vocation and offer an artist's residency to women artists specialising in performances, as well as creating a cultural centre for the community and for all ages.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

AUDREY TENAILLON

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*



ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
SUI KWAN CHENG

Palawan
Palawan

FR J'ai choisi de rénover l'ancien gymnase Léopold Bellan en piscine, pour ainsi fournir à la ville de Bry-sur-Marne sa première piscine mais aussi palier aux défauts de celles des villes voisines. Disposant de trois bassins, la piscine a été conçue pour de nombreux usages. J'ai voulu créer un cadre moderne et hygiénique, tout en développant une ambiance particulière inspirée de l'île de Palawan. L'environnement des bassins évoquent la plage, tandis que les vestiaires au sous-sol donnent l'impression d'être sous l'eau. Enfin le café rappelle une forêt tropicale au bord de l'eau. J'espère ainsi créer une atmosphère pure et propre tout en étant gaie et énergique qui puissent être utilisée par tous les habitants des environs.

EN I have chosen to transform the former Léopold Bellan gymnasium into a swimming pool to provide the town of Bry-sur-Marne with its first swimming pool and to make up for the lack of pools in neighbouring towns. The swimming pool features three pools and has been designed for numerous uses. I wanted to create a modern and healthy setting while developing a particular atmosphere, inspired by the island of Palawan. The pools' surroundings are evocative of the beach, while the basement changing rooms give the impression of being underwater. Finally, the café is reminiscent of a tropical forest by the sea. I therefore hope to create a pure, clean atmosphere that is also joyful and energetic and that can be used by all local residents.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
JULIEN CHEVAL

Piscine Municipale Léopold Bellan
Léopold Bellan municipal swimming pool

FR Venir à la piscine, c'est vivre une expérience. Une expérience qui peut être différente, en fonction de son âge, ou de sa pratique. Les attentes et besoins ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous devons nous poser la question de l'accueil des usagers aujourd'hui. Comment doit-on les accueillir et quelle importance donne-t-on à cet accueil? Comment adapter dans ce bâtiment inscrit, des attentes et usages nouveaux, sans pour autant renier son histoire. Ce projet promet une cohabitation entre conservation, rénovation et transformation du Gymnase Léopold Bellan en une piscine municipale à destination des Bryards. Un nouvel équipement pour la ville qui propose une réponse à la question de l'accueil, et offre une expérience architecturale unique au travers de parcours spécifiques.

EN To come to the swimming pool is to have an experience. An experience that may differ depending on age or practice. Expectations and requirements are not all the same. As such, we must explore the question of how today's users are received. How should they be received, and what importance should be given to this reception? How can this building, a listed historical monument, be tailored to new expectations and uses, without renouncing its history? This project promises to reconcile the conservation, renovation and transformation of the Léopold Bellan gymnasium with a municipal swimming pool for the people of Bry-sur-Marne. A new facility for the town that responds to the question of reception and offers a unique architectural experience through specific routes.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EMMANUEL BENET

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ccueil

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
DÉBORAH CHURLET
OULEYMATOU SY

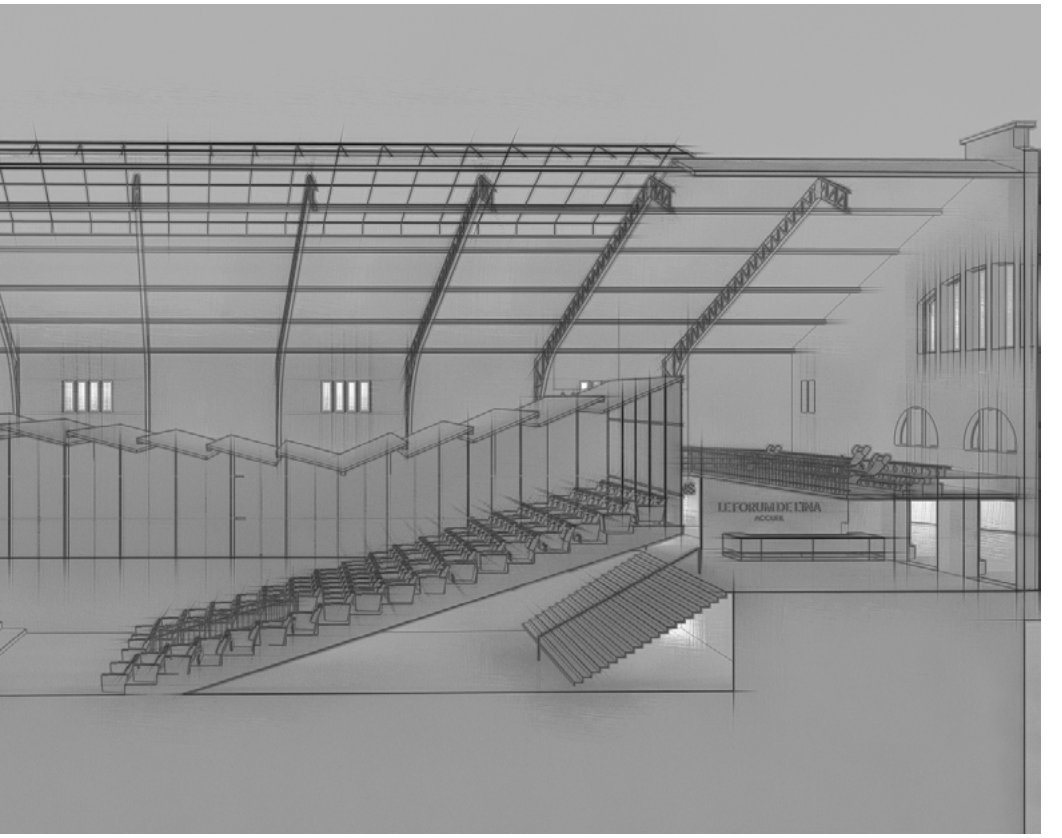
Le Forum de L'INA
The INA Forum

FR Bry-Sur-Marne possède un large patrimoine architectural et historique en lien avec l'image. Dans le projet de réaménagement du gymnase Léopold Bellan, notre intention est de créer une institution culturelle autour de l'audiovisuel et du cinéma en partenariat avec l'INA. Ils mettront à disposition leurs archives pour faire rayonner, rendre plus accessible notre héritage audiovisuel. Notre projet donne vie à l'INA à travers un programme mêlant distractions, transmission de savoirs et d'apprentissage. Les différentes expériences visuelles, physiques et sonores dans l'espace permettent une visite ponctuelle et personnelle.

EN Bry-Sur-Marne has a great deal of architectural and historic heritage relating to image. In the redevelopment project for the Léopold Bellan gymnasium, our intention is to create a cultural institution around audiovisual media and cinema, in partnership with the INA (National Audiovisual Institute). They will share their archives in order to increase the reputation of our audiovisual heritage and make it more accessible. Our project brings the INA to life through a programme where entertainment, the transmission of knowledge and learning come together. The different visual, physical and sound experiences within the space make for ad-hoc and personal visits.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*


LE FORUM DE L'INA
ACCUEIL

EXPOSITIONS
LE FORUM DE L'INA
ACCUEIL

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

LAURA CLAIRE
GABRIELLE NADAUD--SANJUAN

Les pieds dans l'eau
Dipping our toes

FR La nouvelle piscine proposée à Bry-Sur-Marne, noyau du Val-de-Marne, est accessible par tous, vectrice d'une pédagogie vertueuse basée sur le respect de soi, des autres et de son environnement. La vision du sport est ici déconstruite pour proposer une pratique saine et bienveillante. Cette piscine devient ainsi un nouveau lieu de rassemblement prônant la mixité grâce à une mise à niveau des activités proposées. L'immersion totale du sol participe activement à cette démarche, grâce à la présence poétique et rassurante de l'eau. Elle constitue également un moyen de mettre en valeur le patrimoine architectural existant et inciter à son respect. Ce lieu tente donc d'être un exemple de savoir-vivre grâce à cette nouvelle vision de soi et de son environnement, sur un même pied d'égalité.

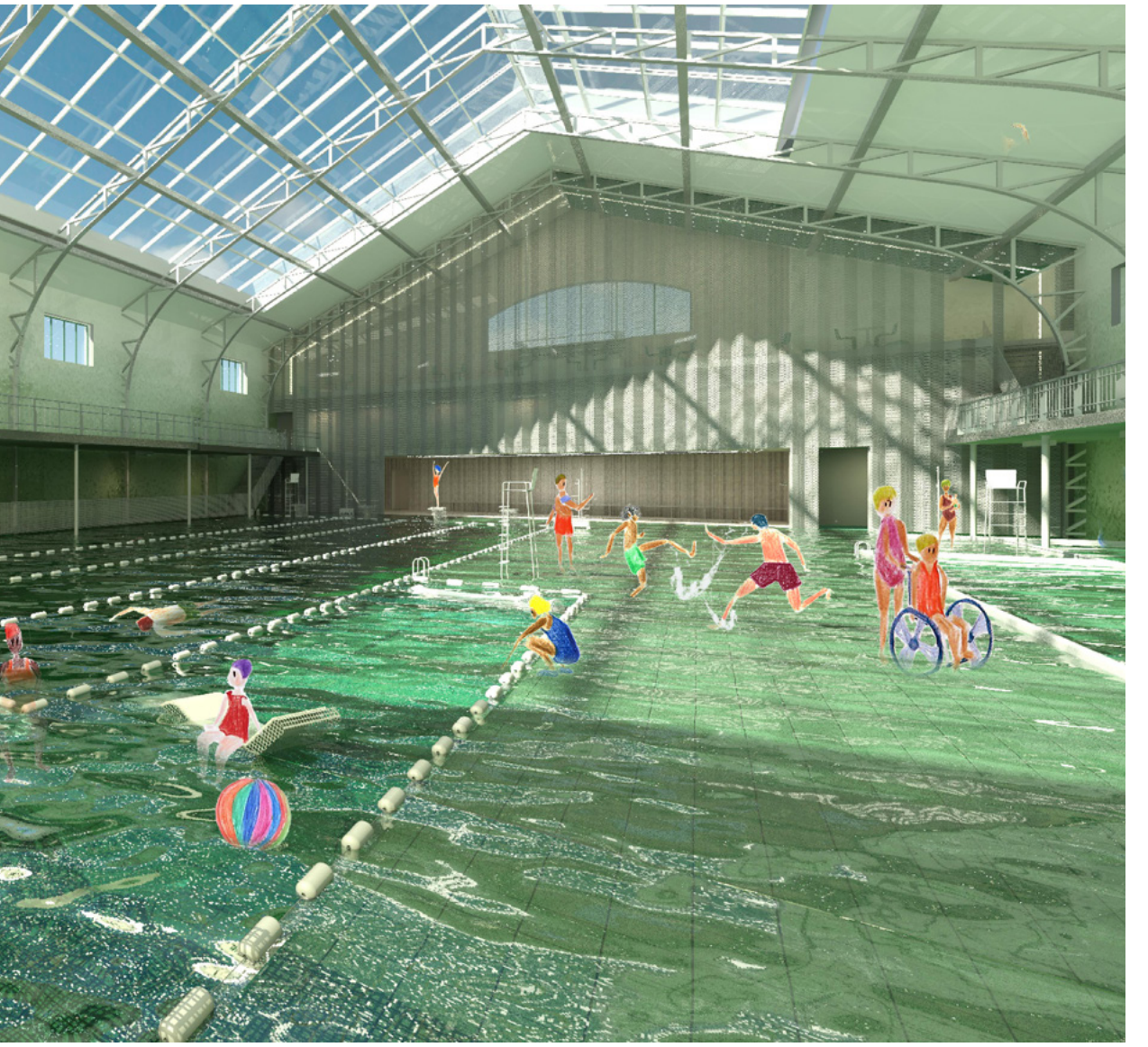
EN The proposed new swimming pool in Bry-sur-Marne, at the heart of the Val-de-Marne, is accessible to all and champions ethical education based on respect for the self, for others and for our environment. Here, the vision of sport is deconstructed to allow for healthy and considerate practice. This swimming pool therefore becomes a new meeting place that advocates diversity by updating the activities on offer. The total immersion of the ground actively contributes to this approach, through the poetic and comforting presence of water. It is also a way to showcase the existing architectural heritage and encourage respect for it. This place therefore attempts to set an example in terms of life skills through this new vision of the self and our environment, on a truly equal footing.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU

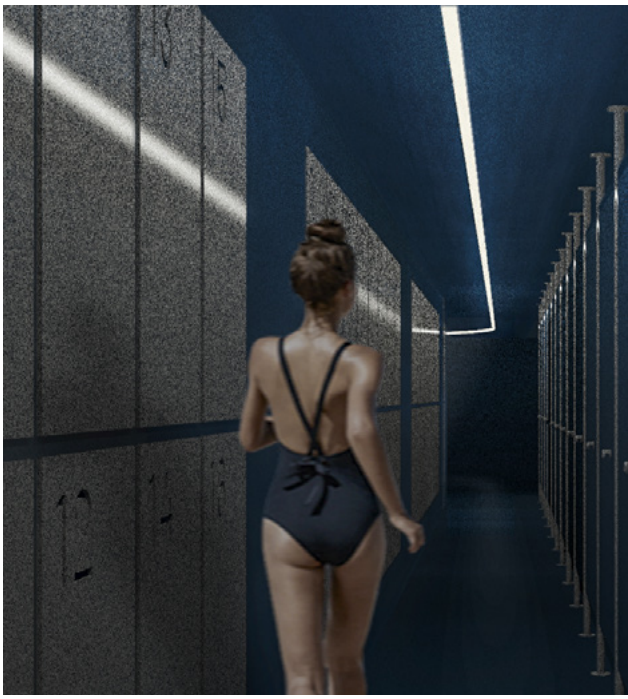
MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*



ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
JULIA DEVERNOIS
CAROLINE LECŒUR

Interlude
Interlude



FR La piscine municipale évoque rarement de plaisantes réminiscences. D'ordinaire, elle nous rappelle une sensation d'inconfort et de pudeur face à un lieu ouvert et bruyant qui semble dénué d'hygiène. Interlude propose de repenser le processus de la mise à nue du corps à travers un parcours progressif où l'architecture dilate le temps. Guidé tout le long dans la découverte du bâtiment par des transitions successives, l'usager s'immerge progressivement dans les atmosphères du lieu. Une parenthèse où pratique sportive et moments de détentes deviennent expérience.

EN Municipal swimming pools rarely conjure up pleasant memories. Ordinarily, they evoke feelings of discomfort and reticence when faced with an open, noisy place that appears entirely unhygienic. Interlude proposes to reconsider the process of revealing the body through a progressive circuit where architecture expands time. Guided throughout their exploration of the building by a series of transitions, the user is gradually immersed in the atmospheres of the place. An interlude where sports practice and moments of relaxation become experiences.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
MADELEINE DHAVERNAS
SOPHIE MAZINGUE

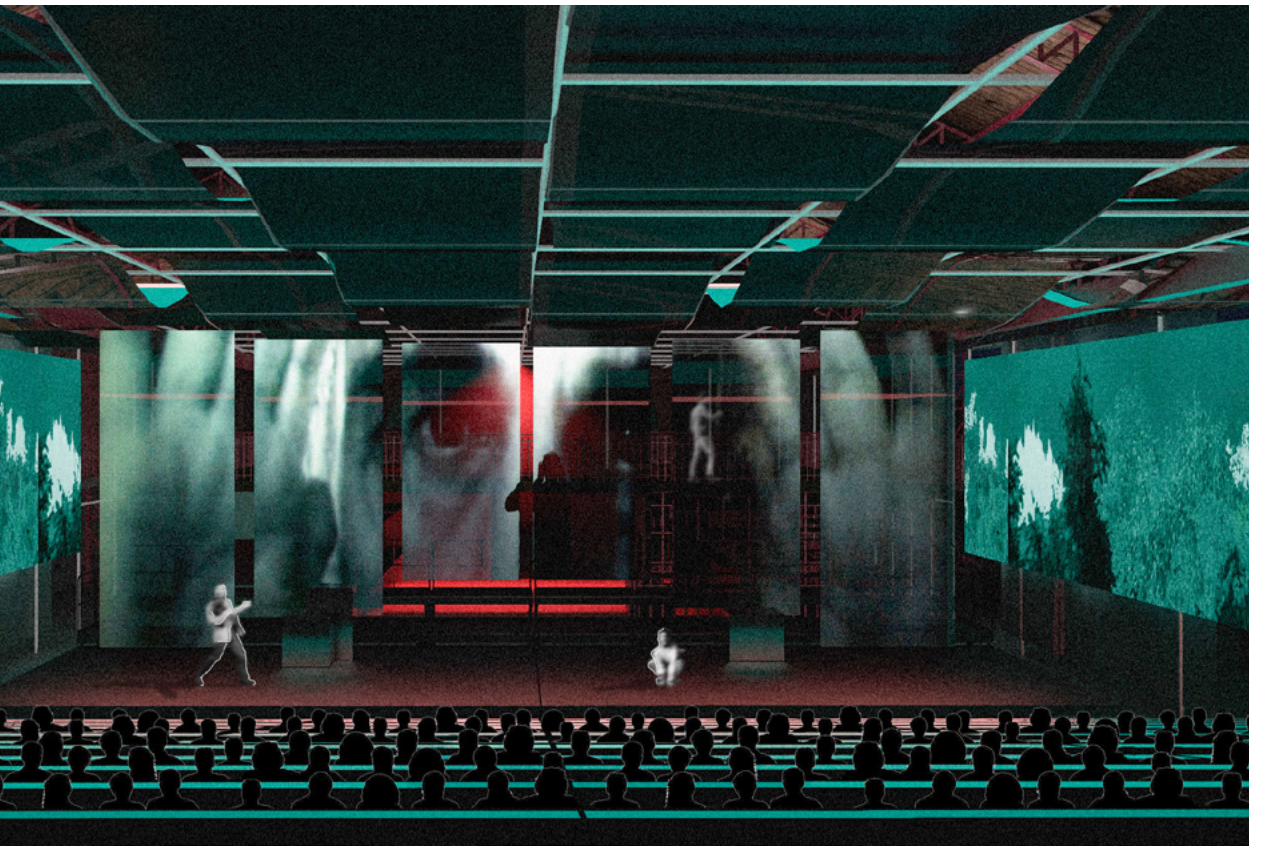
La Fabrique des illusions
The illusion factory

FR Louis Daguerre, figure emblématique de Bry-sur-Marne, est l'inventeur du diorama au XIXe siècle. C'est un décor animé par un jeu d'éclairage, fixe ou en rotation autour du public, mettant ainsi le spectateur en immersion. Nous avons traité la question de l'immersion du public à travers une salle de spectacle modulable, plongeant le spectateur dans un univers particulier à chaque spectacle. La modularité s'exprime au travers de dispositifs démontables, comme une machine se déployant dans l'espace. Le bâtiment comporte un espace de représentation et un café-restaurant, qui peut également devenir un dispositif scénique. Ainsi, la salle propose de multiples dispositions et possibilités scénographiques, tel un engin polymorphe, faisant du bâtiment un spectacle à part entière.

EN Louis Daguerre, an emblematic figure of Bry-sur-Marne, invented the diorama in the 19th century. This is a scene brought to life by lighting, fixed in place or rotating around the audience to give them an immersive experience. We have explored the subject of audience immersion through a modular performance venue, plunging the spectator into a world unique to each show. Modularity is expressed through systems that can be dismantled, like a machine expanding through the space. The building features a performance area and a café-restaurant, which can also be used as a stage. As such, the venue offers multiple layouts and scenographic possibilities, like a polymorphous machine, making the building a show in its own right.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
VINCENT TORDJMANN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*



ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
MANON DU MERLE
LOUNA MICHELETTI

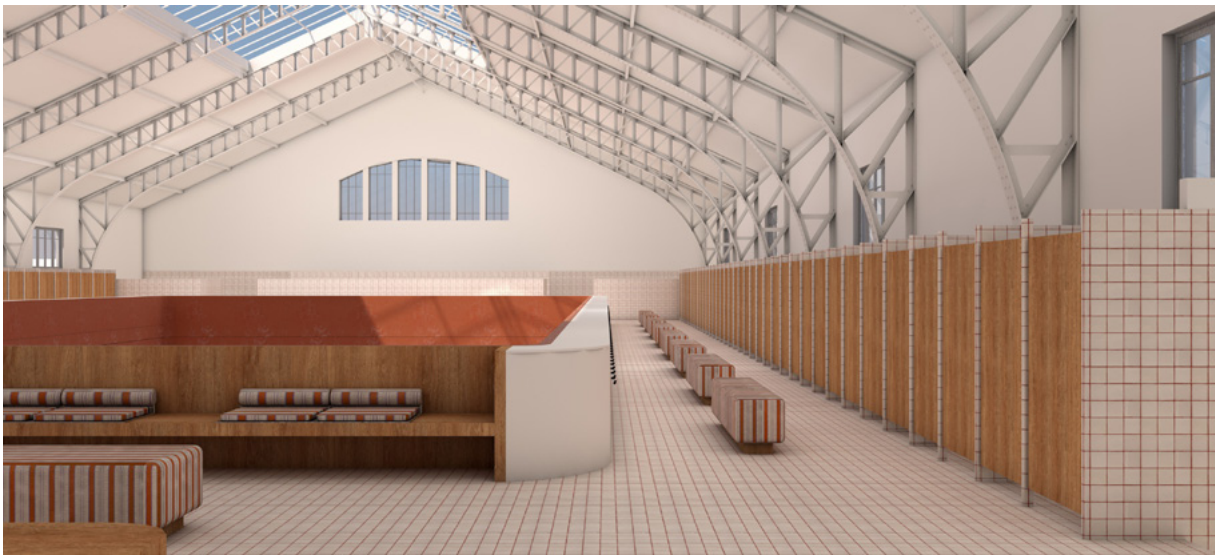
Balade
Stroll

FR Le premier enjeu était de faire réapparaître ce bâtiment, jusqu'ici effacé par les habitations, dans son paysage. Pour réussir le pari d'un lieu de rencontre, on a voulu mêler un lieu de restauration/bar ainsi qu'un spa à la programmation principale d'un centre aquatique public de loisirs. Le projet a été réfléchi comme une succession de cadrages pour le visiteur en utilisant les obstacles de l'architecture afin d'éloigner la présence des uns et des autres artificiellement. Le regard des visiteurs est filtré par une architecture parfois exagérée et mise en scène. Ce travail respecte les qualités de ce lieu et accentue ses caractéristiques pour les utiliser comme mise en scène au service de la programmation.

EN The key challenge was to make this building, which until now has been erased by housing, re-emerge in its landscape. To succeed in creating a meeting place, we wanted to combine a restaurant/bar space and a spa with the principal programme of a public aquatic leisure centre. The project was designed as a series of settings for the visitor, using the architectural obstacles to artificially create distance between each of them. The visitor's view is filtered by architecture that is at times exaggerated and dramatised. This work respects the qualities of this place and accentuates its characteristics, using them as a way to stage the programme.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*



ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

AUDREY EMERY
CAMILLE MAJ

(faire) bouger
(get) moving

FR Comment créer du lien social à Bry-sur-Marne? (faire) bouger est un projet de réhabilitation du gymnase Léopold Bellan en grand espace polyvalent. Avec l'envie de proposer un lieu convivial, accessible et pédagogue, des activités sportives et ludiques ainsi qu'un café sont en accès libre. Les espaces et le matériel nécessaires sont mis à disposition pour permettre ces pratiques. En parallèle, le lieu abrite différentes associations bryardes et leur offre des espaces où exercer. Le weekend voit se dérouler toute sorte d'événements, du marché hebdomadaire à la projection de films, des fêtes annuelles aux remises de prix. Cet espace polyvalent offre et propose à tous un lieu de vie en communauté, une place publique couverte où chacun est le bienvenu.

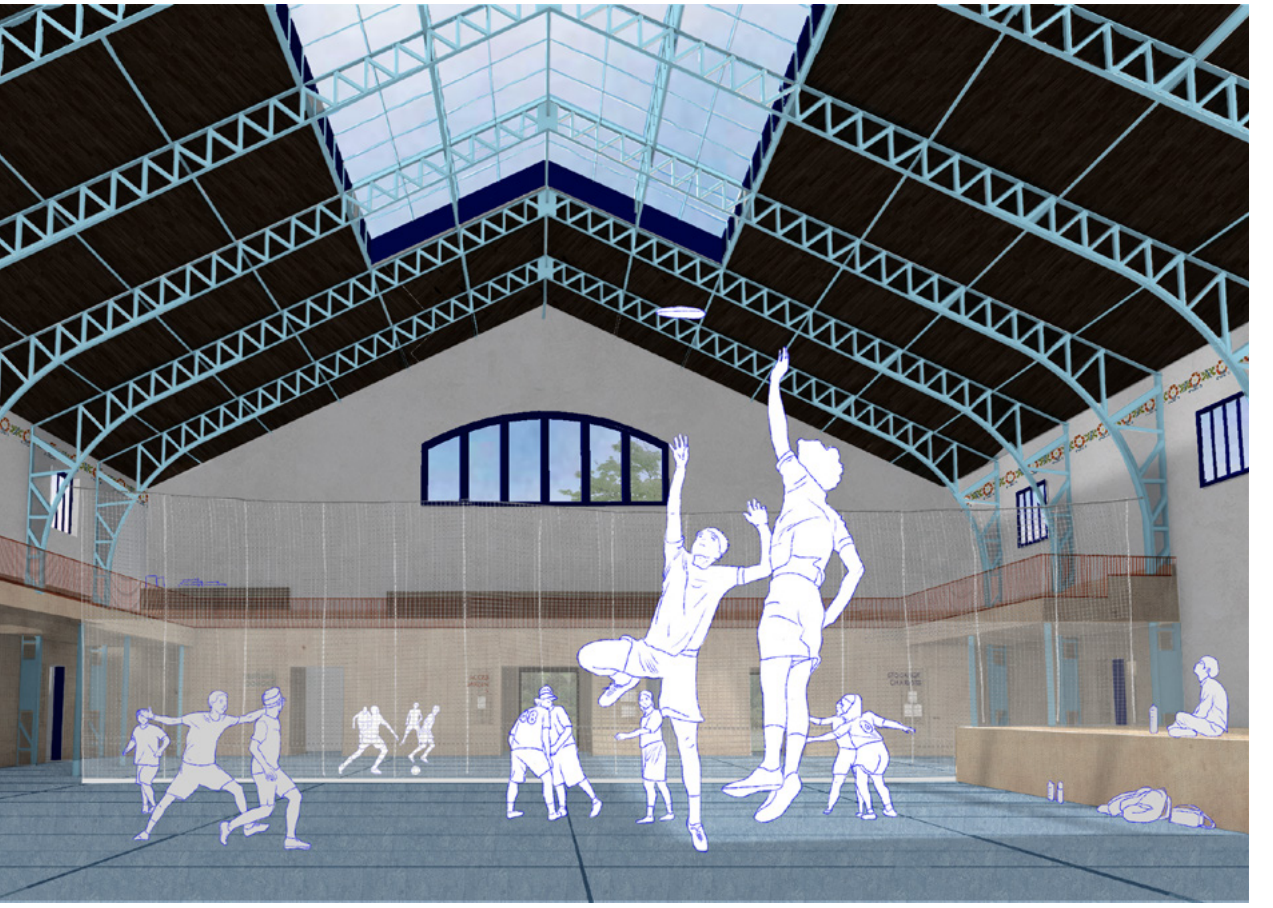
EN How can we create social cohesion in Bry-sur-Marne? (Get) moving is a restoration project to convert the Léopold Bellan gymnasium into a large versatile space. With a view to offering a convivial, accessible and pedagogical venue, sporting and leisure activities, as well as a café, are freely accessible. The required spaces and equipment are provided in order to make this possible. In parallel, the venue houses different Bry-based associations and offers them spaces to operate. At the weekend, all sorts of events take place, from a weekly market to film screenings, annual festivals and prize-giving ceremonies. This versatile space offers all users a place of community life, an indoor public space where everyone is welcome.

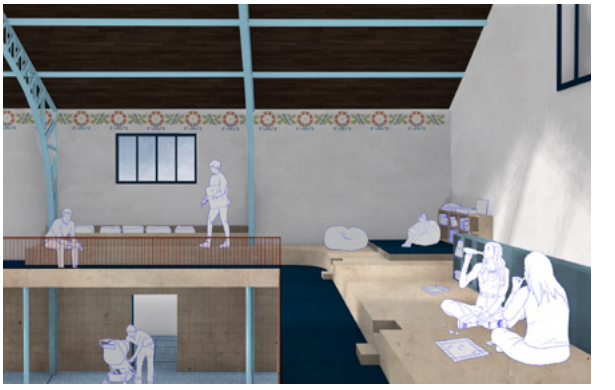
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

CHARLOTTE JUILLAR

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*





ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

COLOMBE FABER

Une architecture Holistique
Holistic architecture

FR Ma proposition crée un espace qui invite à deux pratiques réunies ou distinctes: la natation dans des basins sportifs et polyvalents et des bains d'hydrothérapies (des bains dans des eaux de températures différentes). Rares sont les lieux en Occident qui proposent une offre conjuguant activités sportives et hydrothérapie, une parenthèse qui favorise le dialogue entre le corps et l'esprit. Ce projet est une rénovation d'une architecture classique d'avant-guerre dont le parti-pris est de conserver certaines caractéristiques et de créer des nouveaux volumes. Ce parti-pris mettra en lumière des contrastes d'espace, de perspective, de lumière et de son. Un vœu «d'architecture holistique»!

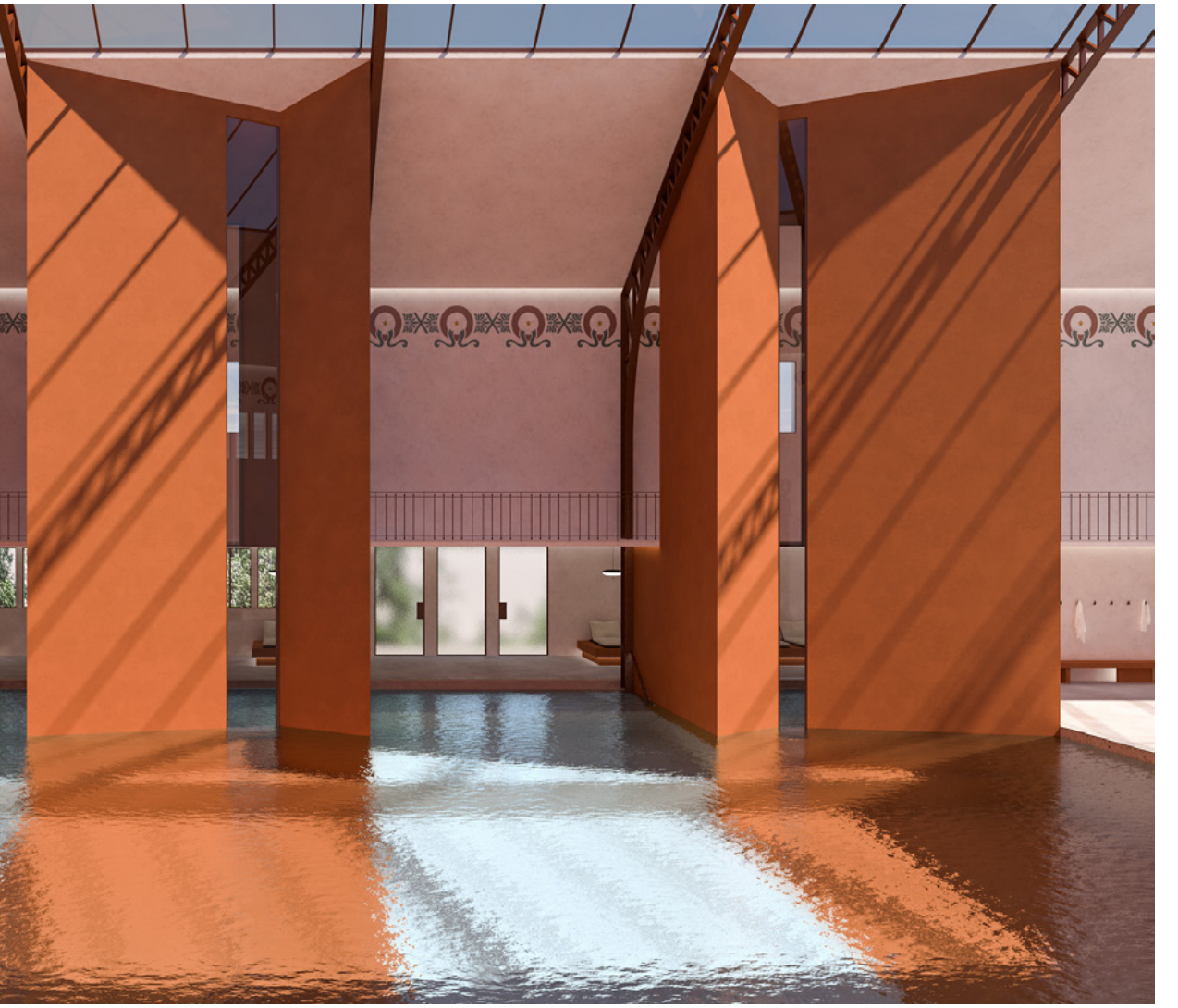
EN My proposal creates a space that encourages two combined or distinct practices: swimming in sports and multi-purpose pools, and hydrotherapy (bathing in water of different temperatures). In the West, there are few places that offer both sporting activities and hydrotherapy, an experience that promotes dialogue between body and mind. This project is the renovation of a piece of classic pre-war architecture, with the intention of preserving certain characteristics and creating new volumes. This concept will highlight contrasts in spaces, perspectives, lights and sounds. A pledge for "holistic architecture"!

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

AUDREY TENAILLON

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*



ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
AUDREY FAURE
DAVID GOIRI

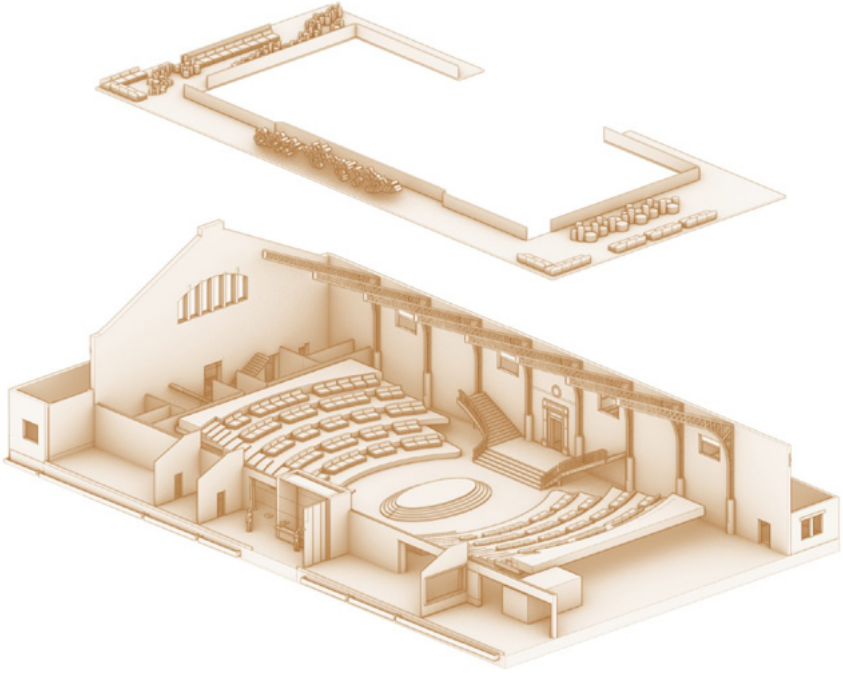
Comme à la maison
Feel at home

FR Notre projet de réaménagement du gymnase Léopold Bellan dans la petite ville de Bry-sur-Marne propose une salle de spectacle dînatoire qui vise à sensibiliser les gens aux arts du spectacle ainsi qu'aux arts culinaires. Le principe est de se sentir «comme à la maison». Les deux expériences sont combinées mais séparées spatialement et temporellement. L'ambiance sobre et monochrome associée aux couleurs du spectacle et du repas mettent en valeur les expériences proposées. Nous souhaitons animer des évènements à l'échelle de la ville, par exemple *stand-up, one man show* ou petits orchestres. Il s'agit d'un lieu de divertissement, de rencontre et d'apprentissage avec notamment des cours de théâtre et de cuisine. Cela reprend une des fonctions premières de ce bâtiment: la cohésion sociale.

EN Our redevelopment project for the Léopold Bellan gymnasium, in the small town of Bry-sur-Marne, proposes a "dinner and a show" venue that aims to raise the population's awareness of both the performing arts and the culinary arts. The principle is to feel "at home". The two experiences are complementary, yet spatially and temporally separate. The simple, monochrome atmosphere, alongside the colours of the show and the meal, showcases the experiences on offer. We aim to organise events on the scale of the town, such as stand-up performances, one-man-shows and small orchestral concerts. This will be a place for entertainment, coming together and learning, with theatre and cooking classes also available. This picks up on one of the building's key functions: social cohesion.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
AUDREY TENAILLON

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*



ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
GASPARD FINET
ÉLÉONORE LINARD-HENRIOT

Baignades
Bathing

FR De tout temps, on s'est baigné dans des fleuves et rivières comme la Seine ou la Marne qui coulent sur notre territoire. À l'occasion de la reconversion du gymnase Léopold Bellan en un futur centre aquatique municipal, la Marne s'est tout naturellement imposée comme fil conducteur pour notre projet. Chère au cœur des habitants de Bry-sur-Marne, sa proximité avec l'espace à venir nous a permis d'imaginer un lieu dédié à de multiples pratiques de baignades, alliant loisirs et bien-être. Présente dans le lieu par capillarité, la Marne s'insère peu à peu dans différents espaces, créant un lien indéfectible entre l'usager et l'eau. L'accent sera mis sur la richesse d'un nuancier, sur des effets de transparence et d'opacité, en hommage aux couleurs de ce cours d'eau emblématique de la région.

EN From time immemorial, we have been bathing in streams and rivers, such as the Seine or the Marne, which flow through our region. When converting the Léopold Bellan gymnasium into a municipal aquatic centre, the Marne was an obvious and natural guiding principle for our project. Beloved by the residents of Bry-sur-Marne, its proximity to the future venue allowed us to design a place dedicated to multiple kinds of bathing, combining leisure and well-being. Presented here through capillarity, the Marne is gradually introduced into different spaces, creating a strong connection between the user and the water. An emphasis will be placed on a rich colour palette and effects of transparency and opacity, in tribute to the colours of this water course so emblematic to the region.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EVANGELOS VASILEIOU

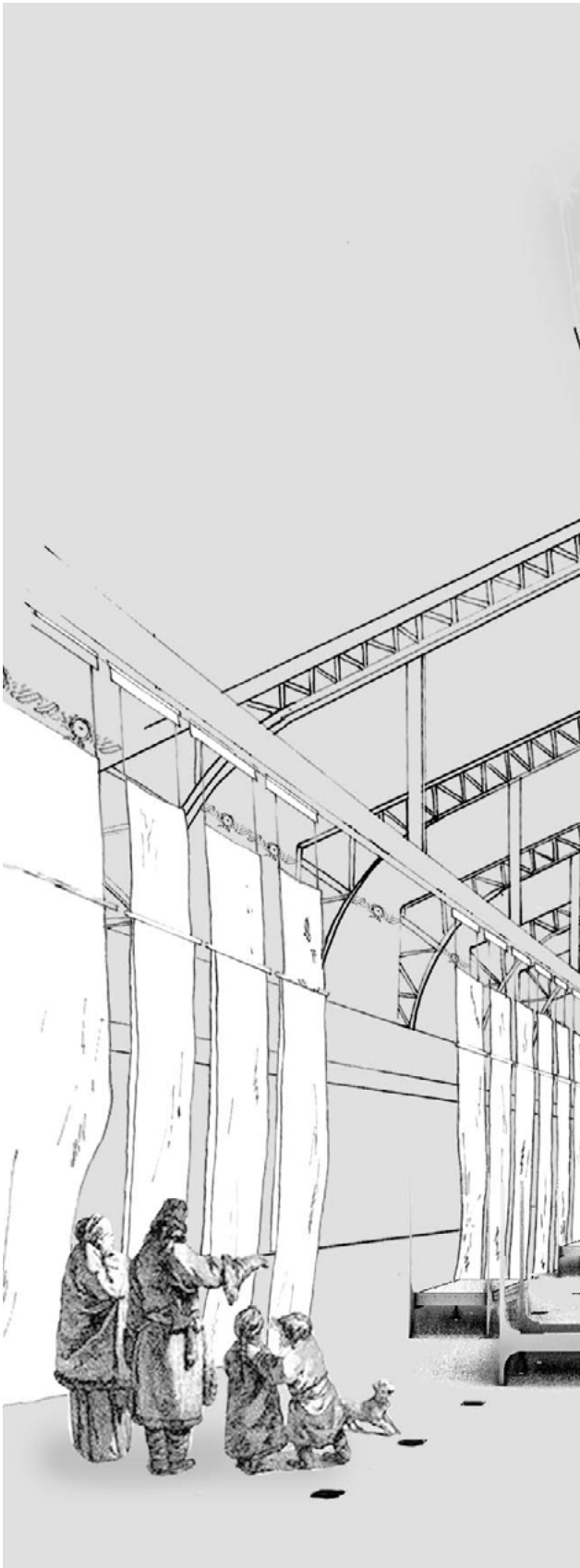
MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
VICTOR FLEURY

Un espace vide
An empty space

FR Au travers d'une intervention minimaliste, ce projet met à distance le bâtiment pour mieux le regarder. C'est grâce à un double programme que le gymnase embrasse ses fonctions de lieu clef de la ville, véritable pièce en plus. Ainsi, une aide aux logements permanente est proposée dans une aile du bâtiment, tandis que l'espace central est dédié à la pratique des arts martiaux internes et exceptionnellement à l'hébergement temporaire lors de sinistres. En infusant l'esprit du Tao, élément philosophique central des arts martiaux internes, ce lieu sera celui d'une officialisation des moments d'urgence, occasionnant le dessin d'une micro-architecture intime.

EN Through a minimalist intervention, this project holds the building at a distance in order to get a better look at it. Through a dual programme, the gymnasium embraces its roles as a key venue, a real bonus for the town. As such, permanent housing assistance is offered in one wing of the building, while the central space is dedicated to practising internal martial arts and, in exceptional circumstances, for temporary accommodation in the event of a disaster. By instilling the spirit of Tao, a central philosophical element of internal martial arts, this place will officially be used for emergencies, hence the choice of intimate micro-architecture.



DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
AUDREY TENAILLON

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

BARBARA FONTENEAU
MATHILDE KÉRO

LB2.0
LB2.0

FR Le projet LB2.0 ancre l'ancien gymnase dans notre époque, lequel devient un centre culturel dédié aux arts numériques. Une révolution qui a démocratisé l'art et l'accès à la culture en offrant de nouvelles possibilités de représentations. Désormais, ce centre propose une programmation multiple permettant au lieu de vivre toute l'année. La salle de spectacle, véritable cœur du projet, est un espace polyvalent apportant de nouvelles typologies de représentations scéniques. Celle-ci, dotée d'écrans, permet de créer des scénographies visuelles et interactives, plongeant le visiteur dans une expérience immersive. Le dessus de la salle, espace d'échange et de partage, se prête aussi aux représentations avec un jeu de niveaux offrant de nouvelles scènes aux artistes.

EN The project LB2.0 anchors the former gymnasium in our time, transforming it into a cultural centre dedicated to the digital arts. This revolution has democratised art and access to culture by offering new options for representation. This centre now features a multifaceted programme that keeps the venue alive all year round. The performance hall is the beating heart of the project, a versatile space that offers up new kinds of stage performance. Equipped with screens, it allows visual and interactive sets to be created, giving visitors an immersive experience. Above the hall, the meeting space can also be used for shows, with a variation in levels that offers new stages for the artists.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

Bar

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

TRISTAN GARY
THIBAULT LASCAR

Hors-Jeu
Offside

FR Au sein des sports aquatiques, la performance est mise en avant, au détriment de la convivialité. Les résultats prennent le devant sur le plaisir de la pratique. L'objectif de notre centre aquatique est de créer un lien entre la compétition et le loisir afin que ces deux univers puissent coexister. Pour préserver ce bâtiment inscrit au monument historique, nous créons une seconde enveloppe intérieure. Celle-ci segmente nos espaces sans être intégralement hermétique, elle est la frontière entre nos différentes données programmatiques. Afin de mettre en valeur l'activité autour des bassins, nous utilisons un matériau translucide: la brique de verre. Son utilisation traitera les rapports visuels, la lumière ainsi que la question de la cohabitation entre différentes populations hétéroclites.

EN In water sports, performance is given priority to the detriment of conviviality. Results override the joy of "doing". The aim of our aquatic centre is to create a link between competition and leisure so that both these worlds can coexist. In order to preserve this building, a listed historical monument, we are creating a second internal envelope. This segments our spaces without being fully hermetic, instead representing the boundary between the different elements of our programme. To highlight activity around the pools, we are using a translucent material – glass bricks. This represents a way to tackle visual relationships, light and the issue of cohabitation given the different and diverse populations.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

GRÉGOIRE GÉNIN
PAULINE OLDRA

PLB
PLB

FR En 1930, le plan 1000 piscine est lancé par le gouvernement Pompidou afin de répondre au besoin d'apprentissage de la natation. Cependant dans un souci d'économie de temps et de moyens, ces piscines délaissent souvent l'aspect ludique et sacrifient le confort architectural. Pourtant, aujourd'hui, l'apprentissage de la natation ne représente plus que 20% de la mission d'un centre aquatique. Ainsi, l'objectif de ce projet est de s'adapter aux nouveaux besoins d'une piscine municipale. Proposer un lieu attractif, plus divertissant, dépassant le seul besoin de nager. Aussi, y associer un restaurant s'inscrivant dans l'architecture du bâtiment permet de compléter le programme de la piscine en recréant un lieu de vie, ouvert sur la ville.

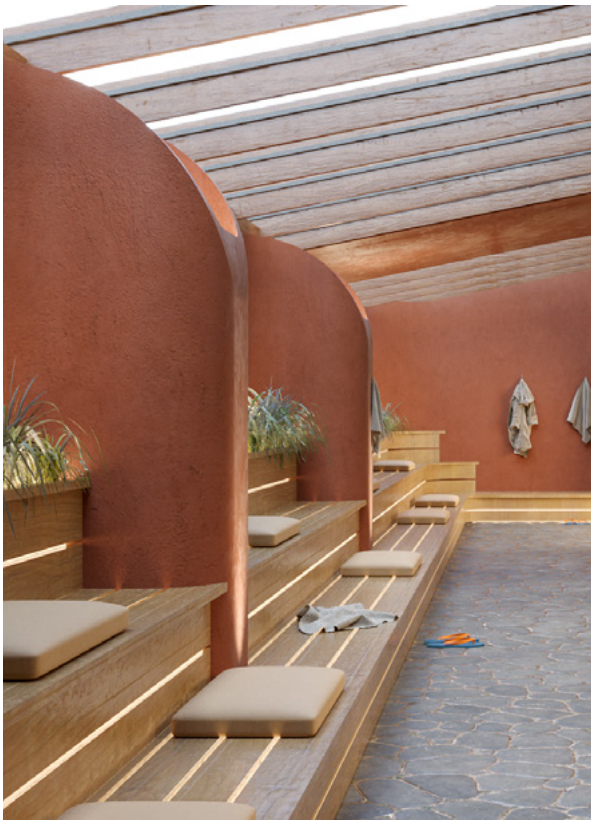
EN In 1930, the "1,000 swimming pools plan" was launched by the government under the Pompidou presidency in order to meet the need to teach people to swim. However, to save time and resources, these swimming pools often neglected the element of fun and sacrificed architectural comfort. However, today swimming instruction only represents 20% of the role of an aquatic centre. As such, the aim of this project is to adapt to the new requirements of a municipal swimming pool: to offer an attractive, more entertaining place that goes beyond the simple need to swim. To this end, adding a restaurant that fits within the architecture of the building helps to complement the programme of the swimming pool by recreating a community space, open to the town.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EMMANUEL BENET

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*



ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

BRIAC GUESNIER
AGATHE MOLHO

PH7
PH7

FR Le projet de réhabilitation du gymnase Léopold Bellan s'articule autour d'un double programme, sportif et créatif, associant une piscine municipale à un atelier, une galerie et des bains d'argile. On choisit ainsi dès l'entrée entre deux parcours. Le premier, réservé au travail de l'argile, est composé d'un espace d'exposition et permet l'accès à l'atelier. Le second parcours est quant à lui réservé à l'activité physique aquatique et aux bains d'argile. Les deux univers communiquent par le biais de porosités, mais également grâce à la matérialité permise par les différents façonnages de la terre. PH7 rend ainsi au lieu son caractère philanthropique, mêlant la pratique physique et intellectuelle, dans un espace à la fois immersif, contemplatif et sensoriel autour de l'eau et de l'argile.

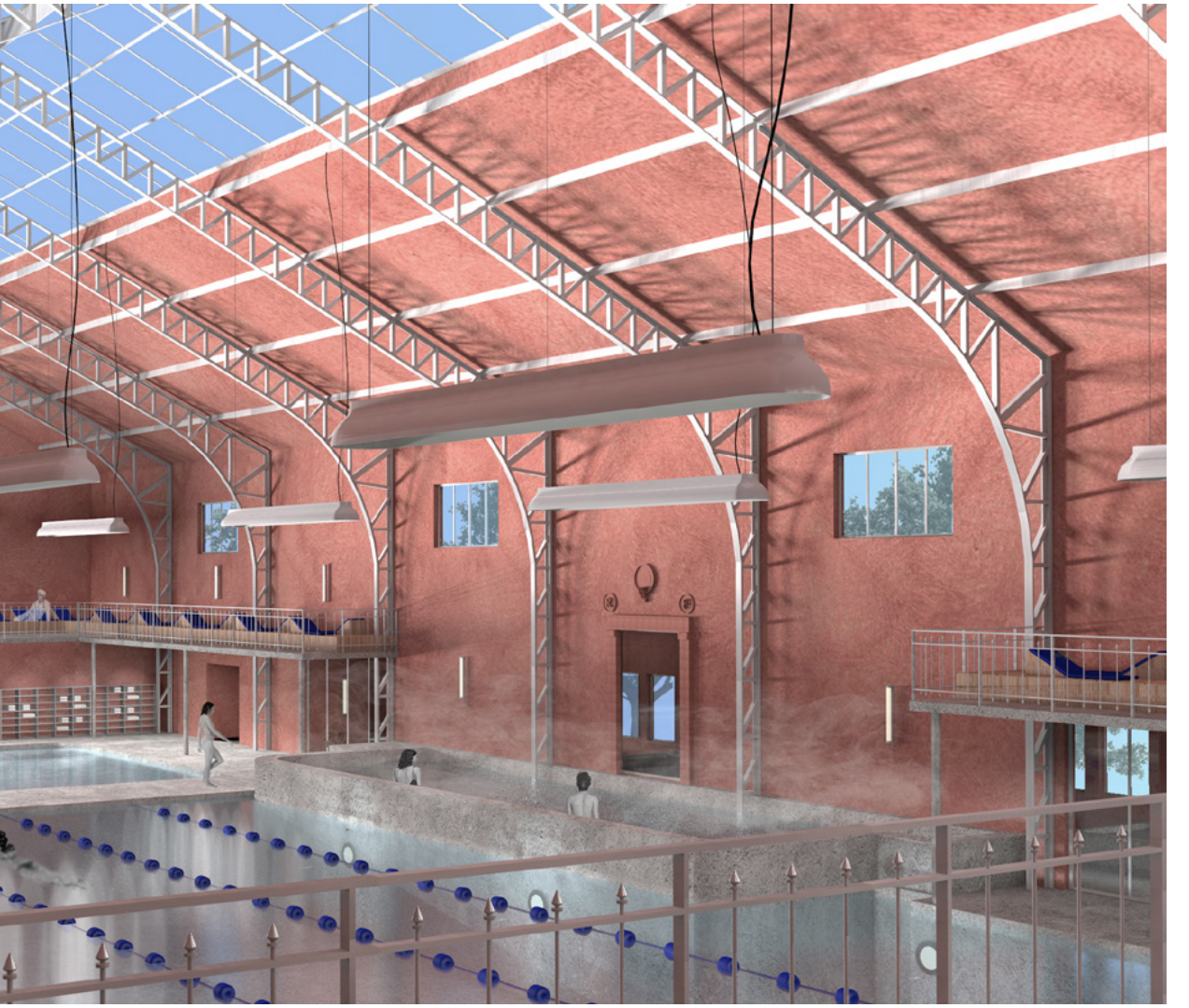
EN The restoration project for the Léopold Bellan gymnasium is based on a dual sporting and creative programme, combining a municipal swimming pool with a studio, gallery and clay baths. Upon entering, one can choose between the two options. The first, dedicated to work with clay, features and exhibition space and offers access to the studio. The second is reserved for water-based physical activity and clay baths. The two worlds communicate through porosities, as well as the materiality made possible by the different ways of working with clay. PH7 therefore restores the place's philanthropic character, combining physical and intellectual practice in an immersive, contemplative and sensorial space focused on water and clay.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*



ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

THIBAUD HAIM
EMMA SABBAN

L'Eden
Eden

FR Situé à Bry Sur Marne, nous avons décidé de transformer le gymnase Léopold Bellan en une piscine municipale. Nous avons à cœur de créer un espace pour les habitants, un lieu commun et partagé qui serait un lieu de divertissement vert et aéré. Alliant à la fois l'aspect éducatif, de détente, d'apaisement, de vie et de loisir; cet espace minéral se confond avec le paysage extérieur. Ainsi, la piscine sera conçue et construite comme une véritable continuité de la nature. La couleur verte, associée à l'apaisement au sens symbolique comme au sens propre, tapissera tout l'espace, tant sur les murs que sur les armatures à la manière d'Eiffel. Le projet s'attache donc à rapprocher les citadins pour permettre un dépaysement collectif et bucolique.

EN We have decided to transform the Léopold Bellan gymnasium, located in Bry-sur-Marne, into a municipal swimming pool. We have decided to create a space for residents, a shared common place, a green and spacious venue for entertainment. Combining elements of education, relaxation, calm, life and leisure, this mineral space blends into the outer landscape. The swimming pool will therefore be designed and built as a continuation of nature. The colour green, associated with calm both symbolically and literally, will carpet the entire space, from the walls to the framework, in the style of Eiffel. The project therefore endeavours to draw citizens in to experience a collective, bucolic change of scene.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

SARAH ISNARD
EMILIE REVENU

Estuaire
Estuary

FR «Estuaire» a pour volonté d'élaborer un projet phare autour du scénario des Jeux Olympiques/Paralympiques de 2024 et de l'handicap. Il s'installe à Bry-sur-Marne, petite commune de la région Île-de-France, marquée par son engagement solidaire. À travers l'architecture, cette perspective désire être renforcée en mêlant lieu de vie sportive et d'accompagnement thérapeutique créant ainsi un site ouvert, inclusif et atypique.
La réhabilitation du gymnase Léopold Bellan propose un tout nouveau modèle de piscine, qui dévoile les contraintes des personnes à mobilité réduite en tant que réel paysage architectural. Dépassant la commune, «Estuaire» offre une réelle expérience sensorielle, aidant à sensibiliser à la différence humaine.

EN "Estuary" aims to develop a flagship project based on the scenario of the 2024 Olympic/Paralympic Games and disability. It is located in Bry-sur-Marne, a small town in the Île-de-France region known for its civic engagement. Through architecture, this outlook seeks to be bolstered by combining sporting areas with therapeutic support, thereby creating an open, inclusive and atypical site. The restoration of the Léopold Bellan gymnasium proposes a brand new model for the swimming pool, which expresses the limitations of people with reduced mobility as a real architectural landscape. Going beyond the municipality, "Estuary" offers a genuine sensorial experience that helps raise our awareness of human difference.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

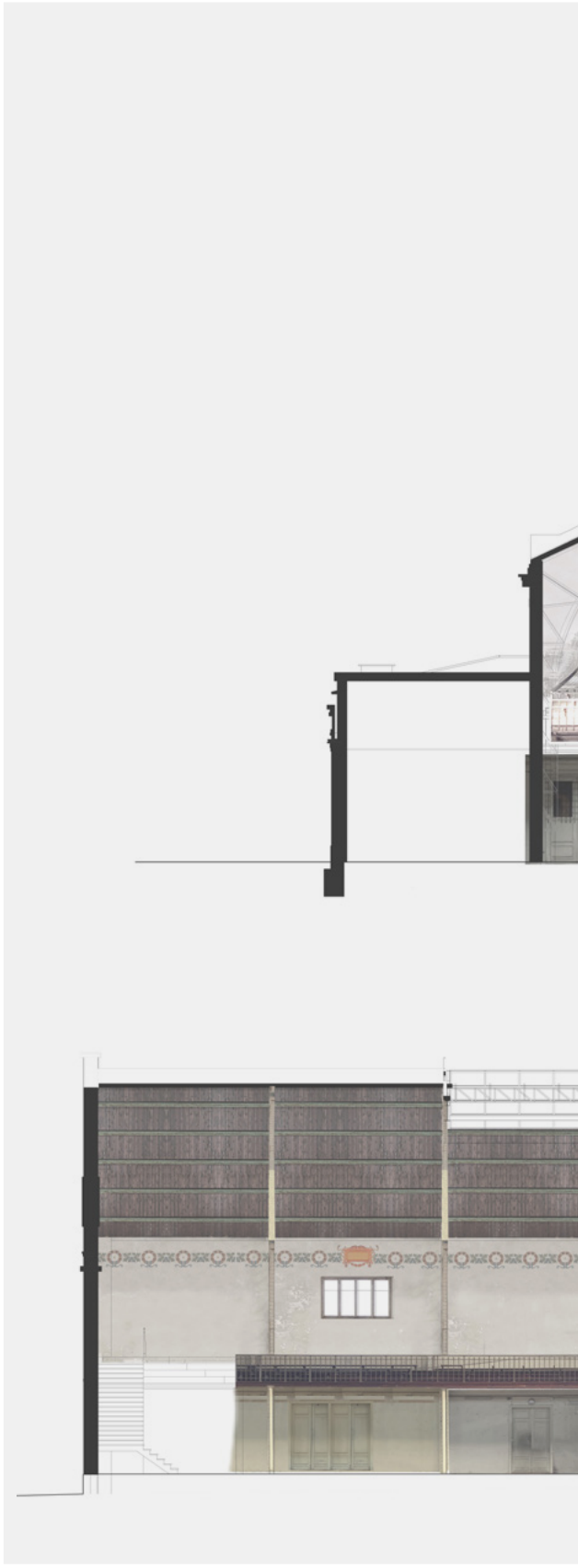
ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

EDGAR JAYET

Le Gymnase-Dramatique
The dramatic gymnasium

FR Si les salles ne manquent pas en Île-de-France, ces dernières ont toutefois besoin d'acteurs, dont l'accès aux planches est un long chemin sinueux. Ce projet réuni sous un même toit un lieu de formation, l'École du Jeu, des espaces de résidences pour les jeunes compagnies et une salle de spectacle, afin d'y créer une osmose. Une structure centrale abrite un grand plateau sur le dessus et un grand foyer à investir au rez-de-chaussée, ne faisant qu'exacerber par une intervention minimale le potentiel d'un site à l'esthétique éminemment théâtrale. Ce dispositif architectural minimal, autour duquel on tourne, organise les vides, car le théâtre et son apprentissage nécessitent qu'il y ait de l'espace à investir, pour y réinventer les règles, pour y réinventer la vie.

EN Although there are plenty of theatres in Île-de-France, they nevertheless require actors, whose access to the stage is a long and winding road. This project brings together a training venue, the École du Jeu, residences for up-and-coming theatre companies and a performance hall, all under the same roof, in order to foster osmosis. A central structure houses a large stage above and a large lobby for use on the ground floor, which through minimal intervention serves only to increase the potential of a site with an eminently theatrical aesthetic. This minimal architectural structure, which is revolved around, brings organisation to the empty spaces, as theatre and learning to act require space that can be used to reinvent the rules and reinvent life.

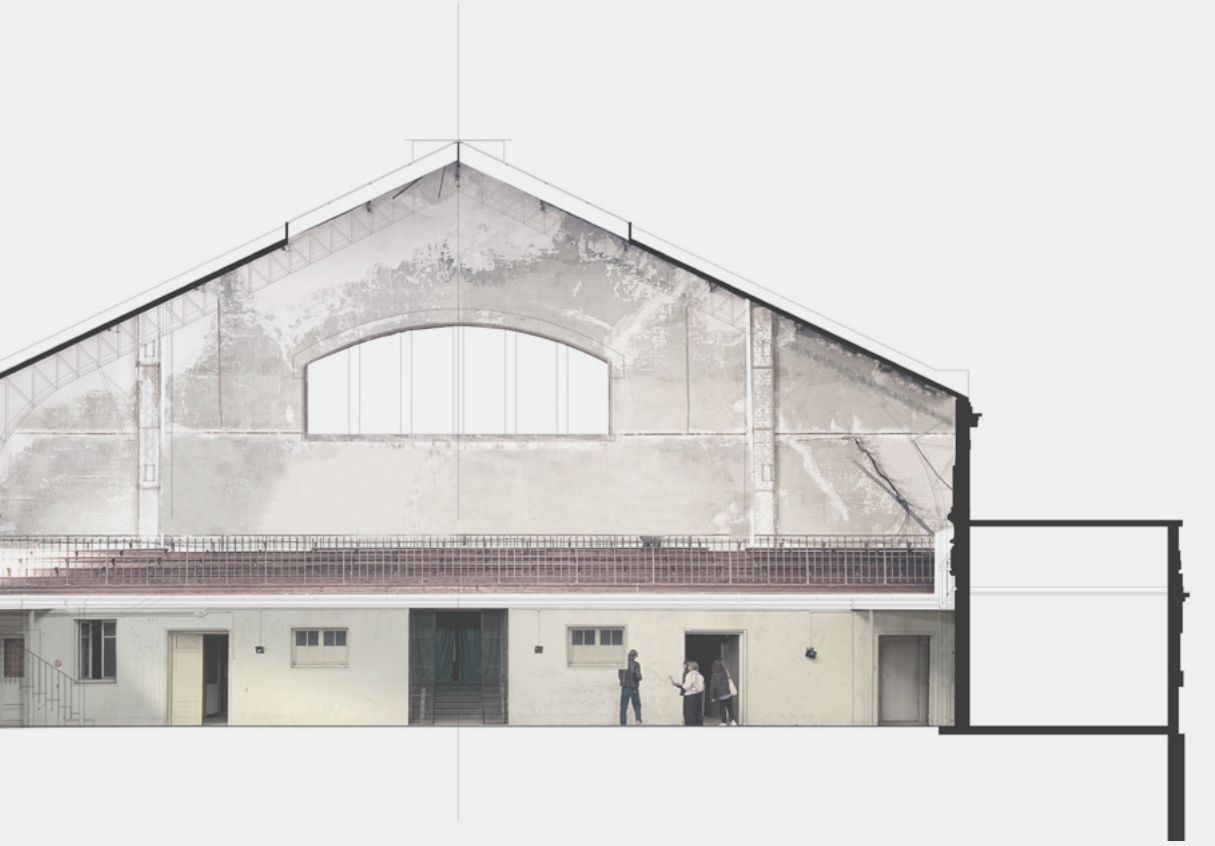


DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

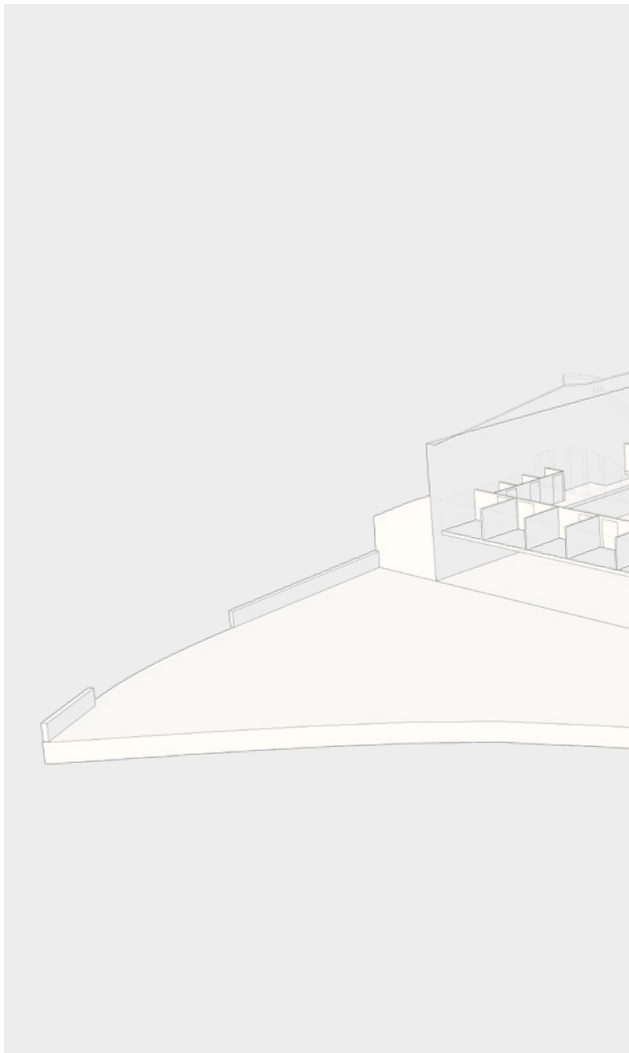


ÉTuDIanT(E)S | STuDEnTS
MARION LAHOUD
FABIOLA MANTEL

En boucle
On a loop

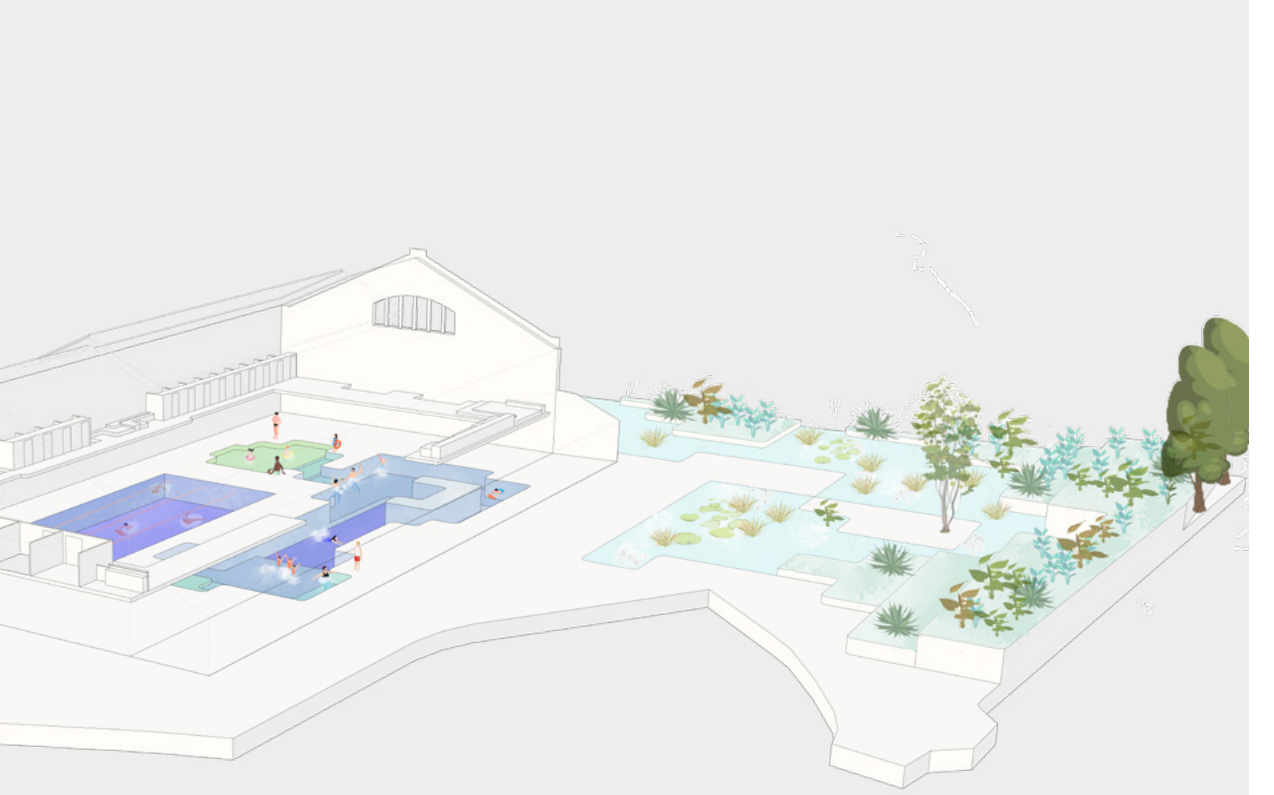
FR Le gymnase Léopold Bellan a été construit dans un but éducatif, donner un cadre aux jeunes. Tout en conservant un lien avec son histoire et son aspiration originelle, nous l'avons réadapté aux enjeux actuels. La problématique environnementale est, aujourd'hui, un sujet incontournable. Penser un projet répondant à ces questions, en développant un langage sensible, est l'objet de cette piscine municipale. Elle met en œuvre, entre autres, les techniques de phytoépuration par les plantes au profit d'un ensemble paysagé traitant l'intérieur et l'extérieur dans un même jardin. Une réelle porosité serait alors constatée entre le bâtiment et son environnement. Au travers de cette piscine naturelle, c'est un paysage vert, ludique et ouvert sur la ville, qui a été réalisé.

EN The Léopold Bellan gymnasium was built with education in mind, to offer an environment for young people. While retaining a link with its history and original ambition, we have tailored it to current issues. Today, environmental challenges are an unavoidable subject. The aim for this municipal swimming pool is to come up with a project that responds to these issues, developing a sensitive language. It makes use of the techniques of, among others, waste stabilisation using plants to create a landscaped ensemble that addresses the inside and outside within a single garden. A real porosity will therefore be clearly visible between the building and its surroundings. Through this natural swimming pool, a green, fun landscape has been created, open to the town.



DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

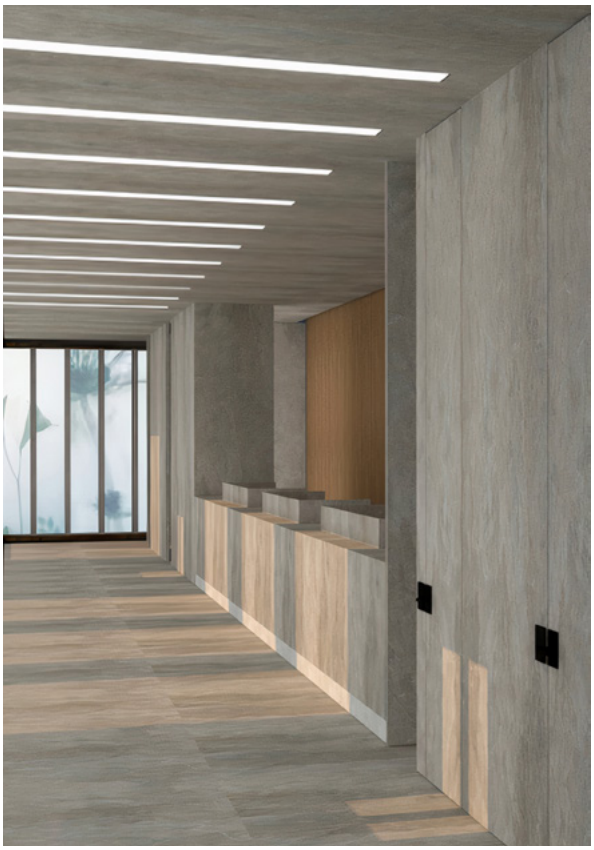


ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
LÉO LE LABOURIER

Les Bains Léopold Bellan
Léopold Bellan Baths

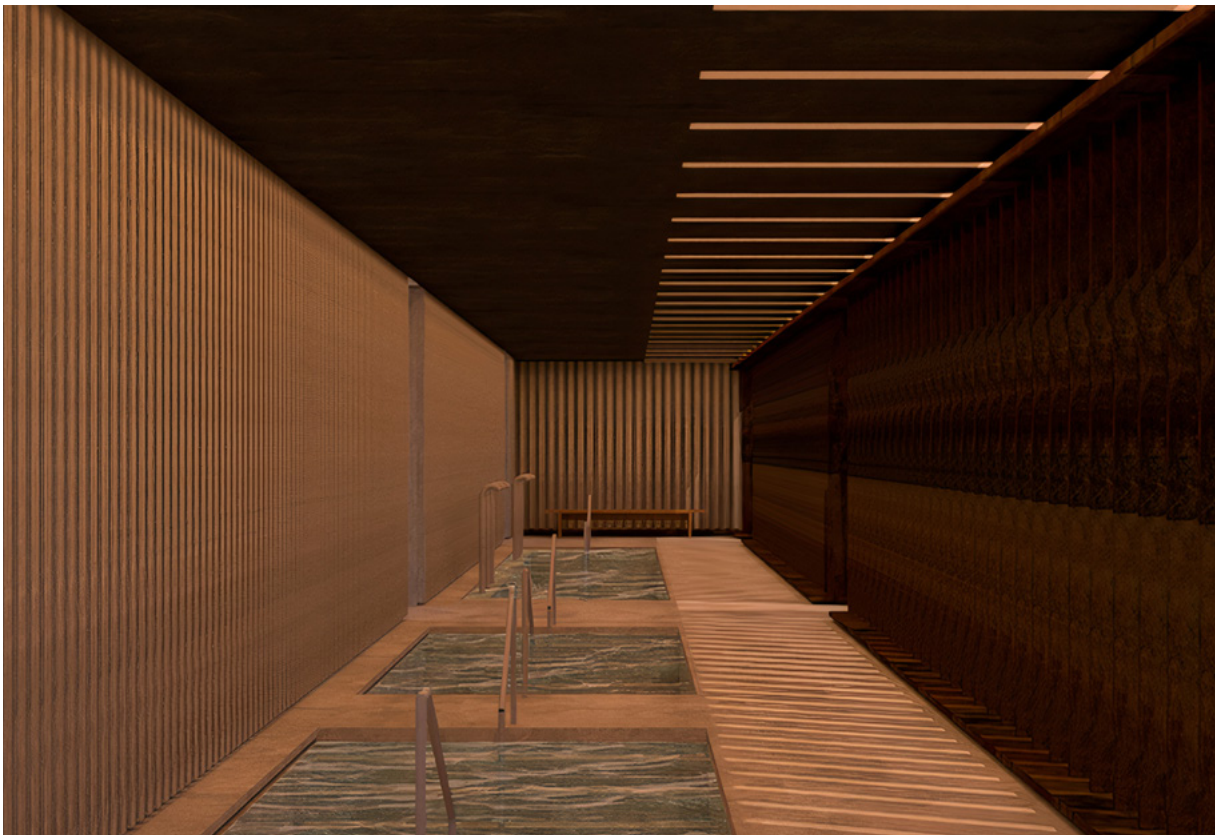
FR Le centre de bien-être, Les Bains Léopold Bellan, offre une expérience holistique personnelle et intime, qui se conjugue avec la pratique de la natation. La principale préoccupation du projet a été d'accommoder l'existant, avancer à pas de velours pour ne négliger ni le passé, ni le présent, ni l'avenir. L'intervention spatiale est traitée comme une seconde enveloppe interne, présentée comme une simplification radicale du concept architectural existant, respectant les caractéristiques du site et permettant d'améliorer la connexion entre les différents espaces. L'ascétisme spatial, la symétrie et la lumière sont autant de notions qui permettent de définir le projet et qui ont permis de créer de multiples atmosphères, au sein même d'un seul environnement, mais de manière cohérente.

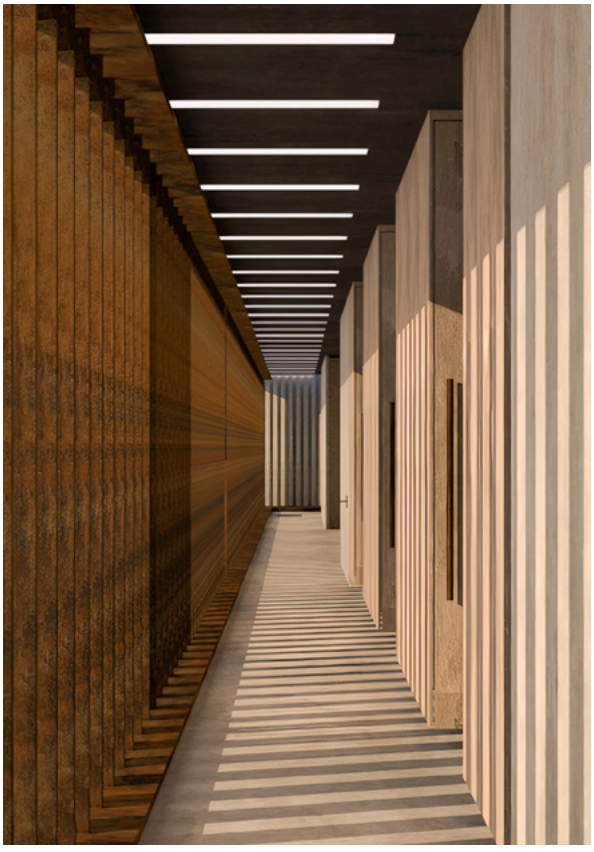
EN The Léopold Bellan Baths well-being centre offers a personal and intimate holistic experience that is combined with the practice of swimming. The key concern of the project was to accommodate what already existed and to tread carefully forward so as not to neglect the past, present or future. The spatial intervention is treated as a second internal envelope, presented as a radical simplification of the existing architectural concept, respecting the characteristics of the site and helping to improve the connection between the different spaces. Spatial asceticism, symmetry and light are some of the concepts that define the project and that have enabled multiple atmospheres to be created coherently, yet within a single environment.



DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
AUDREY TENAILLON

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*





ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
COLOMBE MANTEL
MANON SOLET

Mille et un sports
A thousand and one sports

FR Le gymnase Léopold Bellan est l'un des premiers symboles de l'intérêt porté au sport, pour l'éducation et l'intégration de la jeunesse dans la société. Réhabilité en un centre sportif municipal, il est ici un espace de pratique sportive éducationnelle et de loisir mais aussi un espace modulable permettant d'accueillir les événements de la commune. Sa relation forte avec son environnement en fait un véritable signal dans le quartier, à travers lequel de nombreux sports peuvent être pratiqués et observés au même moment, créant une chorégraphie des corps en mouvement. Plus qu'un espace de découverte physique et visuelle, le gymnase est ici un lieu poreux et polyvalent ouvert sur la ville.

EN The Léopold Bellan gymnasium is one of the key symbols of our interest in sport, for educating and integrating young people into society. Restored as a municipal sports centre, it becomes a space for educational and leisure sports, as well as an adaptable space able to host the municipality's events. Its strong relationship with its surroundings makes it a true beacon for the neighbourhood, through which a host of sports can be practised and watched at the same time, creating a choreography of the body in movement. More than a space for physical and visual discovery, here the gymnasium is a porous, versatile place, open to the town.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
PATRICK NADEAU

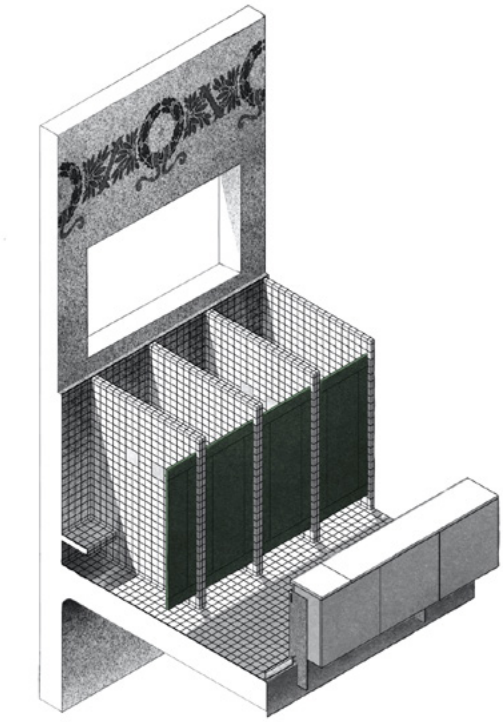
MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

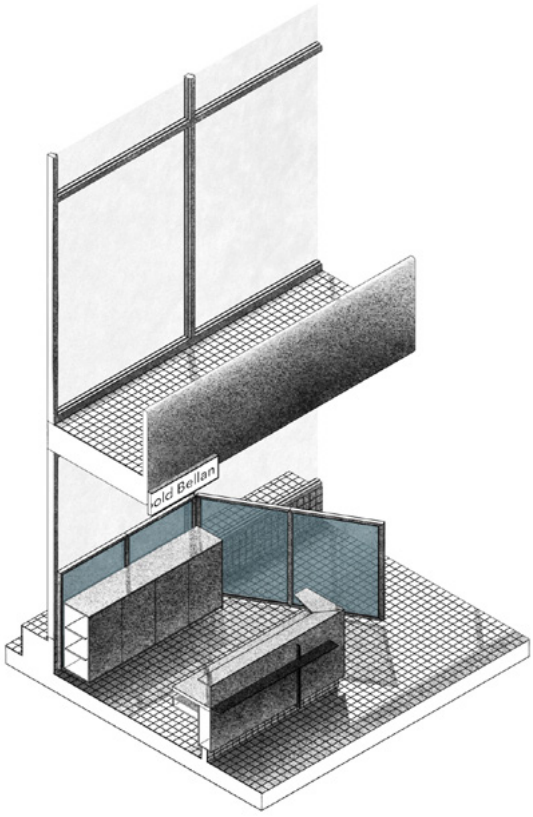
ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
JULES-FARELL O'REILLY
PIERRE THIRION

Bains Léopold Bellan
Léopold Bellan Baths

FR Le projet des Bains Léopold Bellan a comme objectif de dynamiser le cœur de la ville de Bry-sur-Marne. L'enjeu est de faire une politesse à ce quartier, majoritairement résidentiel et familial, et de faire revivre le bâtiment pour tous ses habitants. Rendre sa noblesse au complexe sportif en créant un bâtiment public, créer une place de quartier, en faire un lieu de rencontres, d'échanges, d'éducation et de sport. À la manière des bâtiments républicains des siècles derniers, ce nouveau complexe porte attention aux habitants en leur offrant des espaces qualitatifs et généreux. Les Bains Léopold Bellan se composent d'une piscine, d'un espace de bien-être, d'un restaurant et d'un parc, ouverts à tous.

EN The project for the Léopold Bellan baths aims to reinvigorate Bry-sur-Marne town centre. The challenge is to meet the expectations of residents in this predominantly residential and family neighbourhood, and to bring the building back to life for all its inhabitants. Restoring the noble quality of the sports complex by creating a public building, creating a neighbourhood spot, making it a place for meeting, sharing education and sport. Similar to the French republican buildings of the past centuries, this new complex focuses on residents by offering them quality, generous spaces. The Léopold Bellan Baths comprise a swimming pool, a well-being space, a restaurant and gardens, open to all.





DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EMMANUEL BENET

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

Accueil Bains
Vestiaires D ->
Bassins ->

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
MARIA CAMILA PARRA CRUZ

Du passé au présent : Création d'un nouveau centre aquatique
From past to present: Creating a new aquatic centre

FR Le reconversion du gymnase Léopold Bellan en centre aquatique repose sur deux principes: l'extension de la zone fonctionnelle du bâtiment actuel et une meilleure mise en valeur de l'environnement offert par la parcelle. Ces éléments répondent à la nécessité d'une transformation plus radicale du bâtiment actuel qui a une morphologie insuffisante pour le programme d'une piscine municipale et n'est pas conçu pour profiter de son emplacement sur la parcelle. L'objectif est de créer une relation entre les éléments architecturaux existants et une modification de la façade arrière en ajoutant un nouveau hall qui fournit un langage contemporain. Ce hall donne une direction au bâtiment, ouvrant cet espace public vers la parcelle, créant un dialogue entre l'intérieur et l'extérieur.

EN Converting the Léopold Bellan into an aquatic centre is based on two principles: extending the functional area of the current building and improving the setting that the plot provides. These elements correspond to the need for a more radical transformation of the current building, the morphology of which is insufficient for the programme of a municipal swimming pool and is not designed to make the most of its position on the plot. The aim is to create a relationship between the existing architectural elements and to modify the rear façade by adding a new contemporary lobby. This lobby gives the building direction, opening this public space onto the plot and creating a dialogue between the inside and the outside.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EMMANUEL BENET

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

Sauna - Jacuzzi

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
VICTOR POIRIER COUTANSAIS
CLARA REBILLARD

Léopold Bellan
Léopold Bellan

FR L'ancien gymnase Léopold Bellan témoigne d'une forte identité héritée de l'histoire du lieu. Le rapport au bâti ancien est donc le point nodal de notre réflexion. Face au programme donné, que serait un centre de bien-être aquatique s'insérant dans un ancien gymnase classé? La fragmentation et la dispersion du programme apparaît comme une nécessité à l'égard de la complexité de l'édifice. Établissant un dialogue avec le bâtiment, notre intervention contemporaine cherche à trancher avec le contenant ancien et pérenne. Elle s'inscrit donc de manière volontairement contrastée dans son environnement, en proposant une modernité immaculée aux formes simples se posant dans le bâtiment pour le mettre en valeur. Les lignes assumées du projet dialoguent alors en syntonie avec le décorum des lieux.

EN The former Léopold Bellan gymnasium has a clear and strong identity inherited from the venue's history. As such, the relationship to the former building is central to our considerations. Given the set programme, what would an aquatic leisure centre inside a former listed gymnasium look like? Fragmenting and dispersing the programme appears a necessity given the complexity of the building. Establishing a dialogue with the building, our contemporary project aims to stand in sharp contrast to the old and enduring shell. It is therefore intentionally at odds with its environment, offering an immaculate modern look with simple forms, set within the building in order to showcase it. The strong lines of the project form a dialogue in attunement with the decorum of the venue.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
EMMANUEL BENET

MOTS CLÉS | KEY WORDS
TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

DIANE ROZÉ

Gymnase Marie-José Pérec
Marie-José Pérec gymnasium

FR Le gymnase Marie-José Pérec a été conçu pour les sportifs qu'ils soient professionnels ou non, qui veulent s'épanouir dans leur sport sans risques d'abus ou de violences. Face à ce sujet sensible, ce projet propose un traitement possible de l'espace; notamment grâce à une réflexion sur les couleurs, qui rendra ce gymnase attrayant et dynamique, mais aussi grâce à un travail sur la limite entre les espaces communs et les espaces privés. Avec ceci s'ajoute une observation sur la modularité des espaces, pouvant être réappropriés par les usagers et ainsi bouleverser l'autorité des entraîneurs sportifs, abusant parfois de leur pouvoir.

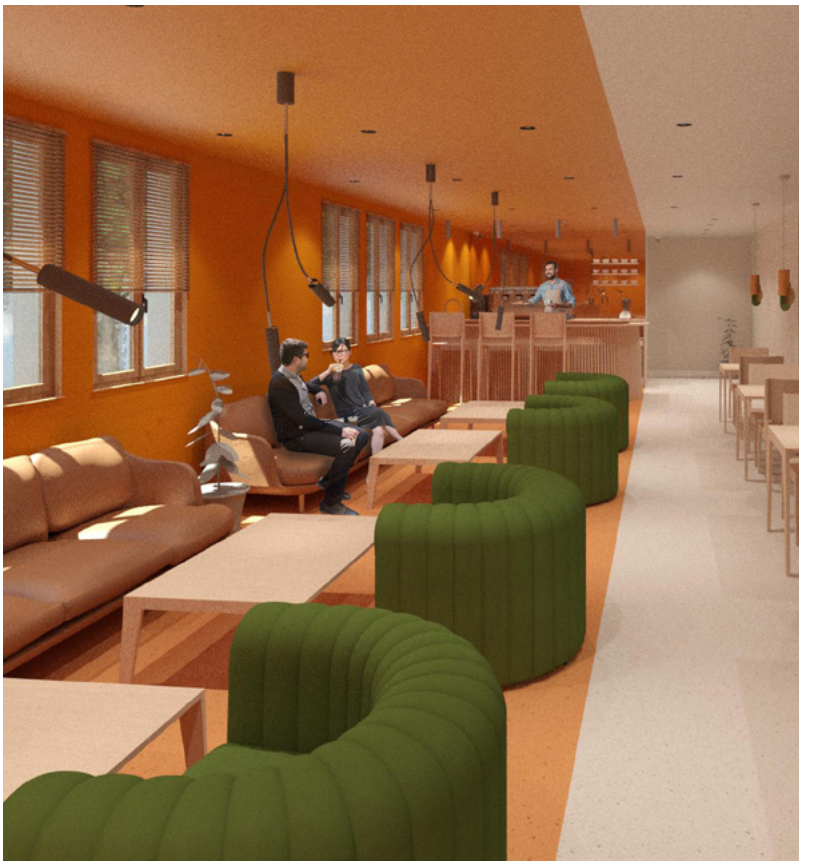
EN The Marie-José Pérec was designed for athletes – professional or not – who wish to flourish in their sport without the risk of abuse or violence. Given this sensitive subject, this project proposes a potential treatment for the space, based in particular on a consideration of colour, which will make this gymnasium attractive and dynamic, as well as work on the boundaries between common and private spaces. There will also be an observation on the modularity of the spaces, which users can make their own. This can disrupt the authority of sports coaches, who sometimes abuse their power.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

VINCENT TORDJMANN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*



LE DOMAINE DE BAUDOUVIN, JARDIN REMARQUABLE

THE DOMAINE DE BAUDOUVIN, A REMARKABLE GARDEN

FR Ancienne propriété de Henri de Rothschild, cette bâtisse bourgeoise provençale du 18e, dont son jardin est classé «Jardin Remarquable» par les services de l'État, est un lieu d'exception est l'héritage d'un art de vivre et du rapport à la nature (et aux maraîchers) du sud de la France.
La nouvelle direction du Domaine souhaite interroger les étudiants de l'école Camondo Méditerranée pour définir une programmation en y associant l'art et la nature, soit «Culture et culture» Il faut comprendre par ce jeu de mots, les deux sens de la culture: Culture artistique et Culture agricole, nature et paysage, art et nature. Après un travail d'enquête, d'observation et d'analyse, les étudiants doivent établir de grandes pistes programmatiques, qui seront ensuite déployées sur l'ensemble des bâtiments et du jardin.
Ils prendront en compte les éléments majeurs:

- Son histoire.
- Son environnement: site classé jardin remarquable ainsi que ses environs directs avec la nature verdoyante exceptionnelle du Var.
- Son architecture celle d'une villa de Villégiature du 18e siècle.
- Une démarche éco-responsable.
- La programmation culturelle.
- La relation astucieuse et intelligente entre l'intérieur (architecture intérieure) et l'extérieur (parc, terrasse, jardin, ...).

Directeurs de diplôme:

- Marco Mencacci
- Bernard Moïse

EN Formerly owned by Henri de Rothschild, this 18th century Provençal manor house, with a garden awarded "Remarkable Garden" status by the French state, is an exceptional heritage site that embodies the inherently southern-French way of life and relationship with nature (and market gardeners). The estate's new management wishes to task the students of the Ecole Camondo Méditerranée with designing a programme that combines art and nature, or "Agri(culture)", a term that designates at once artistic and crop-related culture, nature and landscape, art and nature.
After investigation, observation and analysis work, students must set out the major themes of the programme, which will then be applied to all of the buildings and the garden.
They will take the following key elements into account:

- Its history.
- Its environment: a site with Remarkable Garden status and the exceptional unspoilt countryside of the Var as its immediate surroundings.
- Its architecture as an 18th century holiday residence.
- An environmentally-friendly approach.
- The cultural programme.
- The smart and intelligent relationship between the interior (interior architecture) and the exterior (grounds, terrace, garden, etc.).

Degree directors:

- Marco Mencacci
- Bernard Moïse

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
NATACHA BERST
VALÉRIE DOUANGPHRACHANDR
POEITI TROUCHE

Reviéuda
Reviéuda

FR Les jardins sont une source de calme et de contemplation. Situé dans le sud de la France, à la Valette-du-Var, le domaine de Baudouvin est caractérisé par une nature riche dessinant un paysage remarquable. Le projet s'inscrit dans la continuité de l'histoire du domaine et de ce qu'il a toujours été: un lieu d'accueil, ouvert à tous et inclusif, un havre de paix. Il offre à des adolescents en marge, suite à des difficultés scolaires, un cadre pour se reconstruire, retrouver confiance en eux, en l'autre, et apprendre à vivre ensemble. L'architecture va accompagner le corps et l'esprit de ces jeunes dans leur reconstruction. Elle va permettre de réinvestir entièrement le lieu pour lui redonner vie, le raviver, en dialecte provençal: Reviéuda.

EN Gardens are a source of calm and contemplation. Located in the South of France, in La Valette-du-Var, Domaine de Baudouvin stands out for its abundant nature, making for a remarkable landscape. The project is a continuation of the history of the estate and what it has always been: a place of welcome, inclusive and open to all, a haven of peace. It provides a place for teenagers, marginalised by problems at school, to rebuild themselves, restore their confidence in themselves and in others, and learn to live as a community. The architecture will support the bodies and minds of these young people as they rebuild. It will allow the venue to once again be fully occupied, bringing it back to life, reviving it – or reviéuda in the Provençal dialect.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS
VERS L'EXTÉRIEUR / *TOWARDS THE OUTER WORLD*
TRANSITION ÉCO-RESPONSABLE / *ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY TRANSITION*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

MATTEO BRESSAN

Paradigme
Paradigm

FR Le jardin de Baudouvin va devenir un lieu de vie expérimentale entre les habitants de la ville et les vivants non humains. Le site est voué à évoluer au fil des saisons et au fil des années. Le collectif permettra à ses membres de se reconnecter avec l'ensemble des êtres vivants dans le jardin, de comprendre et de favoriser les interactions entre les espèces pour favoriser l'équilibre du milieu , mais aussi de nouer des liens et d'échanger avec d'autres personnes dans un projet commun, évolutif et inter-générationnel. Il créera une émulation collective favorable au site, au quartier, à la ville, à tous les vivants humains et non un humains concerné par cette expérience utopique.

EN Baudouvin Gardens is set to become an experimental venue where the city's inhabitants encounter non-human life. The intention is for the site to evolve over the seasons and the years. The collective will enable its members to reconnect with all the garden's living beings, to understand and promote interactions between species in order to contribute to a balanced environment, and to forge bonds and open dialogue with other people through a shared, evolving and intergenerational project. It will create collective competition beneficial to the site, the neighbourhood, the city, and to all human and non-human creatures involved in this utopian experiment.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS

VERS L'EXTÉRIEUR / *TOWARDS THE OUTER WORLD*
TRANSITION ÉCO-RESPONSABLE / *ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY TRANSITION*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

MAGALI CHOUAYBOU
LOUISE HURTH

Osmia
Osmia

FR Au sein de ce jardin sensoriel, nous vous invitons à sentir pour ressentir, à travers une découverte aux notes olfactives. La vue et l'ouïe sont des sens de la distance. Le goût et le toucher sont des sens du contact. Et l'odorat se trouve à la croisée de tous. Imperceptible, insaisissable, fragile et subtil, il est un sens instinctif. C'est un sens qui, par sa force émotionnelle et sensible établit des liens étroits entre l'espace et le temps, entre le matériel et l'immatériel. Le domaine de Baudouvin, situé au cœur de la Méditerranée, tisse des liens avec son territoire par le partage d'une culture olfactive. En créant des partenariats réunissant art et sciences, il vise, dans une dimension de progrès, à développer la recherche et à sensibiliser le public à l'importance de l'odorat.

EN In this sensory garden, we invite you on an olfactory exploration, using your sense of smell in order to feel. Sight and hearing are the senses of distance. Taste and touch are the senses of contact. Smell is the point at which they intersect. Imperceptible, elusive, fragile and subtle, it is an instinctive sense. It is a sense that, through its emotional and sensory power, establishes close connections between space and time, the material and the immaterial. Domaine de Baudouvin, on the Mediterranean coast, forges bonds with its surrounding area through a shared olfactory culture. By establishing partnerships that bring art and science together, it takes a progressive approach though its aim to develop research and raise the public's awareness of the importance of smell.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

BERNARD MOÏSE

MOTS CLÉS | KEY WORDS

VERS L'EXTÉRIEUR / *TOWARDS THE OUTER WORLD*
TRANSITION ÉCO-RESPONSABLE / *ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY TRANSITION*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
LIN LAN
YUHAN LIN

Domaine de Baudouvin : le goût des cultures partagées
Domaine de Baudouvin: the taste of shared cultures

FR Grâce à ce projet, le visiteur devient à la fois observateur et participant au domaine de Baudouvin. Les activités de la vie quotidienne autour du repas et du partage y deviennent de nouvelles cérémonies. Le visiteur découvre la flore nourricière et ornementale, la culture alimentaire et les agriculteurs locaux. Il récolte, cuisine et déguste. Avec des convives circonstanciels, il se régale de repas constitués de produits frais. Le centre de recherche étudie le patrimoine naturel, collectionne des recettes familiales locales et les publie. Le musée présente des œuvres d'art sur les mêmes sujets. Baudouvin devient non seulement défenseur d'un patrimoine naturel et culturel, mais aussi un lieu d'échanges autour des cultures artistiques et culinaires méditerranéennes.

EN With this project, visitors become at once observers and operators of Domaine de Baudouvin. Day-to-day activities, centred around meals and sharing, become new ceremonies. Visitors discover the nourishing and ornamental flora, the food culture and the local farmers. They gather, cook and taste. With their circumstantial fellow guests, they enjoy meals made with fresh produce. The research centre studies natural heritage and collects and publishes local family recipes. The museum displays works of art on the same subjects. Baudouvin not only becomes a champion of natural and cultural heritage, but also a place of dialogue on Mediterranean artistic and culinary cultures.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
BERNARD MOÏSE

MOTS CLÉS | KEY WORDS
VERS L'EXTÉRIEUR / *TOWARDS THE OUTER WORLD*
TRANSITION ÉCO-RESPONSABLE / *ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY TRANSITION*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
OCTAVE LE ROUX

Fondation Baudouvin : Le soin par la culture
Fondation Baudouvin: care through culture

FR Installée au cœur du «Jardin Remarquable» dans la commune de la Valette, la fondation Baudouvin bénéficie d'une diversité botanique considérable où se mêlent jardins potagers, cultures florales, plantes médicinales et aromatiques. Au cœur de cet écrin naturel, entourée par ses jardins nourriciers, la Bastide, lieu d'expérimentation en médecine traditionnelle, par la transformation de la nature et plus particulièrement des plantes médicinales, se réinvente en campus créatif interdisciplinaire. Elle accueille artistes et chercheurs de tous horizons autour d'un projet commun «le soin par la culture» soutenu en France et à l'international.

EN Located at the heart of the Remarkable Garden in the municipality of La Valette, the Fondation Baudouvin enjoys considerable biodiversity from the intermingling kitchen gardens, flower crops and medicinal and aromatic plants. In the midst of this natural setting, surrounded by its nourishing gardens, the Bastide, a place of experimentation in traditional medicine through the transformation of nature and of medicinal plants in particular, is reinventing itself as a creative interdisciplinary campus. It welcomes artists and researchers from all spheres around a joint project, supported in France and around the world: "care through culture".

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARCO MENCACCI

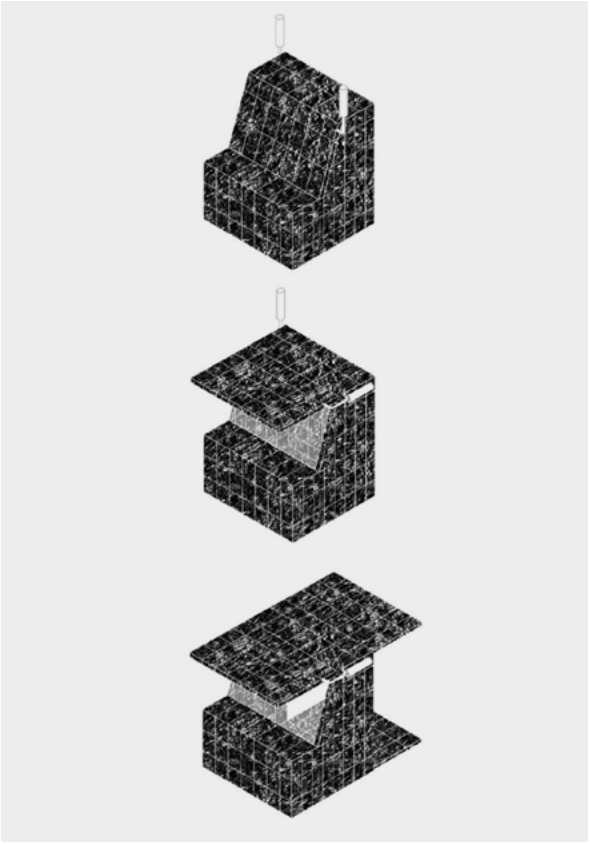
MOTS CLÉS | KEY WORDS
VERS L'EXTÉRIEUR / *TOWARDS THE OUTER WORLD*
TRANSITION ÉCO-RESPONSABLE / *ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY TRANSITION*

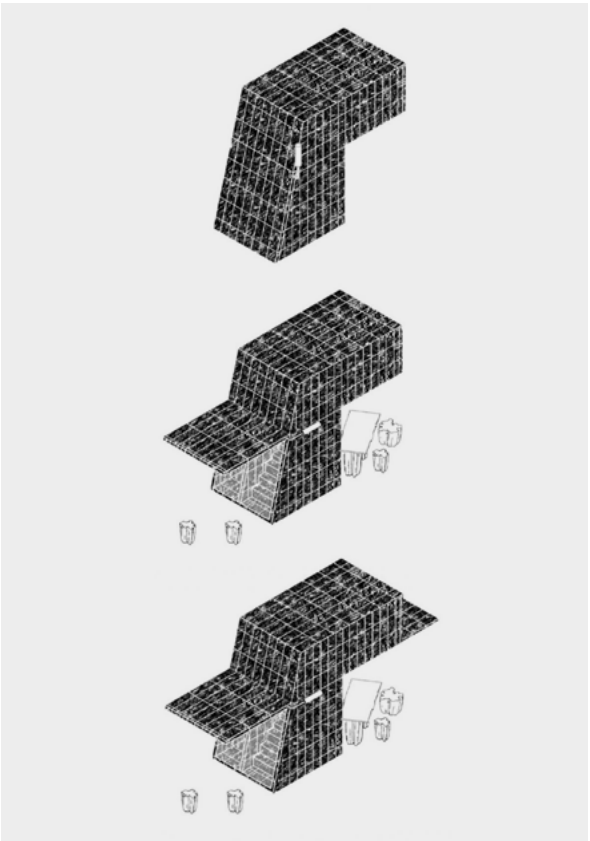
ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
RAPHAËLLE LHUILLIER
MARGAUX PADRUTT
MARION PAYET

Météores. L'art de l'attention
Meteors. The art of attention

FR Le Domaine de Baudouvin s'éveille en redonnant sa liberté créatrice au vivant. Le jardin prend vie et s'étend aux montagnes environnantes dessinant alors l'identité de la vallée heureuse. Dans ce lieu, nous apprenons et réapprenons que le monde est peuplé d'entités et qu'elles exigent une nouvelle manière de vivre et d'habiter en commun. Baudouvin est pensé comme une cellule: composé d'un noyau, autour duquel gravitent plusieurs éléments. Il forme alors un organisme vivant. L'unité d'habitation classique se décompose et se déploie à l'extérieur, donnant ainsi naissance aux Météores. La bastide ouverte au quatre vents devient un lieu d'exposition, de centralisation et de diffusion des savoirs. Porter l'attention, créer des espaces inexplorés et les donner à voir, telle est notre intention.

EN Domaine de Baudouvin is awakening, re-establishing the creative freedom of the living. The garden is coming to life and extending out to the surrounding mountains, shaping the identity of the happy valley. Here, we learn and re-learn that the world is populated by entities that demand a new form of shared living and inhabiting. Baudouvin is designed as a cell, featuring a nucleus around which several elements gravitate, forming a living organism. The classic housing unit is broken down and rebuilt outdoors, giving rise to Meteors. The windswept bastide becomes a place for the exhibition, centralisation and dissemination of knowledge. Our intention is to pay attention, to create and reveal unexplored spaces.





DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
BERNARD MOÏSE

MOTS CLÉS | KEY WORDS
VERS L'EXTÉRIEUR / *TOWARDS THE OUTER WORLD*
TRANSITION ÉCO-RESPONSABLE / *ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY TRANSITION*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS
JIAYUE MA
HE WANG

Garden Party
Garden Party

FR Les moments fugaces ne peuvent être scellés dans le temps mais vivre l'instant présent et le transformer en un souvenir unique est une belle ambition. Le projet propose d'enrichir et d'amplifier les sens à travers les phénomènes éphémères du monde naturel. Depuis toujours les jardins sont associés à un sentiment de bien-être. Celui du domaine de Baudouvin devient un espace utopique pour sublimer collectivement les événements fugaces. Cela se traduit notamment par la création d'une résidence d'artistes sur le thème de l'art éphémère, d'un café, d'un restaurant conceptuel qui implique l'utilisation d'ingrédients de saison pour créer le menu d'un instant. La nature est mise à contribution, dans le partage, avec respect et reconnaissance.

EN Fleeting moments cannot be frozen in time. But living in the present moment and transforming it into a unique memory is a fine ambition. The project proposes to enhance and amplify the senses through the fleeting phenomena of the natural world. Gardens have always been associated with a sense of well-being. The one at Domaine de Baudouvin is becoming a utopian space in order to collectively showcase fleeting events. This translates through the creation of an artist residency on the theme of ephemeral art, a café and a conceptual restaurant based on the use of seasonal ingredients to create fleeting menus. Nature is a contributor here, the spirit is one of sharing, with respect and gratitude.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
BERNARD MOÏSE

MOTS CLÉS | KEY WORDS
VERS L'EXTÉRIEUR / *TOWARDS THE OUTER WORLD*
TRANSITION ÉCO-RESPONSABLE / *ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY TRANSITION*

RESTAURANT
CAFE

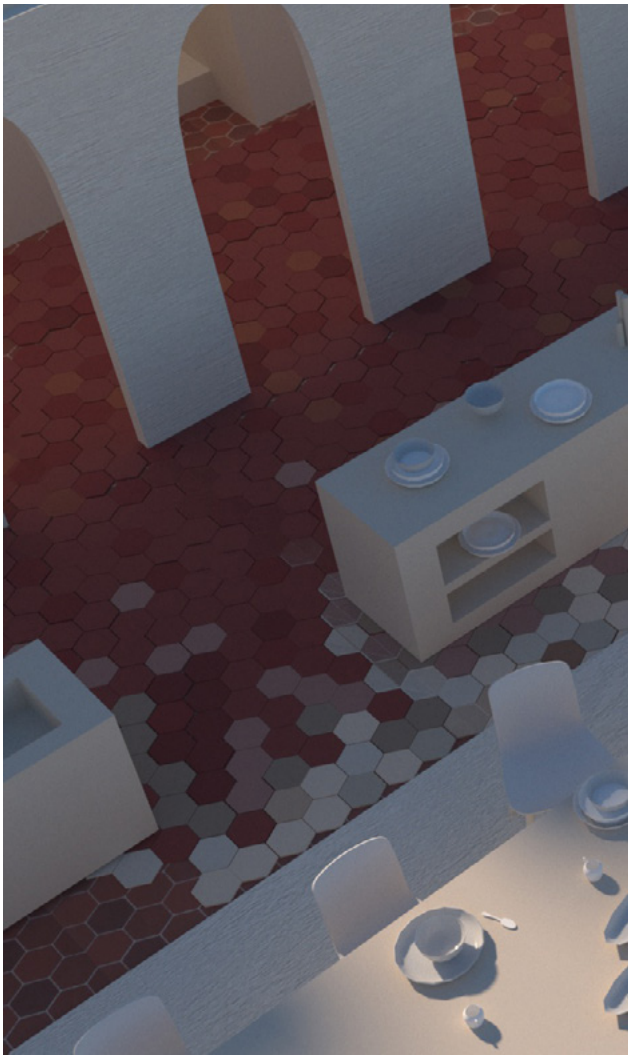
ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

LAETITIA MIRA

La Nourricière
The Nurturer

FR La Méditerranée a façonné des traditions et savoir-faire culinaires qui se perdent au profit de la surconsommation et l'uniformisation des goûts. Autrefois domaine agricole, le Domaine de Baudouvin se veut aujourd'hui défenseur de cet héritage culinaire en mettant en lumière sa richesse patrimoniale.
Le projet propose une revalorisation de ces savoir-faire à travers la démonstration, de façon matérielle et immatérielle. L'acte de cuisiner entretient un certain rapport aux gestes, à la chair et au corps. Fort de ce constat, je propose de créer un nouveau dialogue entre art et cuisine. La frontière entre ces disciplines se floute pour permettre de requestionner notre rapport à la nourriture. Se crée alors, une nouvelle façon de voir et ressentir la cuisine.

EN The Mediterranean has shaped culinary traditions and knowledge that are being eclipsed by over-consumption and the standardisation of tastes. Once a farming estate, today Domaine de Baudouvin seeks to champion this culinary heritage by showcasing its cultural abundance. The project proposes to restore an appreciation of this knowledge through demonstration, both material and immaterial. The act of cooking maintains a certain connection with movements, with flesh and the body. Drawing on this observation, I aim to create a new dialogue between art and cooking.
The boundaries between these disciplines are blurred in order to newly challenge our relationship with food. A new way of seeing and experiencing cooking emerges.



DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS

VERS L'EXTÉRIEUR / *TOWARDS THE OUTER WORLD*
TRANSITION ÉCO-RESPONSABLE / *ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY TRANSITION*

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

CLÉMENT ROUVIER

Sentinelles
Sentinels

FR Ancien propriétaire du domaine, Henri de Rothschild, personnage pluridisciplinaire voguait entre l'art de la scène et le monde de la science. De cet héritage, est né ce projet où artistes et chercheurs travaillent autour des abeilles. Considérées comme messagères des dieux, ces insectes millénaires sont aujourd'hui menacés d'extinction. Le lieu, riche d'une faune à polliniser et d'un circuit d'eau pour se désaltérer devient leur havre de paix. La bâtisse se fait sanctuaire. Une structure interne sur laquelle sont disposés des ruchers évolutifs, invite les visiteurs à déambuler. De l'entrée jusqu'à la sortie du lieu, le public se sensibilise à l'importance de l'abeille dans notre écosystème ainsi qu'aux propriétés et aux possibilités infinies mises à jour par l'échange.

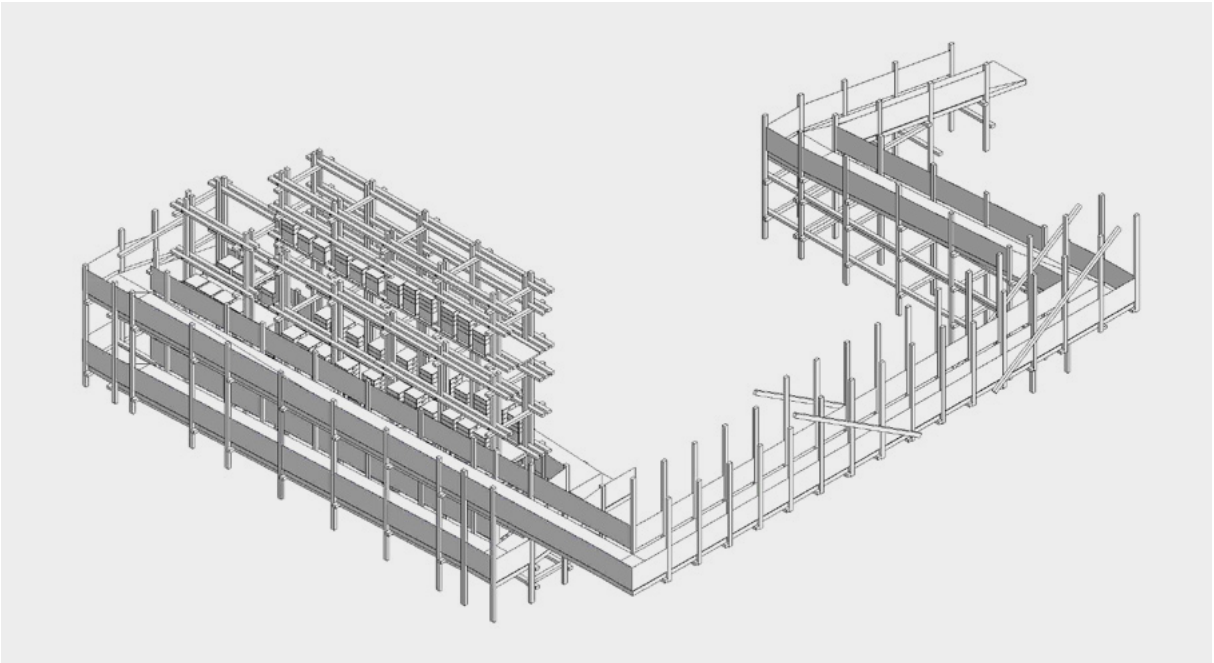
EN The former owner of the estate, Henri de Rothschild, a multidisciplinary figure, drifted between the performing arts and the world of science. This heritage has given rise to this project, where artists and researchers work with bees. Believed to be the messengers of the gods, these ancient insects are now under threat of extinction. The site, filled with pollinator-friendly flora and a water course for drinking, is becoming a haven of peace for them. The building is now their sanctuary. An internal structure on which evolving hives are placed invites visitors to stroll and explore. From the entrance to the exit, visitors learn about the importance of bees in our ecosystem, as well as the properties and infinite possibilities revealed through these exchanges.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

BERNARD MOÏSE

MOTS CLÉS | KEY WORDS

TRANSFORMER L'EXISTANT / *TRANSFORMING WHAT EXISTS*
SCÉNOGRAPHIE(S) / *SCENOGRAPHY*



SUJETS LIBRES & MÉMOIRES

FREE TOPICS & DISSERTATIONS

FR Les diplômes 2022 de l'école Camondo embrassent trois grands territoires d'étude: Scénographie, Espace pour demain, Nouveaux ensembliers et sous-tendant sept thématiques : transition éco-responsable, transformer l'existant, vers l'extérieur, questions sociétales, scénographie(s), savoir-faire, nouvel artisanat, prendre soin. 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 à 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 2022 at the école Camondo cover three main areas of study: Set design, Spaces for tomorrow, New interior designers and underpinning seven themes: environmentally-friendly transition, transforming what exists, towards the outer world, societal issues - social commitment, scenography (ies), expertise new craftsmanship, care. 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.

PRENDRE SOIN

CARE

FR Le Care. Le soin. La sollicitude… autant de mots qui imprègnent les esprits et les projets des Camondiens. Cette préoccupation de l'autre – qui sait s'affranchir de la sphère strictement médicale à laquelle un réflexe paresseux la catonne trop souvent – se décline dans différents sujets qui leur sont proposés tout au long de leur cursus, mais aussi au gré de séminaires (Usages et Ambiances pour Habiter), de journées d'études (chaire ArchiDes) pour finalement, parfois, s'incarner dans leurs sujets libres. Penser un territoire brulé; faire école dans un camp de réfugiés; construire un habitat intergénérationnel; envisager nos futurs sépultures… autant d'exemples qui inscrivent toujours un peu plus nos étudiants dans une éthique du Care, les amenant à être des concepteurs responsables.

EN Concern. Attentiveness. Solicitude... The minds and projects of Camondo students are imbued with these words and more. This preoccupation with the Other – one that breaks from the purely medical sphere to which there is often a careless tendency to confine it – permeates the various subjects offered to them throughout their course, as well as seminars (Uses and Atmospheres for Living), study days (Archidessa chair) and ultimately, in some cases, their free topics. Designing a burnt territory; making a school in a refugee camp; building intergenerational housing; envisaging our future graves – these are just some of the examples that demonstrate our students' growing commitment to a caring philosophy, guiding them towards becoming responsible designers.

SUI KWAN CHENG

MÉMOIRE

Études comparée de l'expérience du jardin, au Japon et en France

FR La France et le Japon sont deux pays très attachés à l'art, mais ont des manières très différentes de l'aborder et de le produire. Le jardin est une création esthétique qui relève d'une certaine relation à la nature. La façon dont l'homme interagit avec la nature reflète ainsi comment il se perçoit dans celle- ci. Différentes façons de concevoir la nature entraînent nécessairement différentes approches qui peuvent toutes se révéler esthétiques. A travers les jardins en particulier, comment se différencie alors l'esthétique japonaise et française dans leur approche de la nature? Que révèlent ces spécificités? Quelles leçons peut-on en tirer sur l'approche esthétique contemporaine?

DISSERTATION

Comparative study of the garden experience in Japan and France

EN France and Japan are two countries that are very attached to art, but have very different ways of approaching it and producing it. The garden is an aesthetic creation that relates to a certain relationship to nature. The way man interacts with nature thus reflects how he perceives himself in it. Different ways of conceiving nature necessarily lead to different approaches, all of which can be aesthetic. Through gardens in particular, how is Japanese and French aesthetics different in their approach to nature? What do these specificities reveal? What lessons can be drawn from this on the contemporary aesthetic approach?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

FLORE GARCIN-MARROU

SUJET LIBRE

Taratan (maison de médecine chinoise traditionelle)

FR Différente du traitement symptomatique de la médecine occidentale, l'approche holistique est un concept important en médecine chinoise. Les systèmes et organes du corps de chaque personne sont interdépendants, ce qui inclut en plus de la santé physique, émotionnelle et spirituelle. La météo et l'environnement sont pris en compte. Cependant, les personnes modernes la considèrent souvent comme une alternative, en mettant l'accent sur l'acupuncture pour soulager les symptômes. Pour la pratiquer véritablement, il est nécessaire de relier la nature et le corps dans la vie quotidienne, afin qu'ils puissent atteindre un bon équilibre à long terme. C'est pourquoi le projet médecine chinoise introduit l'exercice et le régime dans la clinique et la pharmacie.

FREE TOPIC

Taratan (house of traditional Chinese medicine)

EN The holistic approach is an important concept in Chinese medicine, differing from the symptomatic treatment of Western medicine. The systems and organs of each person's body are interdependent, which also includes physical, emotional and spiritual health. The weather and the environment are taken into account. However, modern people often consider it as an alternative, focusing on acupuncture to relieve symptoms. To truly practise it, it is necessary to connect nature and body in daily life, so that they can achieve a good balance in the long term. This is why Chinese medicine brings exercise and diet into the clinic and pharmacy.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DESIGN DE SERVICE / *SERVICE DESIGN*
PATRIMOINE / *HERITAGE*
PRENDRE SOIN / *CARE*

YIN YANG
Acupuncture Therapy
針灸
ACUPUNCTURE

MADELEINE DHAVERNAS

MÉMOIRE

La mémoire fragile – architecture d'intérieur et design pour la maladie d'Alzheimer

FR La maladie d'Alzheimer est une maladie dont on a du mal à comprendre toutes les subtilités. Si l'on sait que cette maladie à un impact sur la mémoire et le langage, on a également pris conscience de son influence sur la perception et la compréhension des espaces. En effet, les troubles causés par la maladie vont provoquer des bouleversements dans le quotidien des personnes atteintes. En tant que concepteur d'espaces, nous interrogeons sans cesse ce rapport entre l'espace et les individus qui l'occupent. Mais qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer a à nous révéler et comment peut-elle nous instruire sur la conception des espaces de santé qui lui sont attribués?

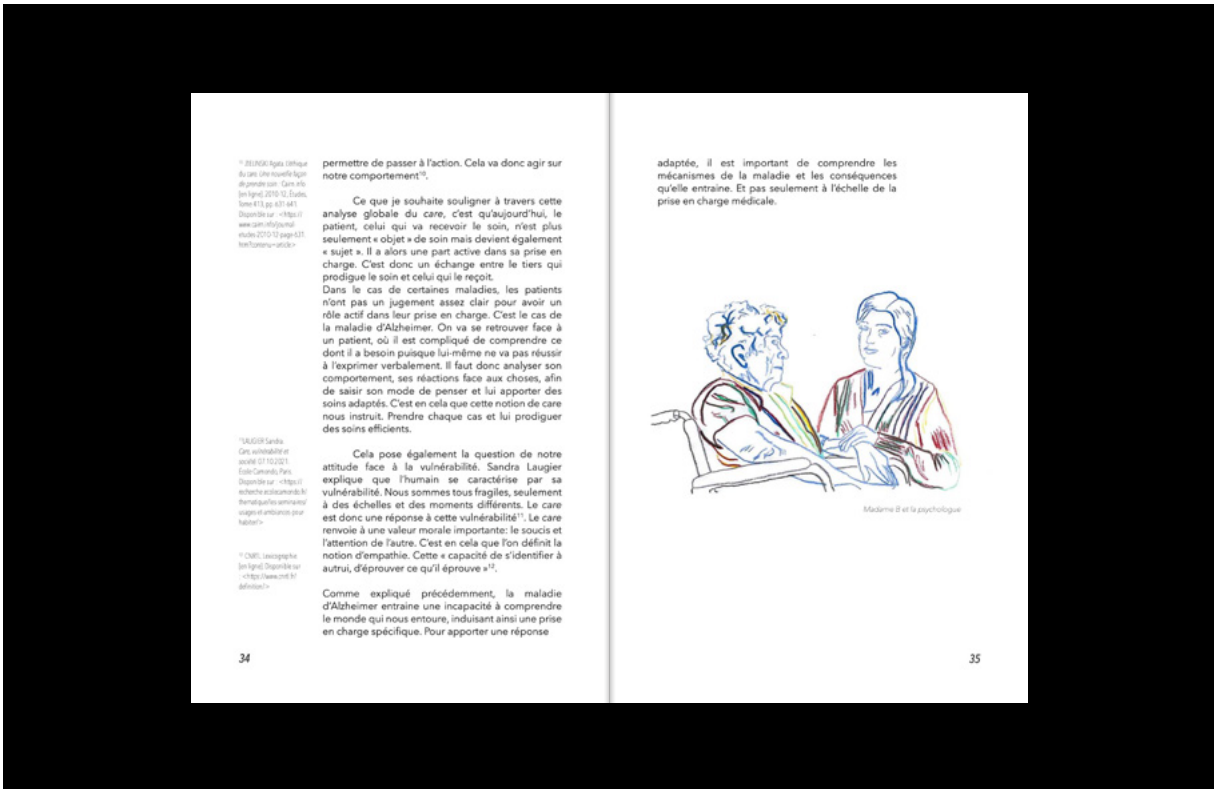
DISSERTATION

Fragile memory – Interior architecture and design for Alzheimer's disease

EN Alzheimer's is a disease whose subtleties are difficult to understand. While we know that the disease has an impact on memory and language, we have also become aware of its influence on the perception and understanding of spaces. The difficulties brought about by the disease cause upheavals in the daily lives of those affected. As spatial designers, we are constantly considering this relationship between space and the individuals who occupy it. But what can Alzheimer's disease reveal to us and how can it teach us about designing the healthcare spaces allocated to it?

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

ALEXIS MARKOVICS



permettre de passer à l'action. Cela va donc agir sur notre comportement[10].

Ce que je souhaite souligner à travers cette analyse globale du care, c'est qu'aujourd'hui, le patient, celui qui va recevoir le soin, n'est plus seulement « objet » de soin mais devient également « sujet ». Il a alors une part active dans sa prise en charge. C'est donc un échange entre le tiers qui prodigue le soin et celui qui le reçoit.
Dans le cas de certaines maladies, les patients n'ont pas un jugement assez clair pour avoir un rôle actif dans leur prise en charge. C'est le cas de la maladie d'Alzheimer. On va se retrouver face à un patient, où il est compliqué de comprendre ce dont il a besoin puisque lui-même ne va pas réussir à l'exprimer verbalement. Il faut donc analyser son comportement, ses réactions face aux choses, afin de saisir son mode de penser et lui apporter des soins adaptés. C'est en cela que cette notion de care nous instruit. Prendre chaque cas et lui prodiguer des soins efficients.

Cela pose également la question de notre attitude face à la vulnérabilité. Sandra Laugier explique que l'humain se caractérise par sa vulnérabilité. Nous sommes tous fragiles, seulement à des échelles et des moments différents. Le care est donc une réponse à cette vulnérabilité[11]. Le care renvoie à une valeur morale importante: le soucis et l'attention de l'autre. C'est en cela que l'on définit la notion d'empathie. Cette « capacité de s'identifier à autrui, d'éprouver ce qu'il éprouve »[12].

Comme expliqué précédemment, la maladie d'Alzheimer entraine une incapacité à comprendre le monde qui nous entoure, induisant ainsi une prise en charge spécifique. Pour apporter une réponse

34

adaptée, il est important de comprendre les mécanismes de la maladie et les conséquences qu'elle entraine. Et pas seulement à l'échelle de la prise en charge médicale.

Madame B et la psychologue

35

SUJET LIBRE

Promenade sensorielle

FR La promenade n'est pas seulement une activité physique mais permet d'élever la marche au rang d'une pratique intellectuelle, permettant à l'esprit de s'évader. Promenade sensorielle est un espacede bien-être pour les personnes souffrant de fatigue chronique ou tout simplement ayant besoin de repos. L'ancien sanatorium d'Aincourt, à 1h de Paris, offre un lieu parfait pour accueillir ce centre. Entouré d'une forêt de pins, c'est une réelle immersion dans la nature et une vraie déconnexion du quotidien. Le concept de ce centre de bien-être, est de proposer aux usagers un cheminement pour aller mieux, en mettant en avant la marche et la déambulation. Cette promenade amène à la relaxation et la contemplation par l'éveil des sens, à travers des matières, des sons et des ambiances lumineuses.

FREE TOPIC

Sensory stroll

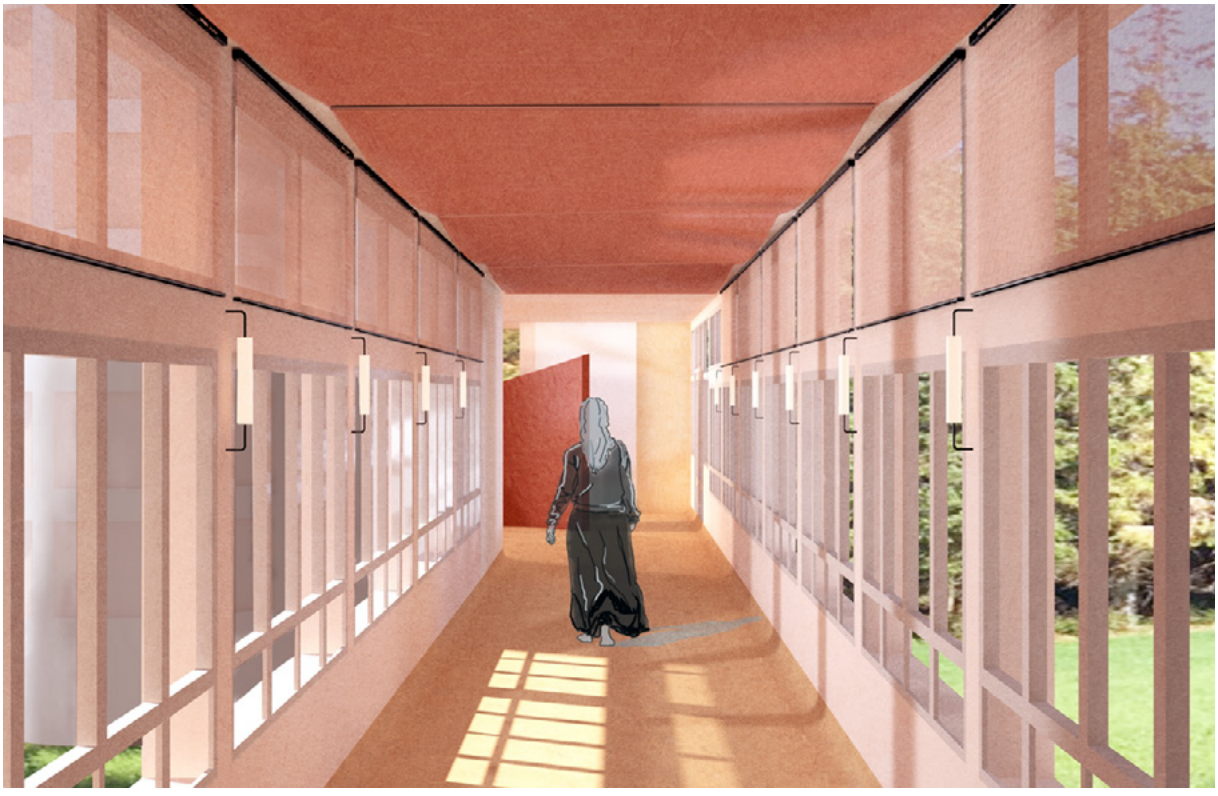
EN Strolling is not just a physical activity, it also elevates walking to an intellectual practice, allowing the mind to escape. Sensory stroll is a wellness area for people suffering from chronic fatigue or simply in need of rest. The former sanatorium in Aincourt, an hour from Paris, offers the perfect venue for this centre. Surrounded by a pine forest, it is a true immersion in nature and a real disconnect from everyday life. The concept of this wellness centre is to offer users a path towards feeling better, with a focus on walking and strolling. This stroll encourages relaxation and contemplation by awakening the senses through materials, sounds and light atmospheres.

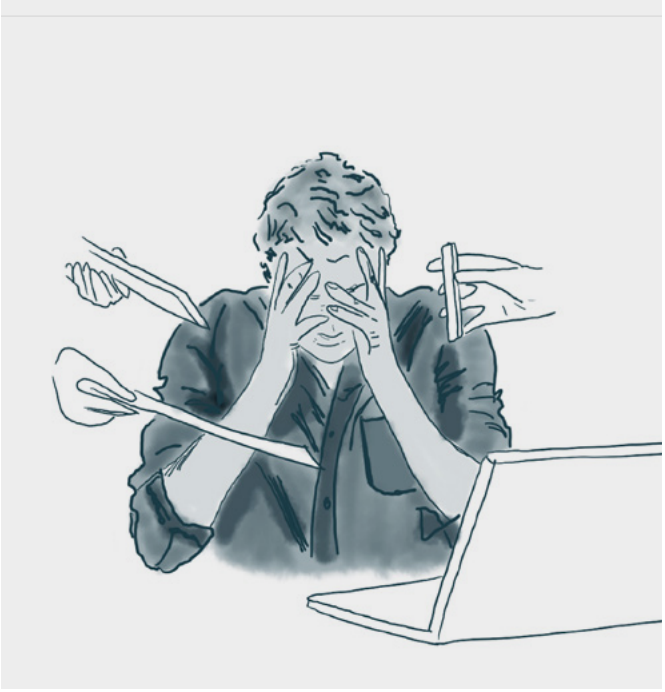
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

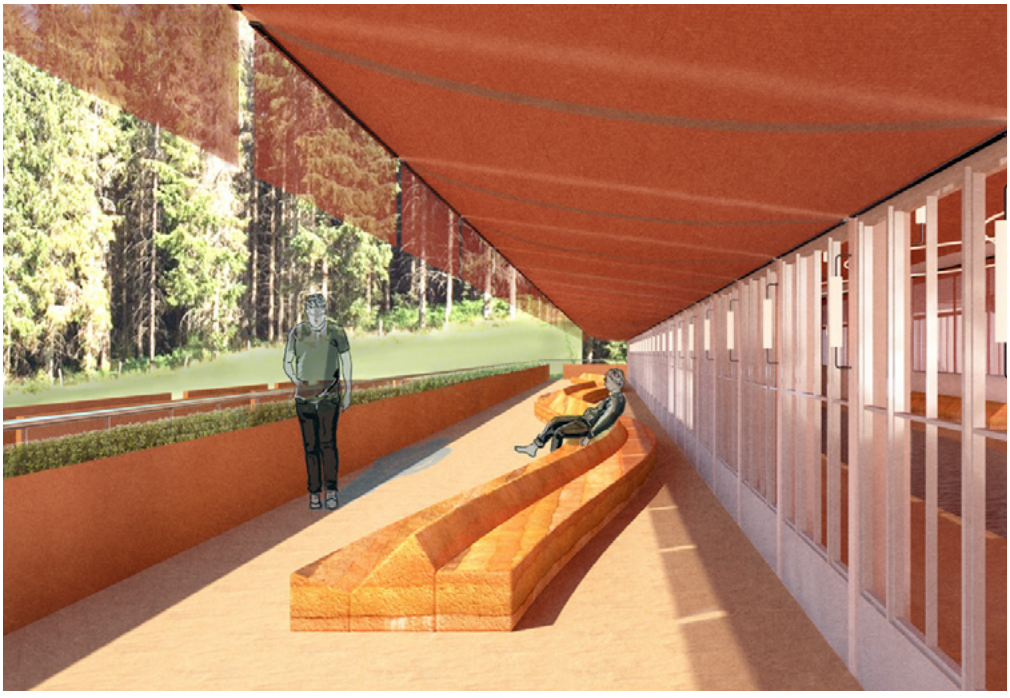
CHARLOTTE JUILLARD

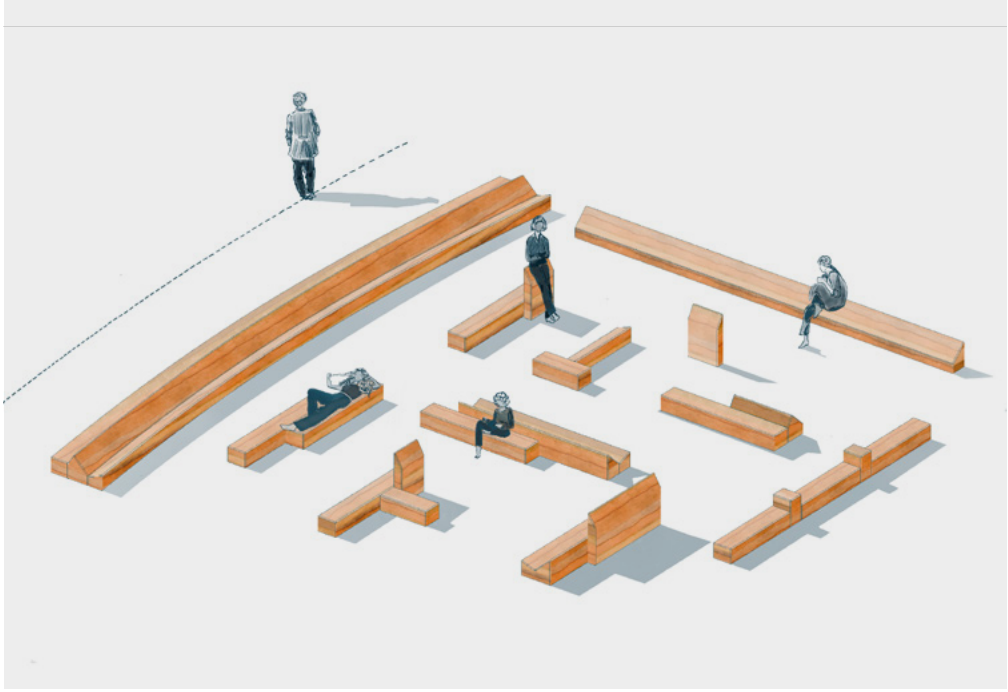
MOTS CLÉS | KEY WORDS

PRENDRE SOIN / *CARE*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*









THIBAUD HAIM

MÉMOIRE

De la ghettoïsation aux quartiers juifs de Paris : une approche spatiale de la communauté juive.

FR Ce mémoire retrace l'histoire des ghettos juifs, leurs impacts sur la société actuelle et les liens qui peuvent être faits avec les quartiers juifs de Paris. En étudiant le ghetto, sa formation et ses particularismes, nous avons compris comment cet isolement spatial et psychologique a façonné la communauté juive sur le plan culturel, communautaire et religieux. Les traces laissées par cette ghettoïsation seront au cœur de notre analyse. Ce mémoire permet de réfléchir sur les différentes barrières d'un ghetto et les multiples dimensions de ce dernier. Ainsi, nous avons constaté une dichotomie entre les barrières psychologiques et spatiales et le lien avec leur enfermement physique ou non. Notre dernière partie est plus personnelle et s'attache à relater notre histoire, notre rapport à la religion et aux ghettos. Sous le prisme de l'enfermement de la population juive et des ghettos, nous avons expliqué l'importance du devoir de mémoire, du souvenir, du poids de ces années d'enfermement sur les générations futures.

DISSERTATION

From ghettoisation to the Jewish districts of Paris: a spatial approach to the Jewish community

EN This dissertation recounts the history of the Jewish ghettos, their impacts on current society and the links that can be established with the Jewish districts of Paris. By studying the ghetto, its formation and specificities, we have understood how this spatial and psychological isolation has shaped the Jewish community on cultural, community and religious levels. The traces left behind by this "ghettoisation" will be central to our analysis. This dissertation reflects on the different barriers of a ghetto and its multiple dimensions. We have thus observed a dichotomy between psychological and spatial barriers and the connection to their physical confinement, where applicable. Our final section is more personal and endeavours to relate our history and relationship with religion and the ghettos. From a perspective of the imprisonment of the Jewish population and the ghettos, we have explained the importance of the duty of memory, remembering and the weight of these years of confinement on future generations.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MAYALÈNE GUELTON

II- Les quartiers juifs, une architecture ouverte mais des communautés isolées

A- Les quartiers juifs, centres culturels et actifs

Dans cette partie nous allons analyser les quartiers juifs actuels et essayer de comprendre l'évolution des mentalités et le caractère fermé, isolé de certains de ces quartiers.

Tout d'abord, il faut rappeler l'objectif de ces quartiers juifs : préserver et entretenir la culture et la religion juive. Pour illustrer cet aspect nous avons choisi de citer un journal juif qui décrit l'importance des quartiers juifs : « nos rabbins ont promulgué tous leurs décrets, leurs lois et les ordonnances dans le seul but de dresser un mur entre nous-mêmes et les nations qui nous donnent l'asile, afin que nous puissions nous maintenir en tant qu'entité nationale et que nous ne disparaissions pas du concert des nations ».
Nous allons utiliser, pour cette partie une étude de cas afin d'être précis et illustrer notre démonstration. Ainsi, nous allons utiliser les quartiers juifs parisiens.

La communauté juive s'est implantée dans le bassin parisien lors des conquêtes romaines au 1er siècle avant Jésus Christ. Les traces des premiers juifs et sans doute les traces d'une ancienne synagogue ont été retrouvées sur les emplacements correspondant aujourd'hui au 5ème arrondissement de Paris.
Aux Xe et XIe siècles, une communauté s'installa rue de la Harpe entre la rue de la Huchette et la rue Saint Séverin, ainsi que sur l'emplacement correspondant actuellement à la rue de la «Vieille Juiverie», entre la rue Saint-Severin et la rue Monsieur-le-Prince. A l'angle du Boulevard Saint-Michel et de la rue Monsieur-le-Prince se trouvait un cimetière juif à proximité d'une synagogue aujourd'hui disparue. D'autres cimetières juifs ont pu être découverts dans l'étroite rue Saint - Sarazin, à proximité du boulevard Saint-Michel.

Au XIIIe siècle, ils s'établirent dans le Marais où ils vécurent jusqu'aux expulsions de 1306.

17

SUJET LIBRE

Juin 2060

FR Le projet imagine des dispositifs architecturaux symboliques, des sculptures praticables à pied et habitables mis en place par la ville de Marseille et le MUCEM dans les calanques de l'île du Frioul. Ces dispositifs architecturaux peuvent être explorés pour vivre une expérience de retraite artistique et initiatique. Ces constructions fonctionnent comme des dispositifs optiques ou de cadrage, la lumière naturelle et le silence y sont travaillés comme des matériaux à part entière. La projet invente de nouvelles utilisations de la pierre calcaire de la Couronne – la même qui a servi à l'édification du vieux port de Marseille, et relie mystique des bâtisseurs et approche contemporaine.

FREE TOPIC

June 2060

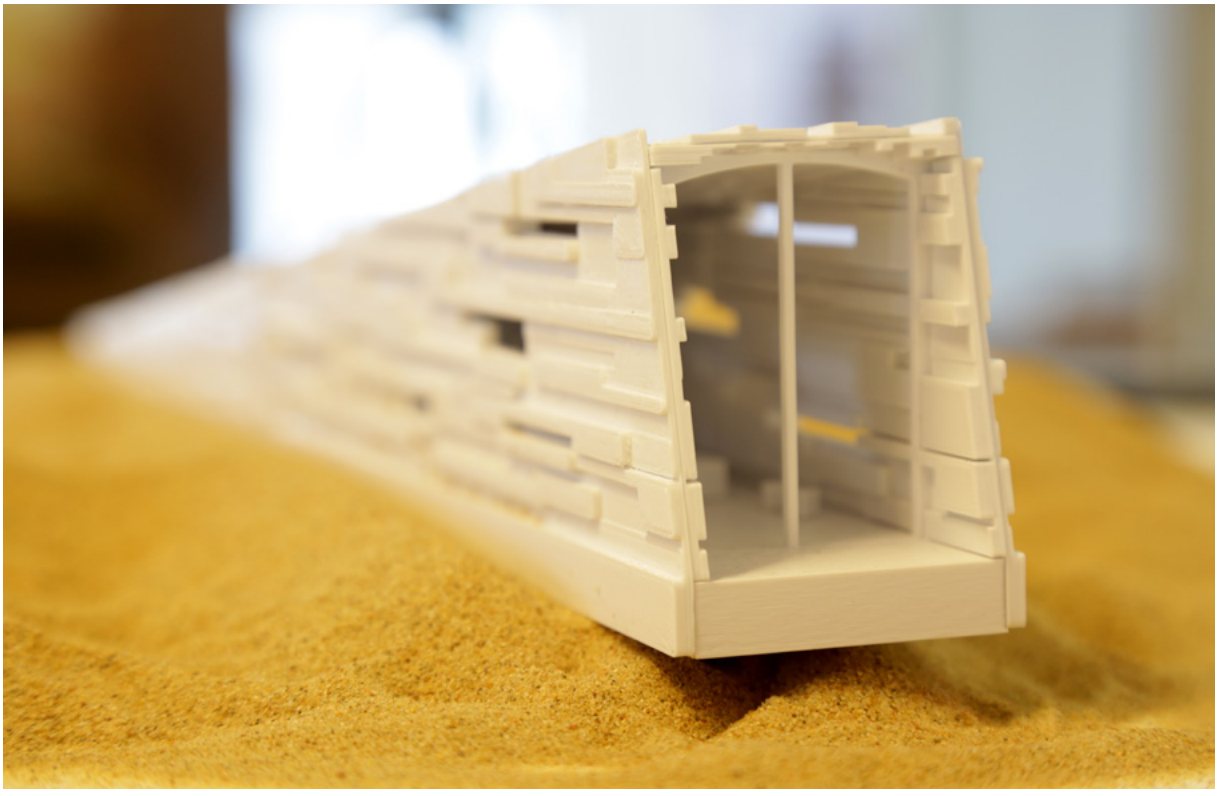
EN The project imagines symbolic architectural systems, sculptures that are easily accessible on foot and habitable, installed by the city of Marseille and the MUCEM in the calanques of the islands of Frioul. These architectural systems can be explored to provide the experience of an artistic and initiatory retreat. These constructions work as optical or framing devices, with natural light and silence used as materials in their own right. The project invents new uses for Couronne limestone, the same stone that was used to build the old port of Marseille, combining the philosophy of the builders with a contemporary approach.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*
PRENDRE SOIN / *CARE*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*



DIANE ROZÉ

MÉMOIRE

Hermès et ses boutiques sur-mesure

FR Ce mémoire porte sur l'agencement des boutiques Hermès à travers le monde. Notamment sur leur habilité à s'adapter au pays dans lequel elles sont implantées, en utilisant des moyens et des matériaux traditionnels, en s'inscrivant dans une démarche responsable et durable. Il sera aussi important d'expliquer comment ces boutiques restent, tout de même, fidèles au style d'Hermès, en respectant certains codes de marque comme une mosaïque spécifique au sol, un sceau nommé *ex-libris* derrière les portes d'entrées ou encore un motif géométrique décoratif utilisé sur le plafond ou en façade.

DISSERTATION

Hermès & its customised boutiques

EN This dissertation focuses on the design of Hermès boutiques around the world, and in particular their ability to adapt to the countries in which they are located, by using traditional techniques and materials with a responsible and sustainable approach. It is also important to explain how these boutiques nevertheless remain faithful to the Hermès style, following certain brand motifs such as a specific mosaic on the floor, an "Ex-Libris" seal behind the entrance doors and a decorative geometric pattern used on the ceiling or façade.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MAYALÈNE GUELTON

SUJET LIBRE

Hameau de Baudin

FR Situé dans les anciennes Forges de Baudin dans le Jura, le hameau de Baudin accueille des personnes âgées, seules ou en couples, autonomes pour de longs séjours. La mission de ce lieu consiste à offrir un cadre de vie agréable, en respectant les désirs et les habitudes des résidents dans un cadre sécurisé. Ce hameau est composé de plusieurs établissements d'utilité publique permettant de vivre en autonomie, sans sortir loin de chez soi et profiter de sa retraite en pleine nature.

FREE TOPIC

Hameau de Baudin

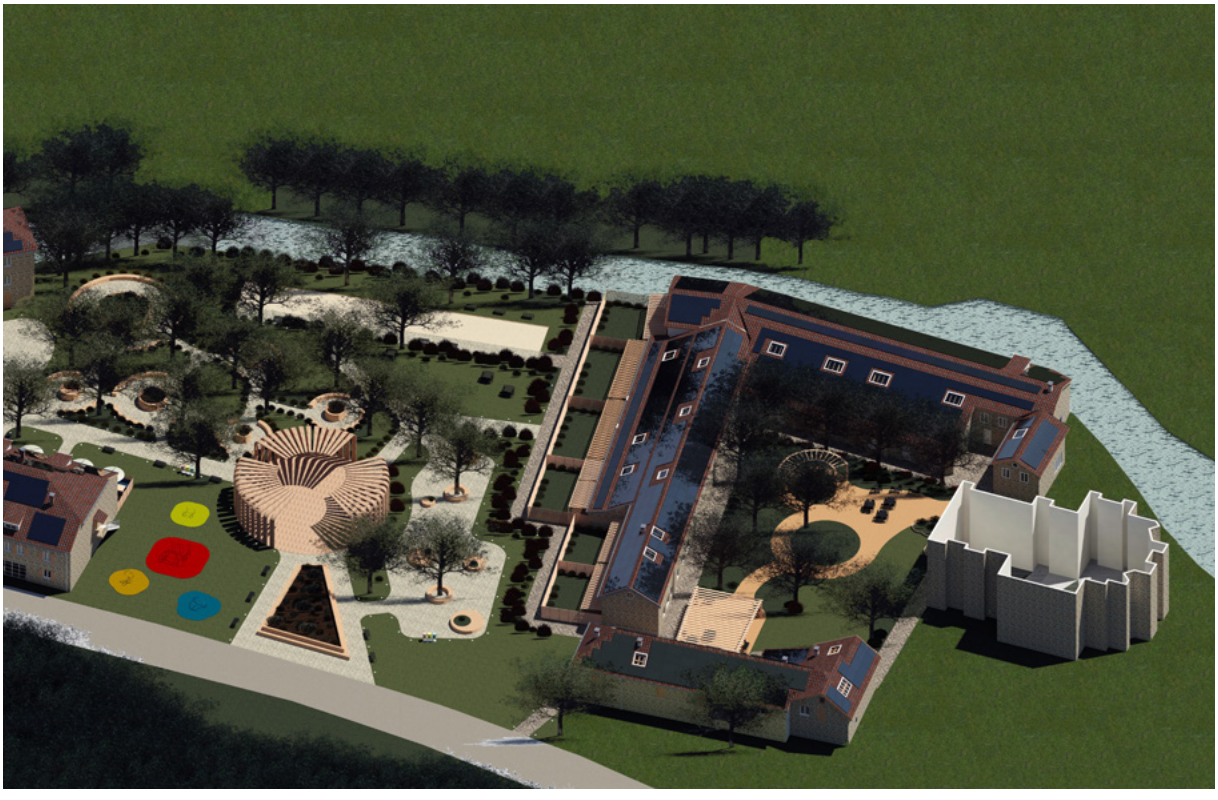
EN Located in the former Forges de Baudin in the Jura, the Hameau de Baudin welcomes independent older people, single or in couples, for long stays. The aim of this place is to offer a pleasant place to live, in line with the wishes and habits of residents, in a safe setting. This hamlet is made up of several public service establishments that allow residents to live independently, without having to travel far from home, and enjoy their retirement surrounded by nature.

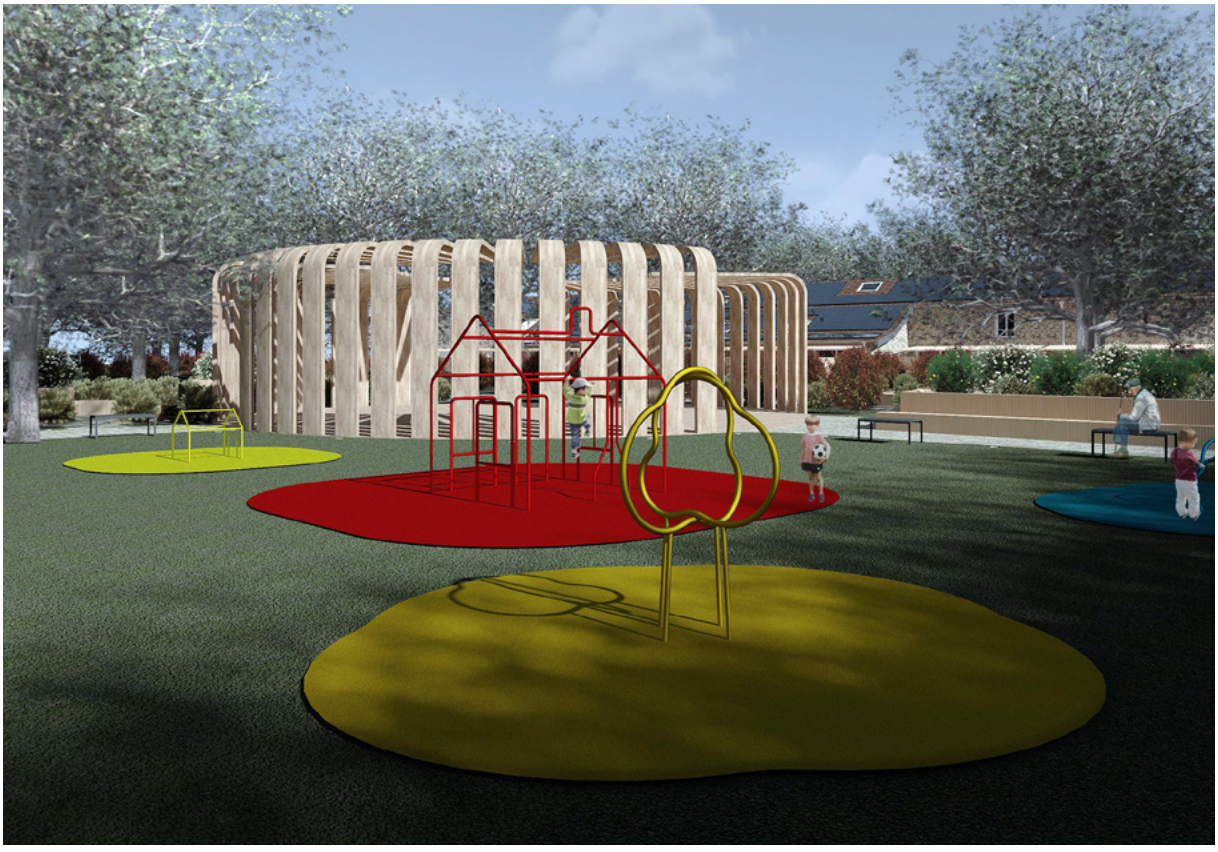
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS

PRENDRE SOIN / *CARE*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*
DESIGN DE SERVICE / *SERVICE DESIGN*





QUESTIONS SOCIÉTALES ET ENGAGEMENT SOCIAL

SOCIETAL ISSUES, SOCIAL COMMITMENT

FR Les questions sociétales (ou de société) portent sur les modes de vie comme l'environnement, l'éducation, la santé, l'urbain, les transports, les loisirs, le travail, l'habitat. … Cet axe explore le vaste champ de l'innovation et des enjeux contemporains. Quels sont les nouveaux cycles de vie? Comment s'organisent les nouveaux environnements d'apprentissage? Comment intégrer la question du soin ou celle des communs dans les environnements quotidiens? …

EN Societal issues relate to lifestyles such as the environment, education, health, urban, transportation, recreation, work, housing … This axis explores the vast field of innovation and contemporary issues. What are the new life cycles? How are new learning environments organised? How to integrate the question of care or that of the commons in everyday environments? …

DELPHINE BERNARD

MÉMOIRE

Le téléviseur scénographe de nos intérieurs

DISSERTATION

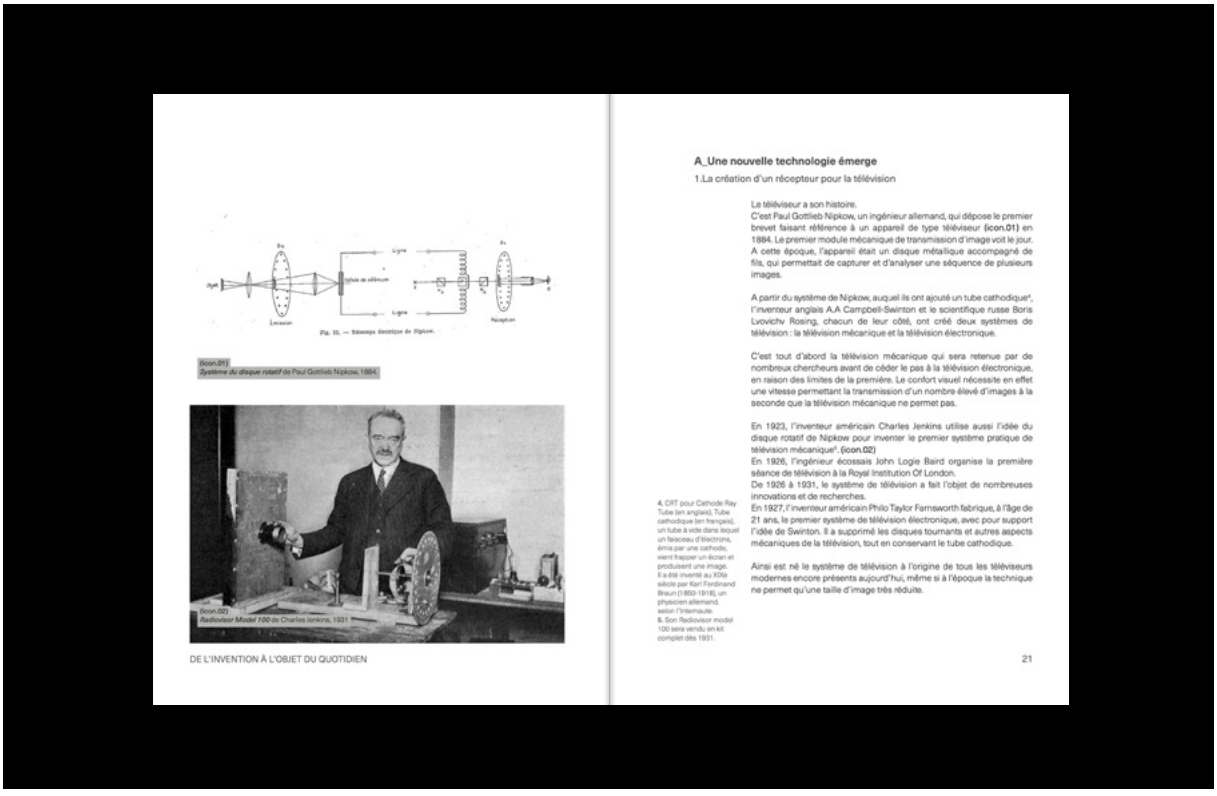
The television: scenographer of our interiors

FR La vue est devenue le sens prédominant de nos jours. À l'origine de cette évolution, on trouve le téléviseur, le plus vieil écran domestique, à qui l'on a donné tant de noms familiers – la «boîte magique», la «fenêtre sur le monde», le «petit écran», «l'étrange lucarne» – cet objet par lequel nous ne cessons encore aujourd'hui de nous informer, nous documenter, nous divertir… C'est au téléviseur, intimement lié au média dont il est le vecteur, qu'est consacré ce mémoire. En s'appuyant sur des textes historiques, théoriques et techniques, des récits d'expériences, des anecdotes, il a pour vocation de s'interroger sur la place de cet objet dans nos intérieurs et nos vies.

EN Sight has become the predominant meaning today. At the origin of this evolution, we find the television, the oldest domestic screen, to which we have given so many familiar names – the "magic box", the "window on the world", the "small screen", the "strange skylight" – this object by which we do not cease to inform ourselves, to document ourselves, to entertain ourselves… This brief is dedicated to the television, intimately linked to the medium of which it is the vector. Based on historical, theoretical and technical texts, accounts of experiences, anecdotes, he has the vocation to question the place of this object in our interiors and our lives.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ



SUJET LIBRE

Arts de rue, réenchantement de l'espace public

FR Présents depuis le XVIIe siècle, les artistes de rue: troubadours, ménétriers, conteurs ou chanteurs qui distrayaient et occupaient la rue, est un patrimoine incontestable de la capitale. Cet art éphémère et multiple a pour unique but de nous surprendre, nous émerveiller et égayer nos journées dans la grisaille citadine. Dans une démarche de survie et valorisation de ces arts, mon projet propose des lieux scéniques dans les rues et places parisiennes. En m'associant avec le collectif Les Oiseaux de Montmartre, qui réunit des artistes de rue je propose une scénographie de trois micro-architectures visant à créer des espaces dédiés à ces arts. Ce projet aspire à proposer des surprises artistiques et une pause culturelle gratuite, libre et pour tous lors de balades et parcours quotidiens.

FREE TOPIC

Street art: rekindling the magic of the public space

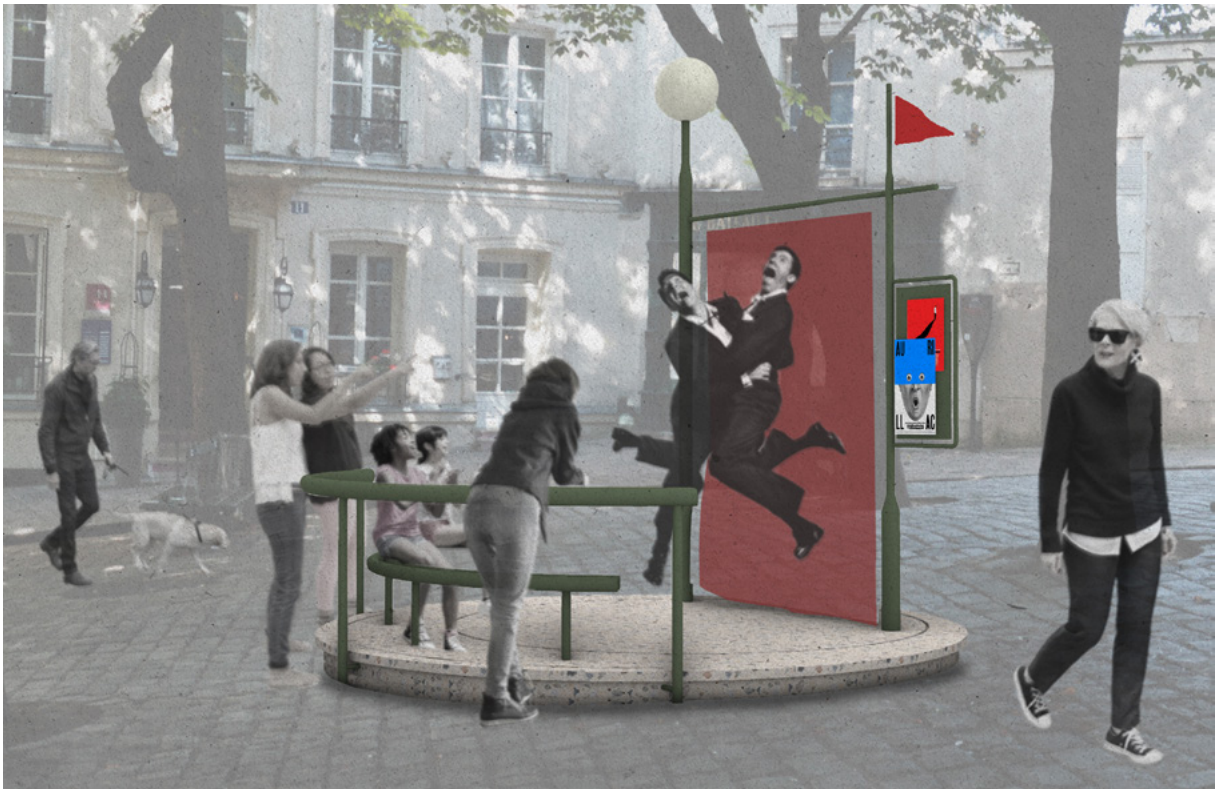
EN Present since the 17th century, the street artists – troubadours, minstrels, storytellers or singers – who entertained and occupied the street, represent an undeniable heritage of the capital. This ephemeral and multifaceted art form has the sole aim of surprising us, inspiring our awe and brightening our days in the grey city. In an effort to promote these arts and ensure their survival, my project proposes scenic locations in the streets and squares of Paris. By joining forces with the collective Les Oiseaux de Montmartre, which brings street artists together, I propose a scenography of three micro-architectures aimed at creating spaces dedicated to these arts. This project aims to offer artistic surprises and a free cultural experience for all during daily walks and routes.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
ART DE LA SCÈNE / *PERFORMING ARTS*
SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*



NATACHA BERST

MÉMOIRE

Imaginons ! Comment le designer peut-il influencer les imaginaires en faveur du progrès ?

FR Chaque individu participe à l'élaboration d'un imaginaire collectif. Il a le pouvoir de créer de nouvelles images, et de les transmettre aux autres individus. Les designers conçoivent nos espaces de demain ainsi que nos imaginaires de vie du futur. En produisant des projets fictifs et réels, ils permettent de construire de nouvelles visions pour changer notre manière de vivre. Néanmoins, les imaginaires peinent à se renouveler. Majoritairement technocentrés, l'urgence climatique et les crises sociales nécessitent aujourd'hui une mutation drastique de nos imaginaires et de nos modes de vie qui en découlent. Quelles en sont les nouvelles formes ?

DISSERTATION

Imagine! How can designers influence imaginations to promote progress

EN Each individual contributes to developing a collective imagination. They have the power to create new images and convey them to other individuals. Designers create our future spaces and the way we imagine life in the future. By producing fictional and real projects, they build new visions for changing the way we live. Nevertheless, imaginations struggle to change. While mainly techno-focused, the climate emergency and social crises now require a drastic transformation of our imaginations and our resulting lifestyles. What forms will they take on?

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN FOUILLET

SUJET LIBRE

Caravelle

FR Les troupes de cirque de rue ont de plus en plus de difficultés à dénicher des endroits où se produire. Les circassiens se démènent pour continuer à vivre de cet art vecteur d'émotions et de sensibilité. Il est temps de créer de nouveaux liens entre le cirque et la ville. En imaginant un espace scénique, à fleur de mer, ce projet a pour ambition de faire apparaitre l'espace urbain comme une scène tour à tour quotidienne et évènementielle. En accord avec le plan culturel de la Seyne-sur-Mer, Caravelle s'implante sur les vestiges des anciens chantiers navals de la ville. Cette structure ancrée et aérienne inspirée de l'univers nautique est le point d'appui de représentations pour les cirques de rue comme un lieu de rencontre et de promenade pour les seynois.

FREE TOPIC

Caravel

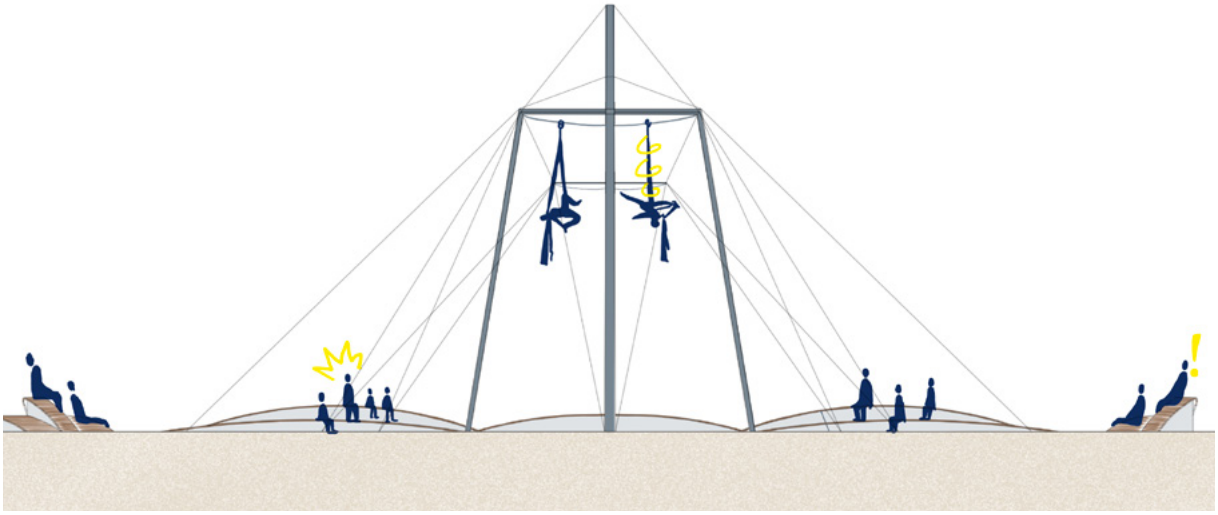
EN Street circus troupes are finding it increasingly difficult to find places to perform. Circus performers are struggling to continue to make a living from this art form that conveys emotion and sensitivity. It is time to create new links between the circus and the city. By imagining a scenic space, right on the sea, this project aims to make the urban space appear as a stage for both daily life and events. In line with the cultural plan of La Seyne-sur-Mer, Caravel is located on the remains of the city's former shipyards. This anchored and aerial structure, inspired by the nautical world, is the support point for performances by street circuses as well as a meeting and strolling place and for the people of Seyne.

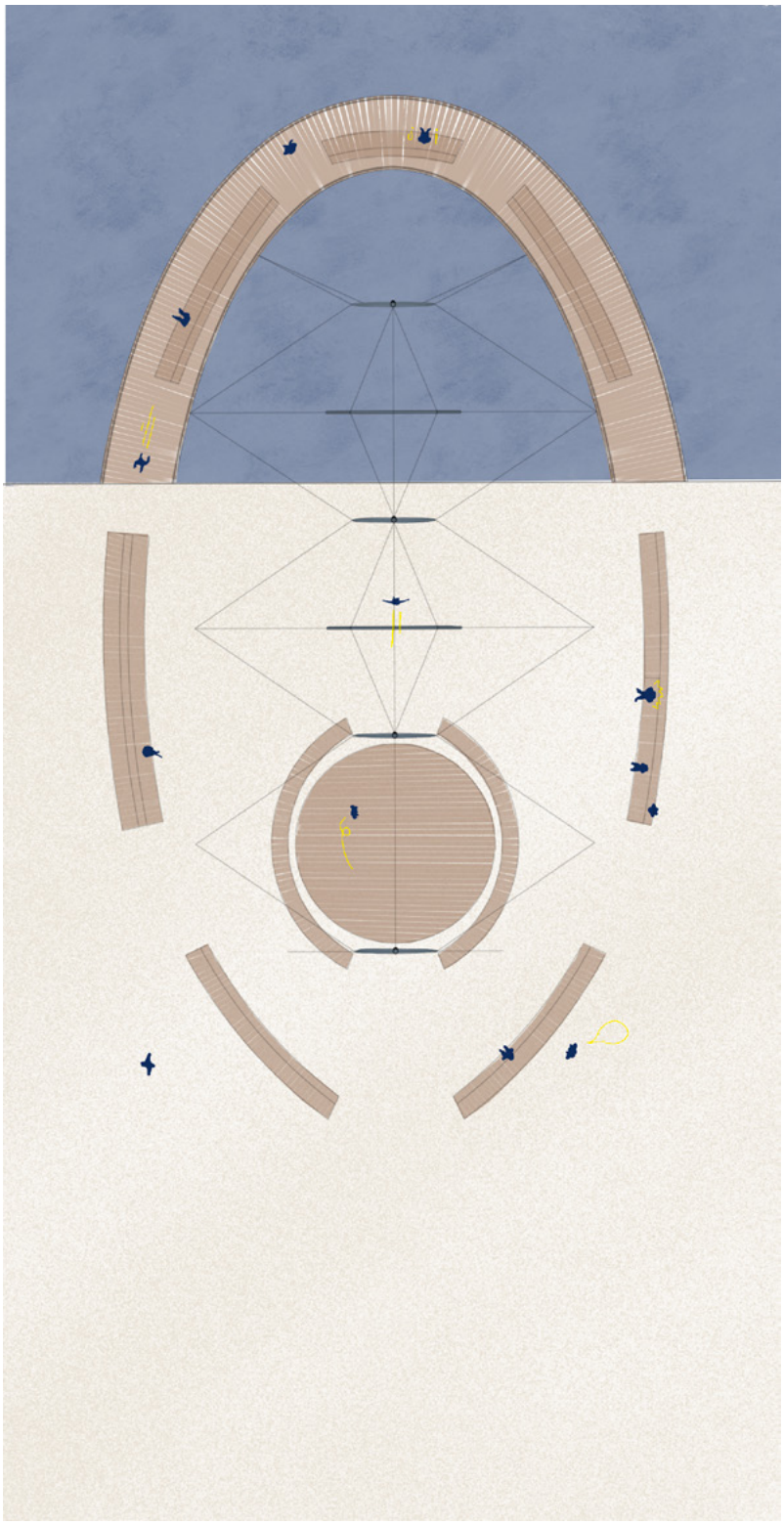
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

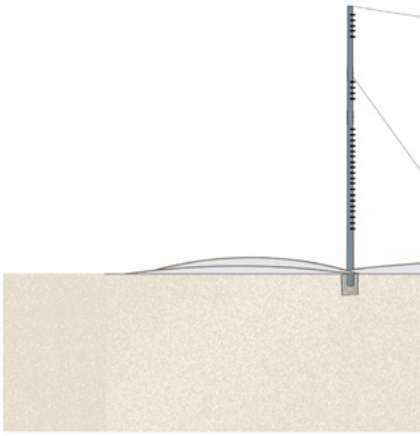
MATHILDE BRETILLOT

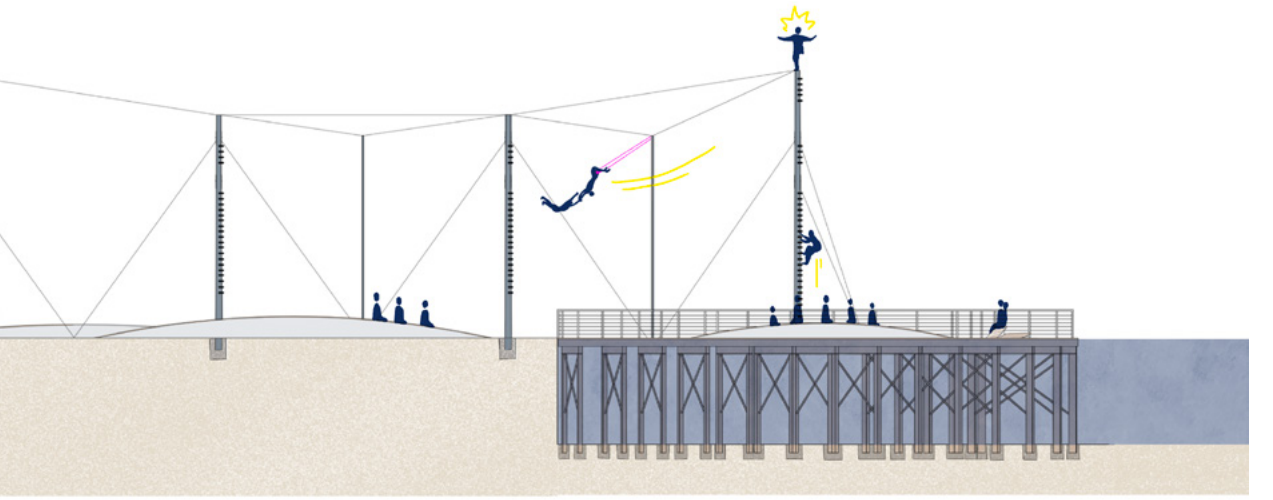
MOTS CLÉS | KEY WORDS

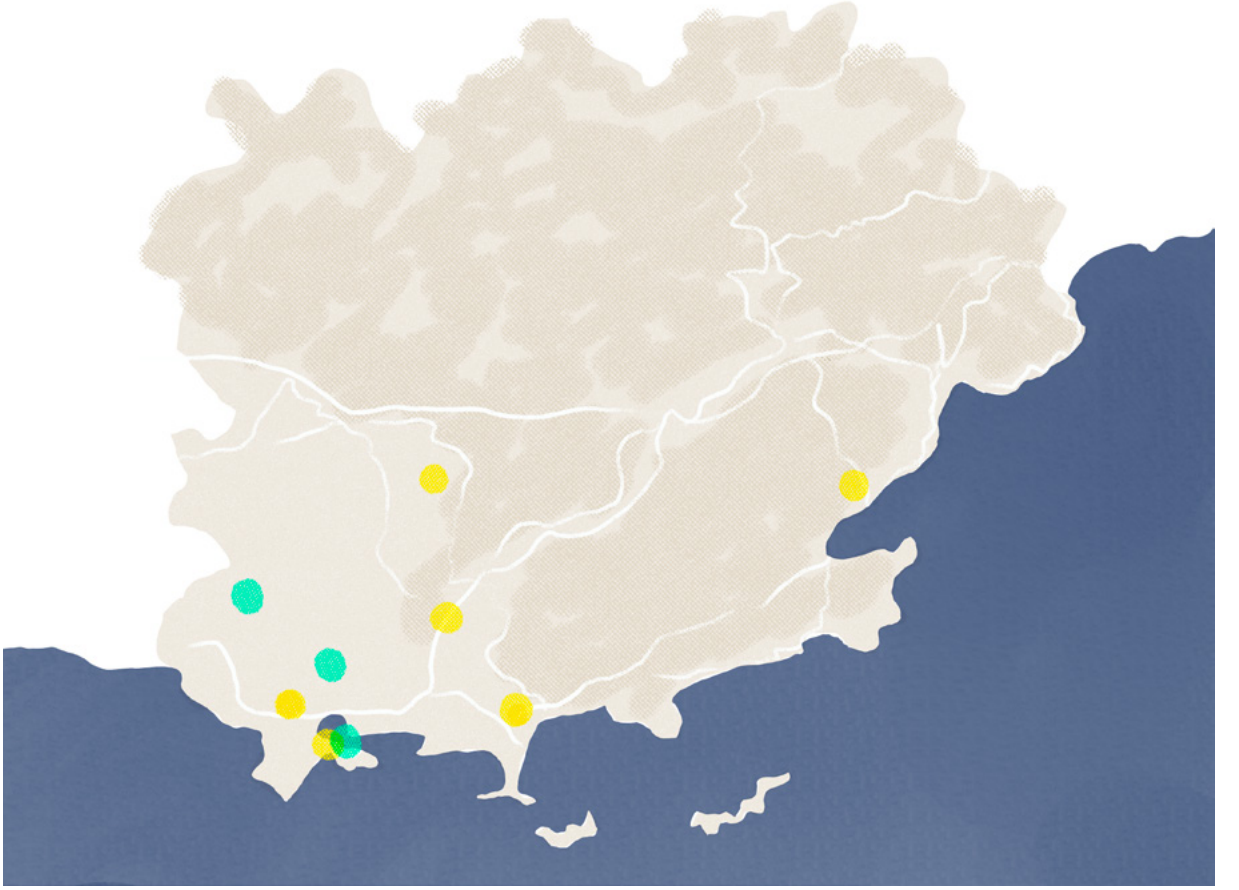
ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
ART DE LA SCÈNE / *PERFORMING ARTS*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*











CLAIRE BOYADJIS

MÉMOIRE

Cours si tu *care*

DISSERTATION

Run if you care

FR Observer et questionner les pratiques des individus fait partie intégrante du métier d'architecte d'intérieur et de designer: nos créations s'inscrivent dans une époque, une société, un contexte. Ainsi, dans une démarche de design sociétal, ce mémoire propose une réflexion sur la pratique de la course à pied, en relation avec les mutations sociétales en cours. Il livre à travers des témoignages, des histoires et des défis tant individuels que collectifs, des fragments de ce qu'incarne la course à pied aujourd'hui.

EN Observing and questioning the practices of individuals is integral to the profession of interior architect and designer: our creations are part of an era, a society, a context. As such, in a society-focused approach to design, this dissertation reflects on the practice of running, in relation to current societal changes. Through testimony, stories and both individual and collective challenges, it offers up fragments of what running represents today.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON

SUJET LIBRE

Le Roucas Blanc
Nouveaux espaces pour un travail hybride et nomade

FR Le monde du travail est aujourd'hui en pleine mutation. Les indépendants et entreprises ont désormais une grande flexibilité quant au choix de leur lieu de travail, grâce à un nouveau mode hybride. Roucas Blanc fait partie des sites Marseillais de la plateforme de co-working Beaume. Elle s'adresse à une population de jeunes actifs, en recherche d'espaces de travail ponctuels. Son objectif est de proposer des sites sensibles, à taille humaine, qui suscitent l'interaction et l'émotion. Façonnés avec des matériaux locaux, ils sont ancrés dans le paysage régional et offrent chacun un cadre extérieur singulier en fonction du quartier. Le R.B quant à lui, est aménagé avec un dénuement voulu: le paysage prend le pas. En témoigne la vue sur la garrigue vert-de-gris et le bleu de la méditerranée.

FREE TOPIC

Le Roucas-Blanc
New spaces for hybrid, nomadic working

EN Today, the world of work is rapidly changing. Self-employed people and companies now have a great deal of flexibility as to their choice of workplace, thanks to a new hybrid form. Roucas-Blanc is one of the Marseille sites on the Beaume co-working platform. It is aimed at a population of young working people seeking ad-hoc workspaces. Its aim is to offer sensitive sites on a human scale that encourage interaction and emotion. Crafted with local materials, they are anchored in the regional landscape and offer each person an external setting that is unique according to the neighbourhood. Le R.B, for example, has been designed with a desired outcome: the landscape takes centre stage. This is evident in the view of the grey-green garrigue and the blue of the Mediterranean.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
DESIGN DE SERVICE / *SERVICE DESIGN*
HOSPITALITÉ / *HOSPITALITY*

MATTEO BRESSAN

MÉMOIRE

Cet objet que tu m'as transmis

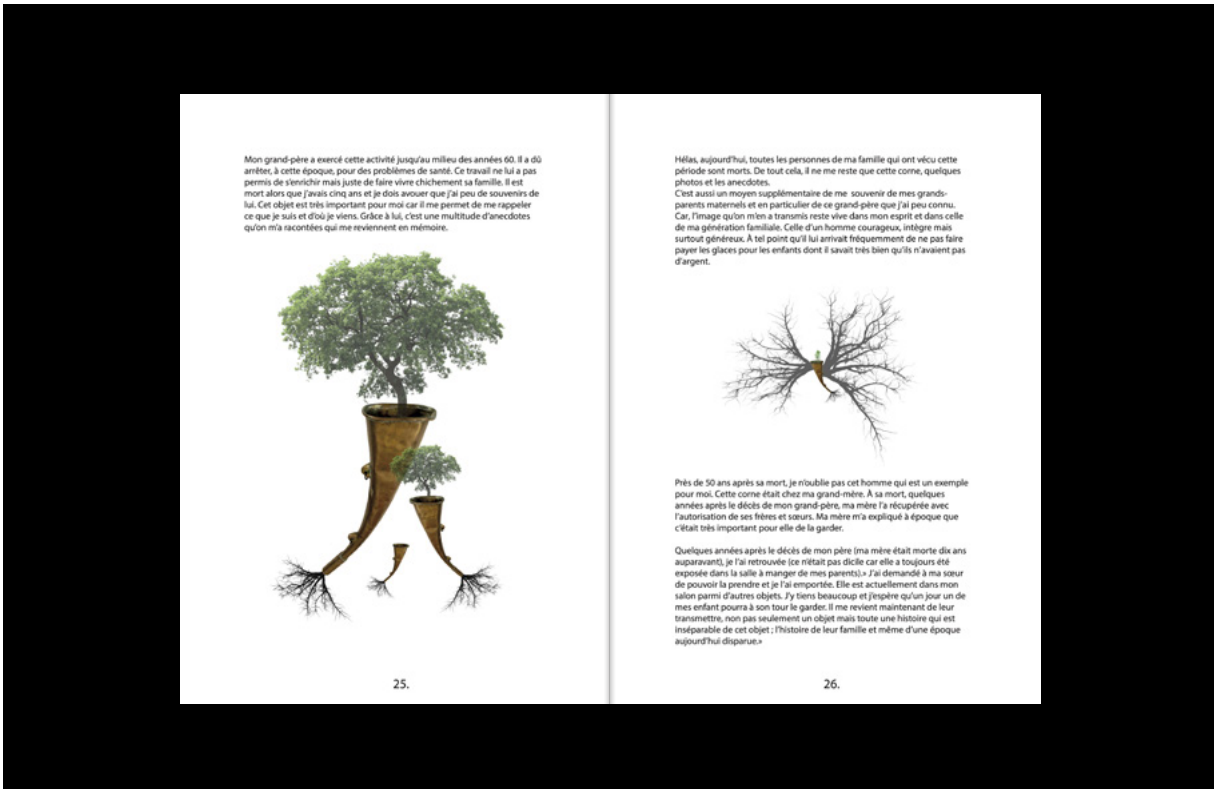
DISSERTATION

The object you passed down to me

FR Pour mon sujet de mémoire, je me suis intéressé à la transmission d'objets dans le cadre familial. Ce sujet m'a conduit à aborder la scénographie liée à l'objet, le moment du don ainsi que la personnification des objets par les utilisateurs et à travers le temps qui passe.
La question du lien émotionnel et de la perception que nous avons des objets évolue de génération en génération, en fonction des individus, du groupe familial et de leur histoire. Je m'intéresse à la fois à la question de l'espace dans lequel les objets sont exposés et scénographiés chez nous ainsi qu'à leur matérialité. Par ailleurs, je m'interroge sur les différents aspects qui touchent à la notion de création et de transmission autour du créateur et du rôle de l'objet.

EN For my dissertation subject, I focus on how objects are passed down within a family context. This subject led me to explore the showcasing of the object, the moment it is gifted and the personification of objects by users and through the passing of time. The issue of our emotional connection to and perception of objects changes from generation to generation, depending on the individual, the family unit and its history. I look at the space in which objects are displayed and showcased at home, as well as their materiality. I also consider the different aspects that relate to the notion of creation and transmission around the creator and the role of the object.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
ALEXIS MARKOVICS



SUJET LIBRE

L'objet rêvé

FR Au cours d'entretiens avec des personnes dont le récit d'une vie est à la fois ordinaire et singulier, j'ai tenté de décrypter leur objet rêvé. La mise en place d'un protocole de recherche pour une proposition inédite m'a permis de définir des typologies spécifiques. Ce jeu d'aller et retour entre la parole de l'autre et le dessin qui m'est propre conduit à l'élaboration de mobilier dédié et expressif. Démarche proche de celle du portraitiste avec cette différence que l'objet représentatif est une sorte d'allégorie. Entre usage et expression, ces objets mobiliers se racontent, nous racontent.

FREE TOPIC

The dream object

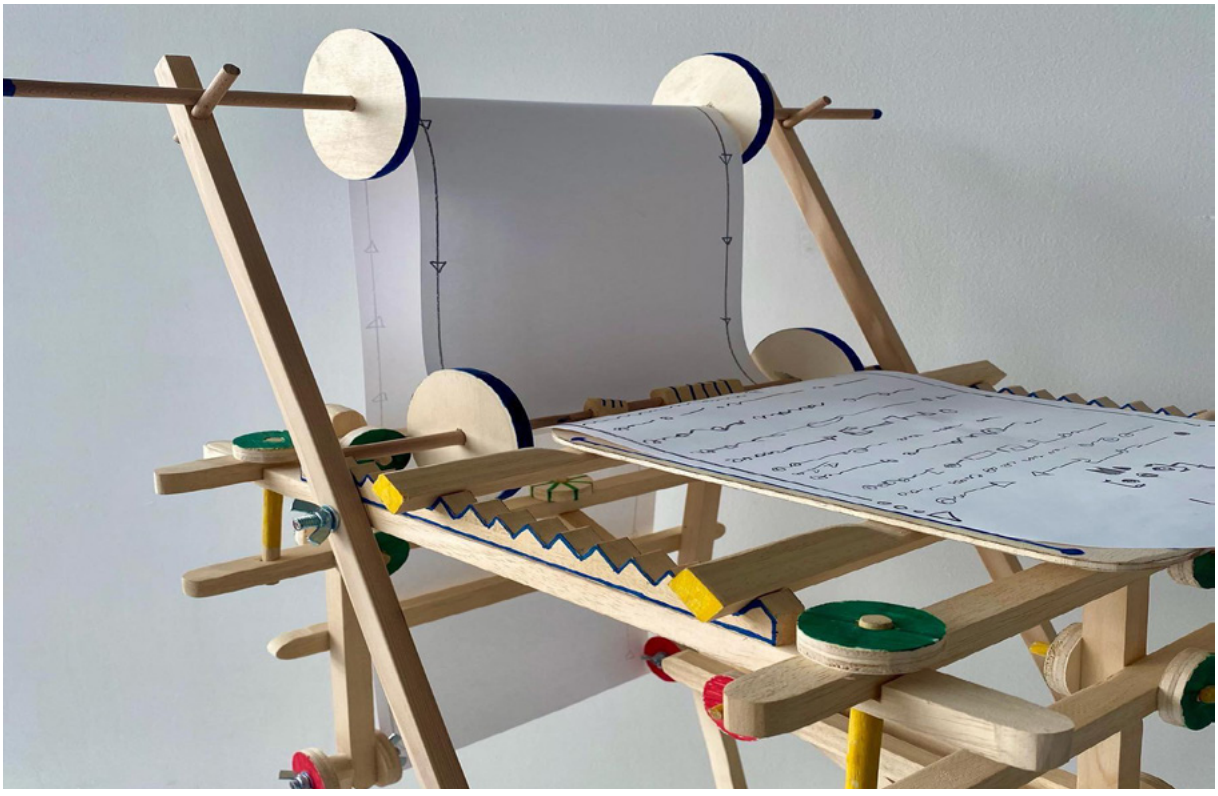
EN During interviews with people whose life stories are both ordinary and singular, I tried to decipher their dream object. Establishing a research protocol for a new proposal allowed me to define specific typologies. This game of back and forth between the words of others and my own drawing leads to the development of dedicated and expressive furniture. The approach is similar to that of the portraitist, the difference being that the representative object is a kind of allegory. Between use and expression, these movable objects tell their own story, and ours.

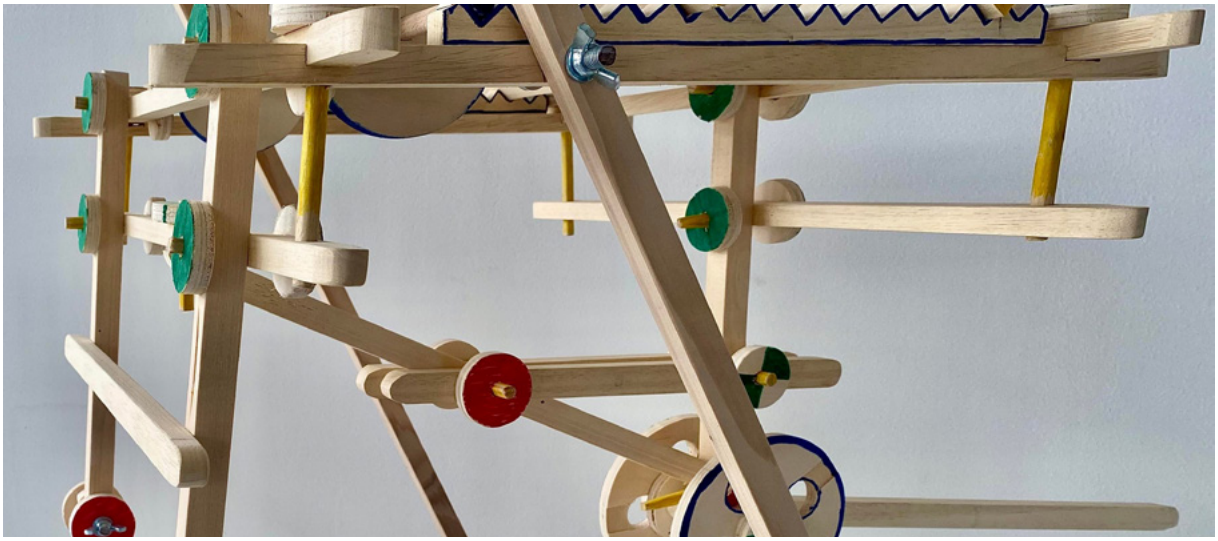
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MATHILDE BRETILLOT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*





JAHDE CASABONNE

MÉMOIRE

Une pièce en plus, espace urbain, espace de convivialité

DISSERTATION

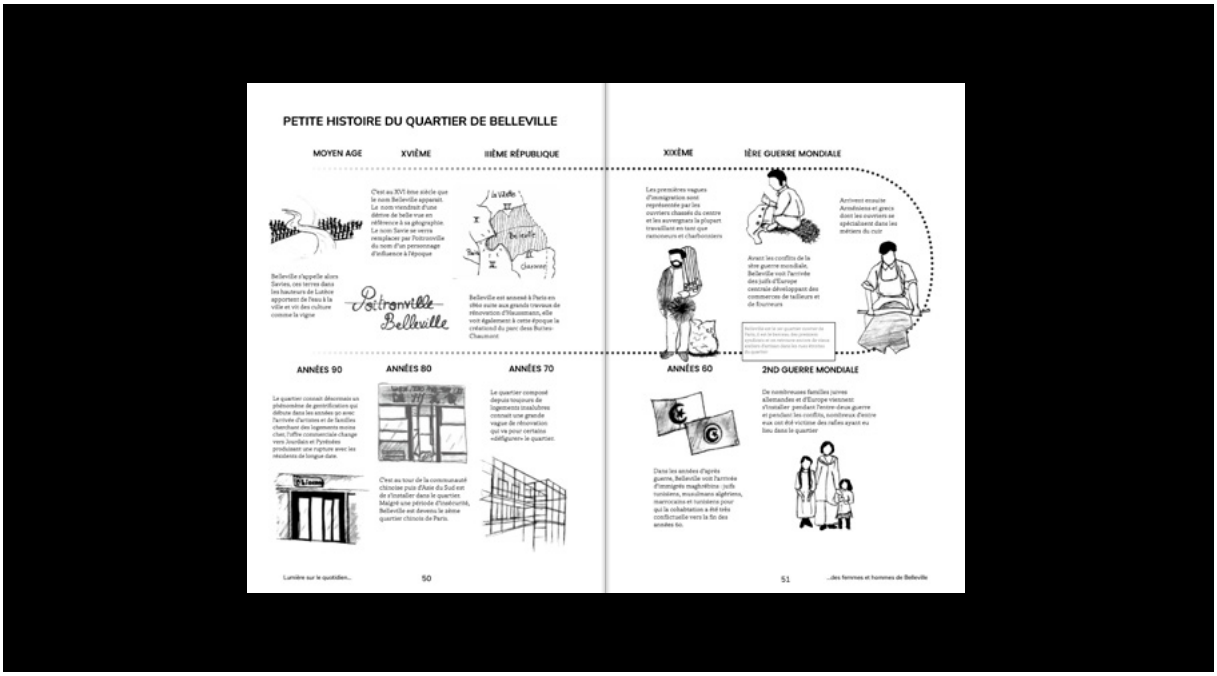
Another room, an urban space, a convivial space

FR Nous commençons et finissons toutes et tous nos journées en empruntant les mêmes rues qui desservent nos foyers. Que se passe-t-il lorsque l'on cesse de considérer l'espace de la rue comme une voie de circulation, mais plutôt comme un lieu à vivre? Le maillage de rues qui forme un quartier prend vie grâce aux usages, aux rituels et aux habitudes de ses résidents. Quels sont alors les ingrédients qui garantissent la convivialité et l'attachement à son quartier? Par l'observation inlassable de la rue de Belleville et la rencontre avec ses habitants, nous découvrirons comment la convivialité s'exprime au quotidien dans un environnement urbain complexe. Les interrogations de l'architecte d'intérieur nous mènent ici à l'extérieur, à travers nos espaces publics familiers. Par le biais d'une enquête de terrain humaine et enthousiaste nous nous (re)mettons à l'écoute, afin de comprendre comment la singularité de chacun constitue un trésor pour la conception de demain.

EN We all begin and end our days by walking the same streets that lead to our homes. What happens when we cease to consider the space of the street as a circulation route and instead see it as another place to live? The network of streets that forms a neighbourhood comes alive through the uses, rituals and habits of its residents. What, then, are the ingredients that guarantee conviviality and an attachment to our neighbourhood? Through tireless observation of the rue de Belleville and encounters with its inhabitants, we will discover how conviviality is expressed on a daily basis in a complex urban environment. Here, the questions of the interior architect lead us outside, through our familiar public spaces. Through human and enthusiastic field study, we (re)open our ears in order to understand how each person's uniqueness constitutes a treasure for future design.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MANOLITA FILIPPI



SUJET LIBRE

Entre deux toits

FR Entre deux toits est un projet engagé pour la généralisation de l'accueil des personnes marginalisées, vivant dans les rues de Paris. Il se développe autour de deux axes : un système d'abris modulables implantés dans des lieux vacants et un réseau d'acteurs organisant la mise en place, la maintenance et le suivi des usagers. L'objectif est de fournir aux personnes sans ressources un «chez-soi» temporaire tout en favorisant leur inclusion par des rapports conviviaux quotidiens avec leurs sphères d'accueil. La simplicité du système affirme son statut d'étape vers un véritable logement et permet au plus grand nombre de bénéficier du programme.
Ce projet constitue une main tendue vers une population constamment rejetée et un manifeste pour une ville plus hospitalière et bienveillante.

FREE TOPIC

Between two roofs

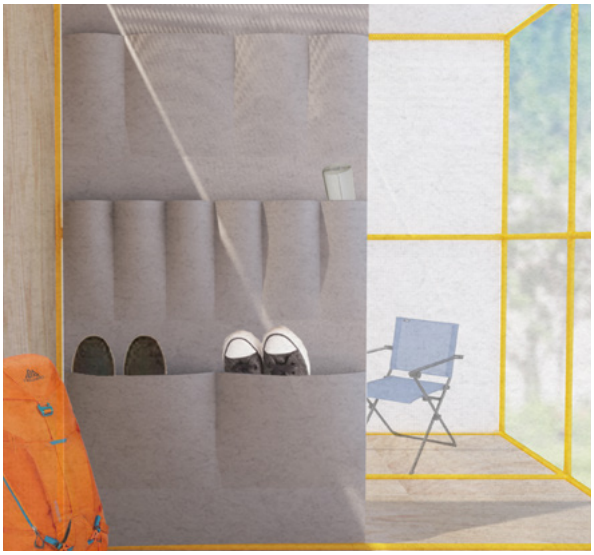
EN Between two roofs is a project committed to extending the welcome for marginalised people living on the streets of Paris. It is developed around two themes: a system of modular shelters installed in vacant spaces and a network of stakeholders organising placement, support and follow-up for users. The aim is to provide people with no resources with a temporary "home" while promoting their inclusion through daily, friendly interactions with those involved in their support. The simplicity of the system makes it a clear step towards genuine housing and enables as many people as possible to benefit from the programme. This project is a helping hand extended to a population that is constantly rejected and a manifesto for a more hospitable and caring city.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

HOSPITALITÉ / *HOSPITALITY*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
DESIGN DE SERVICE / *SERVICE DESIGN*



ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES
ECLAIRAGE
ÉLECTROMENAGER
RANGEMENT
MODULABLE
COUCHAGE
PLANS ET ASSISE
BALUCHON INDIVIDUEL
NOTICE DE MONTAGE
PIÈCES NÉCESSAIRES
OUTILS
USAGES

MAGALI CHOUAYBOU

MÉMOIRE

Manifeste pour un supermarché durable

FR L'alimentation durable est une question qui doit être au cœur de nos préoccupations. Notre santé, notre accès à la nourriture et notre impact environnemental y sont directement liés. Le supermarché se situe à la croisée de notre chaîne alimentaire et de nos modes de consommation. Entre la macro-échelle mondialisée de nos produits et la micro-échelle de nos habitations, il est l'espace intermédiaire entre l'industrie alimentaire et nous, consommateurs. À travers une analyse théorique et des enquêtes de terrain, ce mémoire vise à questionner l'avenir du supermarché, en interrogeant les modèles de production et de distribution alimentaire actuels, incompatibles avec la transition écologique et sociale.

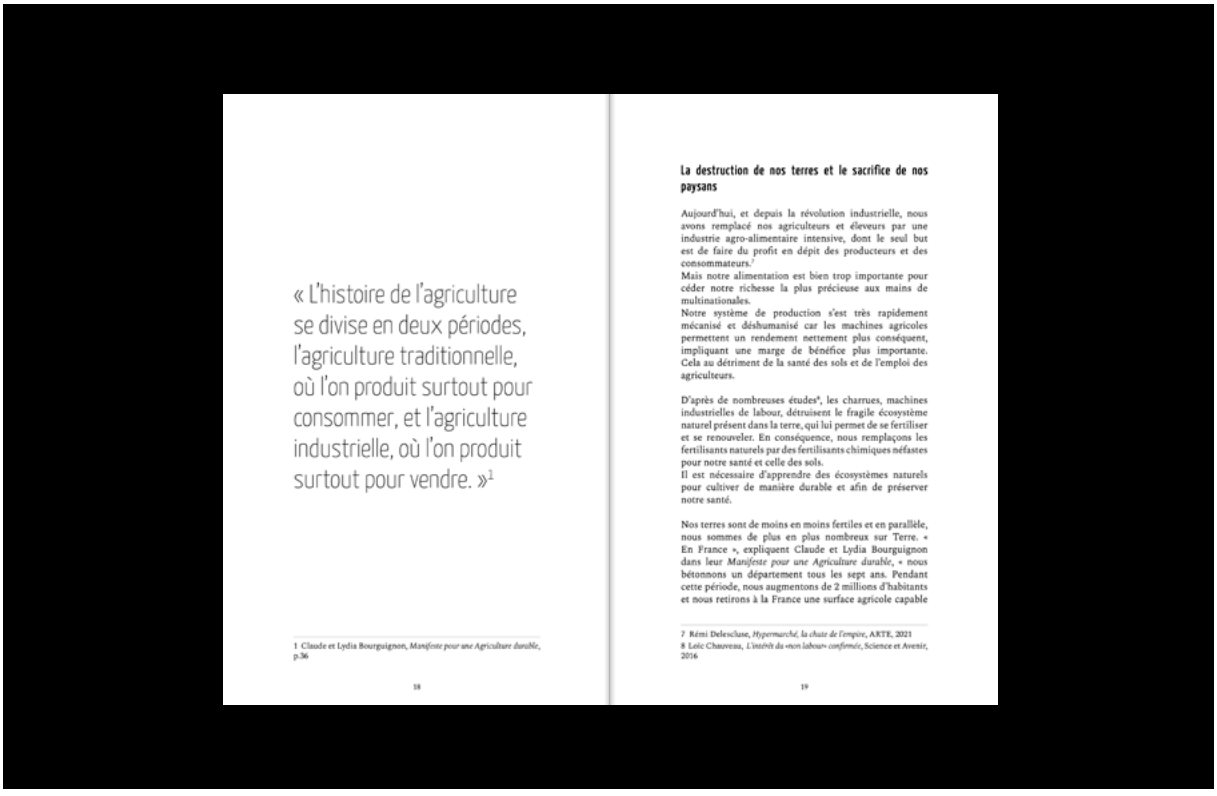
DISSERTATION

Manifesto for a sustainable supermarket

EN Sustainable food should be an issue of central concern to us all. Our health, our access to food and our environmental impact are all directly linked to it. Supermarkets are situated at the intersection of our food chain and our consumer practices. Between the globalised macro-scale of our products and the micro-scale of our housing, they represent a middle ground between the food industry and we, the consumer. Through a theoretical analysis and investigations in the field, this dissertation aims to explore the future of the supermarket, by examining current food production and distribution models, which are incompatible with the ecological and social transition.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ



SUJET LIBRE

Les Nourricières

FR La ruche symbolise l'union et la coopération nécessaire pour perpétuer un lien durable à la terre nourricière. Un lien qui s'est fragilisé, nous éloignant du cycle de notre production alimentaire et de la temporalité du vivant. Animée par mes rencontres et par les revendications d'acteurs engagés pour une alimentation durable, ce projet interroge notre système alimentaire afin d'encourager une consommation circulaire. Un ensemble de Nourricières bourdonnent au cœur de la vie urbaine, pour replacer notre alimentation en circuit direct entre les mains des producteurs et des citoyens. Comme un bien commun, immuable, qu'il est nécessaire de se réapproprier. Des espaces alternatifs, pour incarner les valeurs culturelles, sociales, gustatives et pédagogiques véhiculées par l'alimentation.

FREE TOPIC

Nourishing

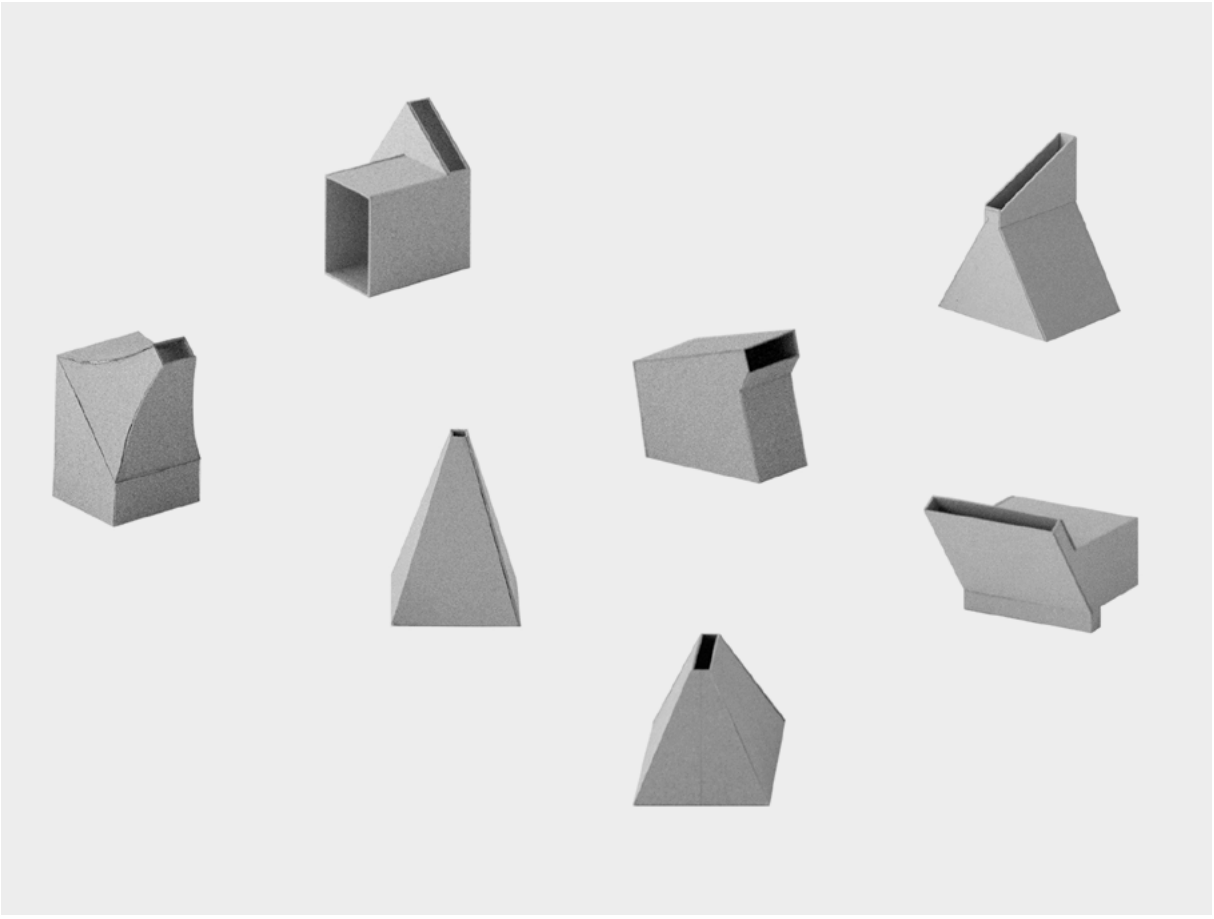
EN The beehive symbolises the union and cooperation necessary to perpetuate a lasting link to mother earth. A link that has grown weak, distancing us from the cycle of our food production and the temporality of the living. Driven by my encounters and by the claims of stakeholders committed to sustainable food, this project challenges our food system in order to encourage circular consumption. A set of nourishing hives buzzing amid urban life, putting our food back in a direct circuit between the hands of producers and citizens.
Like common, immutable property that we need to once again make our own. Alternative spaces to embody the cultural, social, gustatory and educational values conveyed by food.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

BERNARD MOÏSE

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*



JULIA DEVERNOIS

MÉMOIRE

Lieux de travail : des espaces en questionnements

DISSERTATION

Workplaces: spaces under investigation

FR *« Il n'y a pas de différence entre le bureau, l'habitation et le loisir. Partout il faut se sentir bien. »*
Cette citation de Jean-Michel Wilmotte montre qu'il faut apporter le même soin à la conception des espaces de travail qu'à celle de nos logements. La formation de l'architecte d'intérieur et designer y est convoquée à toutes les échelles, de la création d'un mobilier à celle d'un quartier. Les espaces de travail sont les témoins des évolutions de nos sociétés. En mutation permanente, ils sont un sujet d'une constante contemporanéité.

EN *"There is no difference between office, home and leisure. We need to feel good everywhere."*
This quote from Jean-Michel Wilmotte shows that we need to put the same care into designing workspaces as we do for our homes. The interior architect and designer's training is called upon on every level, from designing a piece of furniture to designing a neighbourhood. Workspaces attest to changes in our societies. They are in constant transformation and are a perennially topical subject.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CHARLOTTE POUPON

56

Les quartiers d'affaires

Ainsi le milieu du XXe siècle est caractérisé par des open space qui se généralisent en tentant d'effacer les défauts constatés. Pour cela, le mobilier structure l'espace avec pour objectif de pallier le bruit et la « sur-visibilité ». Le bien-être des salariés est de plus en plus considéré notamment pour une question de rentabilité. Le résultat apparaît comme un compromis entre espace ouvert et fermé en favorisant la circulation de l'information.Le développement de ces grands plateaux de travail engendre aussi la création d'immeubles de bureaux. C'est surtout le cas dans les grandes villes en développement comme New-York ou Chicago.
Le Seagram Building dessiné par Mies Van der Rohe, Philip Johnson et Phyllis Lambert sort de terre en 1958 après quatre ans de travaux. Cet immeuble de bureaux propose à l'époque les espaces de travail les plus chers du monde. À l'intérieur se trouvent des matériaux nobles tels que le bronze, le travertin et le marbre, à l'extérieur la façade rideau laisse à voir la structure du bâtiment[1].
Les immeubles de bureaux se multiplient, d'autant plus qu'ils proposent des espaces banalisés adaptables et se concentrent dans des lieux disposant des caractéristiques recherchées par les sociétés notamment en termes d'accessibilité et de proximité. La création des quartiers d'affaires dans les grandes villes verra ainsi le jour.

1. Stichweh, G., Pierchalski, J., Murphy, S., New-York Skyscrapers , Prestel, 2009

57

A. bureaux du Seagram Building, New-York

B. Seagram Building, vue extérieure New-York

SUJET LIBRE

Le train de nuit
Le trajet au cœur du voyage

FR Suite à une longue mise en sommeil, les trains de nuit reprennent du service, offrant une alternative à l'expérience rapide et précipité des transports d'aujourd'hui. Le train de nuit replace le trajet au cœur du voyage. Cette architecture en mouvement est un catalyseur de rêveries. Le mobilier y est un refuge. Il constitue une micro-unité d'habitation qui enveloppe le passager à différentes échelles, tout au long du trajet. Rythmée par la transformation des paysages extérieurs, l'atmosphère intérieure est en mutation permanente, s'ajustant au crépuscule, à la nuit, puis à l'aube. Un huis clos en plusieurs actes.

FREE TOPIC

The night train
The journey at the heart of travel

EN After a long dormancy, night trains are returning to service, offering an alternative to the rapid and hurried experience of today's transport. The night train brings the journey back to the heart of travel. This moving architecture is a catalyst for dreams. Its furniture is a refuge. It represents a micro-housing unit that envelops passengers on different levels, throughout the journey. Cadenced by the changing outer landscapes, the inner atmosphere is in constant transformation, adjusting to dusk, night, then dawn. An enclosed space in several acts.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

HOSPITALITÉ / *HOSPITALITY*
DESIGN DE SERVICE / *SERVICE DESIGN*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*

AUDREY FAURE

MÉMOIRE

Hong Kong, une mégapole à échelle humaine – mise en scène du corps dans l'espace

FR Mon mémoire s'appuie sur mon expérience personnelle dans la mégapole d'Hong Kong suite à un échange scolaire avec l'Hong Kong Design Institute. L'exploration de la ville m'a permis de ressentir d'innombrables sensations grâce à la multitude d'espaces défiant les limites de mon corps et de prendre conscience de sa place dans la conception des espaces bâtis. Ainsi, je me suis demandé «En quoi l'étude de la mégapole d'Hong Kong est pertinente pour penser l'échelle humaine dans les pratiques architecturales?» Mon mémoire suit ma déambulation à travers le territoire hongkongais en traversant les échelles du construit, de l'espace urbain à l'architecture d'intérieur.

DISSERTATION

Hong Kong, a megacity on a human scale – staging the body within space

EN My dissertation draws on my personal experience in the megacity of Hong Kong following a school exchange with the Hong Kong Design Institute. Exploring the city, I was able to experience countless sensations through a multitude of spaces that defied the limits of my body, and I become aware of its place in the design of built spaces. I therefore asked myself: "To what extent is studying the megacity of Hong Kong relevant in considering the human scale in architectural practices?" My dissertation follows my exploration through the Hong Kong area, across different built levels, from the urban space to interior architecture.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

FLORE GARCIN-MARROU

18 Hong Kong : une mégapole à échelle humaine

1. Évolution de la mégapole d'Hong Kong et son organisation spatiale

Les fouilles archéologiques démontrent la présence humaine sur le territoire hongkongais depuis environ 6 000 ans. Le terrain aride et montagneux et le manque d'eau potable ne sont pas favorables au développement d'une communauté importante. Il s'agit principalement de villages de pêcheurs habitant pour la majorité sur leur bateau. Encore aujourd'hui c'est le cas dans le sud de l'île pour une infime partie de la population. Plusieurs colons sont cependant intéressés par la découverte de cette île, notamment des chinois et des européens peuplant progressivement le territoire. Suite à la première guerre de l'opium (1840-1842) entre les villes de Canton et Macao, les Anglais s'emparent du littoral d'Hong Kong plus ou moins inactif mais qui constitue un emplacement stratégique pour poursuivre leur commerce d'opium ayant débuté dans les années 1800. En 1845, Hong Kong possède 25 000 habitants, ouvriers et marchands. Au début de la deuxième guerre de l'opium (1856-1858) la ville d'aspect colonial compte 122 000 habitants. Suite à cette seconde guerre, les Anglais obtiennent plus de territoires de la part de la Chine s'accordant sur un bail de 99 ans à partir de 1898. Des travaux, notamment des installations portuaires sont entrepris, pour répondre aux besoins de la population de 325 000 habitants et pour continuer à prospérer le commerce. En 1910, Hong Kong possède le troisième plus grand port au monde. Pendant ce temps, la Chine est en proie aux bouleversements politiques et aux chaos économiques qui ont pour conséquence de nombreuses vagues d'immigration de la Chine vers Hong Kong. L'Empire des Qing est renversé et donne naissance à La République de Chine en 1912.

Entre la première et la deuxième Guerre Mondiale, Hong Kong continue à prospérer. L'Ile intéresse le Japon qui l'envahit en 1941 réduisant fortement la population à la fin de la guerre. Conservant son emplacement stratégique pour le commerce,

Partie 1 : présentation générale de la mégapole d'Hong Kong, aperçu des nouvelles problématiques de la ville et définition de la notion d'habiter 19

environ 100 000 immigrants par an viennent repeupler la ville et par chance il s'agit d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs dotés d'un capital important. La colonie se tourne vers l'industrie et connaît un très bel essor entre 1950 et 1960. Tout cela apporte énormément de richesses et permet d'améliorer considérablement la qualité de vie des hongkongais. À partir des années 1960, Hong Kong bénéficie de l'accélération du transport maritime et

ÉVOLUTION DE LA VILLE D'HONG KONG

2010

aérien et par conséquence d'un brassage culturel devenant ainsi une des plus grandes places financières mondiales (avec New York et Londres). En 1997, Hong Kong est rétrocédé à la Chine, et est officiellement une RAS, région administrative spéciale. La ville compte plus de 7 millions d'habitants. [1]

Hong Kong est une ville coupée par la mer se situant à la fois sur le continent et sur l'Île. La topographie montagneuse des alentours l'a obligée à se construire de manière très condensée autour de la baie, où la concentration des activités humaines est la plus forte. L'expansion horizontale n'étant pas possible, la ville a

[1] Macdonald Phil. Hong Kong. National Geographic Partners LLC, 2018, p. 253 à 37 J'ai puisé l'ensemble des informations concernant l'histoire d'Hong Kong dans ce guide qui est très bien documenté et qui m'a servi tout au long de mon échange.

SUJET LIBRE

Le lieu commun

FR À travers mon projet de diplôme, j'ai eu envie de questionner comment nous, étudiants en métiers d'art et design à Paris, issus de différentes écoles, pouvions nous rencontrer, partager nos connaissances et pourquoi pas travailler ensemble pour apprendre les uns des autres. Pour cela, j'ai pensé à un espace libre, complémentaire de nos écoles et en autogestion. Mon projet s'implante dans l'ancienne Usine d'Auteuil dans le 16e arrondissement. Une première halle est composée d'ateliers réservés aux étudiants afin de leur permettre d'expérimenter avec à leur disposition une matériauthèque. Deux autres halles sont ouvertes au public et comportent un espace d'exposition des recherches et rendus des étudiants, un espace de cours et de conférence ainsi qu'un espace de restauration.

FREE TOPIC

The Common Space

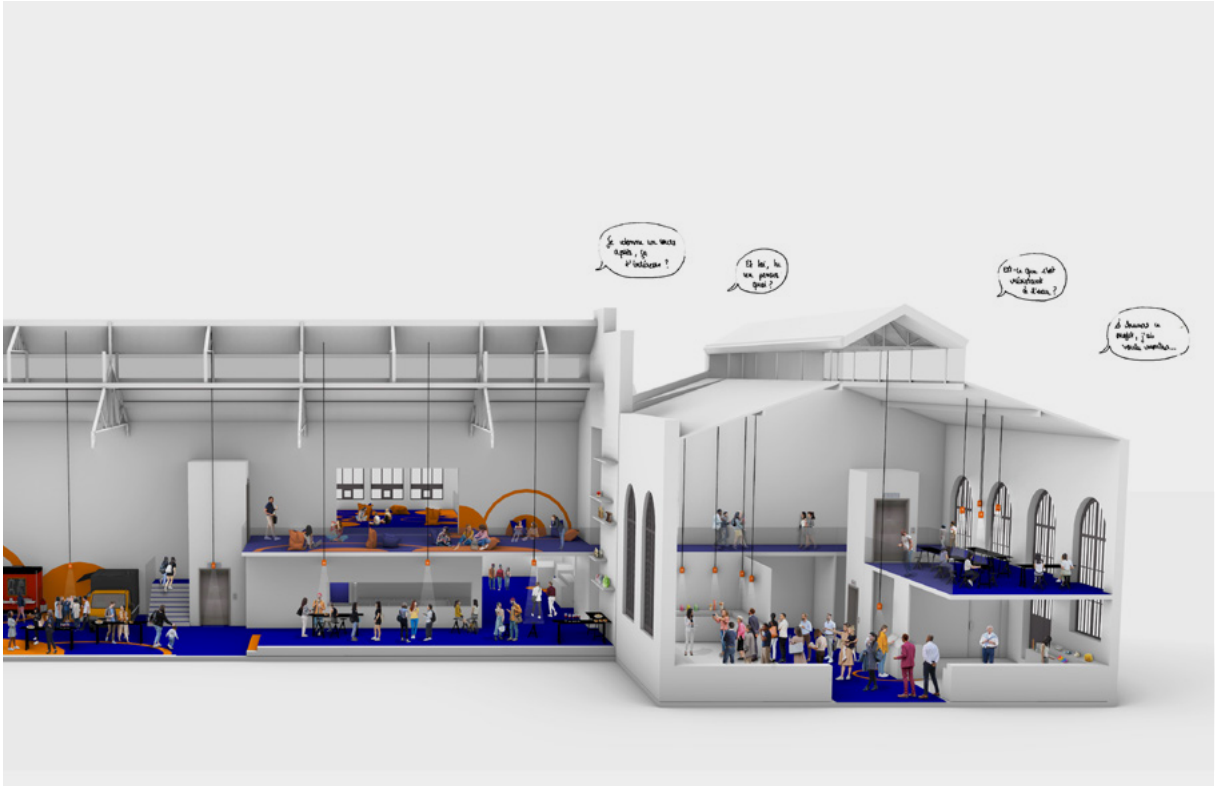
EN Through my degree project, I wanted to explorehow we as art and design students in Paris, from different schools, could come together, share our knowledge and perhaps even work together to learn something from one another. To this end, I designed a free, self-managed space that complements our schools. My project is located in the former Usine d'Auteuil in the 16th arrondissement. The first hall is made up of studios for the students, allowing them to experiment, drawing from the material library available to them. Two other halls are open to the public and include and exhibition space for students' research and produced work, a classroom and lecture space and a dining area.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*



13.80
NORD
3
17.90
5.10
13.70
8.70
12.30
SUD
27.50
12.30
EST
52.30
13.80
OUEST
16.40
33.20
15.50

MATÉRIAUTHÈQUE
← PAPIER
PLASTIQUE
ABROSSE
BOIS

LE LIEU COMMUN
EXPOSITION
BORNE D'ACCUEIL

BARBARA FONTENEAU

MÉMOIRE

Mise en lumière : éclairage artificiel sur les scènes contemporaines

FR Au-delà de la «lumière éclairage» qu'a apportée la révolution industrielle, il est aujourd'hui question de la «lumière émotion», de la «lumière sensation» dans les arts de la scène. La lumière peut-elle être utilisée autrement que pour éclairer les acteurs lors de leur représentation? Comment peut-elle devenir matière, dialogue ou architecture sur les scènes contemporaines? Peut-on imaginer un théâtre de demain plus responsable de l'environnement? C'est ce que nous allons découvrir dans ce mémoire, avec l'aide de professionnels comme Philippe Almon, concepteur lumière, et Frédéric Hocké, metteur en scène.

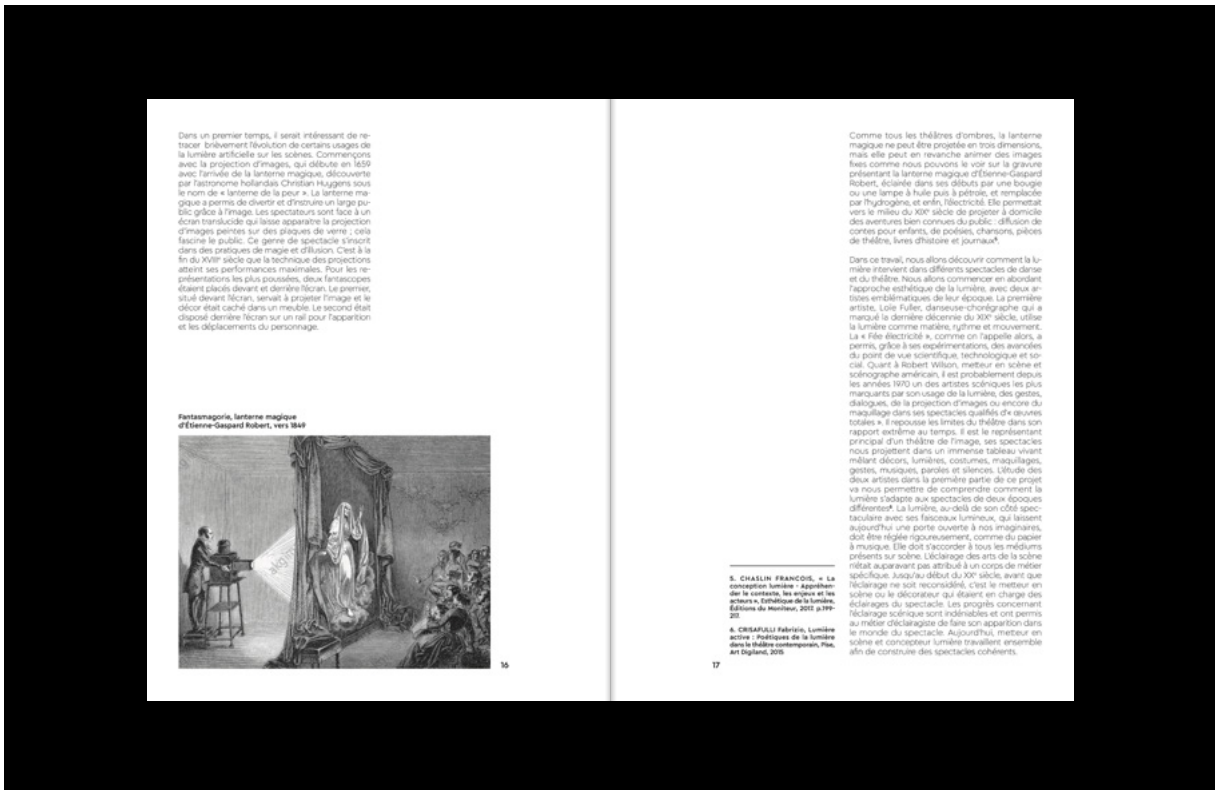
DISSERTATION

In the spotlight: artificial lighting on contemporary stages

EN Beyond the "functional lighting" brought by the industrial revolution, today in stage arts there is a focus on "emotional lighting" and "sensation lighting". Can lighting be used differently to light actors as they perform? How can it become a substance, dialogue or architecture on contemporary stages? Can we create a more environmentally-responsible theatre for the future? This is what we are going to find out in this dissertation, with help from professionals such as Philippe Almon, lighting designer, and Frédéric Hocké, director.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ



Dans un premier temps, il serait intéressant de retracer brièvement l'évolution de certains usages de la lumière artificielle sur les scènes. Commençons avec la projection d'images, qui débute en 1659 avec l'arrivée de la lanterne magique, découverte par l'astronome hollandais Christian Huygens sous le nom de « lanterne de la peur ». La lanterne magique a permis de divertir et d'instruire un large public grâce à l'image. Les spectateurs sont face à un écran translucide qui laisse apparaître la projection d'images peintes sur des plaques de verre ; cela fascine le public. Ce genre de spectacle s'inscrit dans des pratiques de magie et d'illusion. C'est à la fin du XVIIIe siècle que la technique des projections atteint ses performances maximales. Pour les représentations les plus poussées, deux fantascopes étaient placés devant et derrière l'écran. Le premier, situé devant l'écran, servait à projeter l'image et le décor était caché dans un meuble. Le second était disposé derrière l'écran sur un rail pour l'apparition et les déplacements du personnage.

Fantasmagorie, lanterne magique d'Étienne-Gaspard Robert, vers 1849

16

Comme tous les théâtres d'ombres, la lanterne magique ne peut être projetée en trois dimensions, mais elle peut en revanche animer des images fixes comme nous pouvons le voir sur la gravure présentant la lanterne magique d'Étienne-Gaspard Robert, éclairée dans ses débuts par une bougie ou une lampe à huile puis à pétrole, et remplacée par l'hydrogène, et enfin, l'électricité. Elle permettait vers le milieu du XIXe siècle de projeter à domicile des aventures bien connues du public : diffusion de contes pour enfants, de poésies, chansons, pièces de théâtre, livres d'histoire et journaux[4].

Dans ce travail, nous allons découvrir comment la lumière intervient dans différents spectacles de danse et du théâtre. Nous allons commencer en abordant l'approche esthétique de la lumière, avec deux artistes emblématiques de leur époque. La première artiste, Loïe Fuller, danseuse-chorégraphe qui a marqué la dernière décennie du XIXe siècle, utilise la lumière comme matière, rythme et mouvement. La « Fée électricité », comme on l'appelle alors, a permis, grâce à ses expérimentations, des avancées du point de vue scientifique, technologique et social. Quant à Robert Wilson, metteur en scène et scénographe américain, il est probablement depuis les années 1970 un des artistes scéniques les plus marquants par son usage de la lumière, des gestes, dialogues, de la projection d'images ou encore du maquillage dans ses spectacles qualifiés d'« œuvres totales ». Il repousse les limites du théâtre dans son rapport extrême au temps. Il est le représentant principal d'un théâtre de l'image, ses spectacles nous projettent dans un immense tableau vivant mêlant décors, lumières, costumes, maquillages, gestes, musiques, paroles et silences. L'étude des deux artistes dans la première partie de ce projet va nous permettre de comprendre comment la lumière s'adapte aux spectacles de deux époques différentes[5]. La lumière, au-delà de son côté spectaculaire avec ses faisceaux lumineux, qui laissent aujourd'hui une porte ouverte à nos imaginaires, doit être réglée rigoureusement, comme du papier à musique. Elle doit s'accorder à tous les médiums présents sur scène. L'éclairage des arts de la scène n'était auparavant pas attribué à un corps de métier spécifique. Jusqu'au début du XXe siècle, avant que l'éclairage ne soit reconsidéré, c'est le metteur en scène ou le décorateur qui étaient en charge des éclairages du spectacle. Les progrès concernant l'éclairage scénique sont indéniables et ont permis au métier d'éclairagiste de faire son apparition dans le monde du spectacle. Aujourd'hui, metteur en scène et concepteur lumière travaillent ensemble afin de construire des spectacles cohérents.

4. CHASLIN FRANÇOIS, « La conception lumière - Appréhender le contexte, les enjeux et les acteurs », Esthétique de la lumière, Éditions du Moniteur, 2017, p.199-211

6. CRISAFULLI Fabrizio, Lumière active : Poétiques de la lumière dans le théâtre contemporain, Pise, Art Digiland, 2015

17

SUJET LIBRE

Résidence du Bassin — L'habitat Intergénérationnel

FR La Résidence du Bassin est située à Arcachon, dans le Sud-Ouest de la France. Le projet comporte une dimension sociale. Son but est de rassembler différentes générations sous le même toit afin de lutter contre la solitude et favoriser l'entraide en fonction de la disponibilité de chacun. En effet, ce projet s'inscrit dans la politique d'Arcachon, qui souhaite réunir les personnes âgées et les plus jeunes. Cet habitat intergénérationnel propose des logements partagés où vont cohabiter une trentaine de personnes de différentes générations, mais également des espaces communs qui feront le lien entre tous les résidents. L'architecture et le mobilier ont été repensés afin de s'adapter à tous les usagers, tout en délimitant la frontière du privé et du partage.

FREE TOPIC

Résidence du Bassin — The intergenerational home

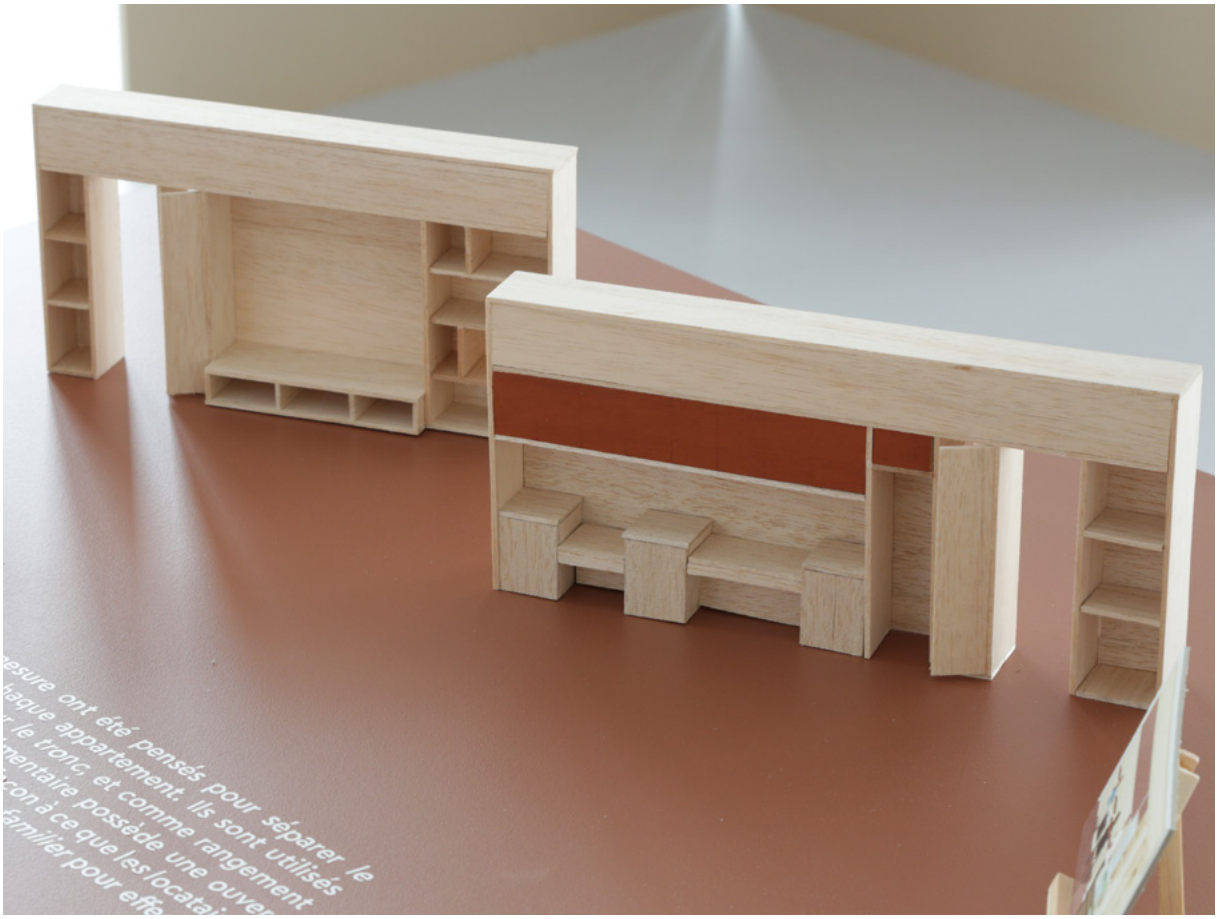
EN The Résidence du Bassin is located in Arcachon, in South-West France. The project includes a social dimension. It aims to bring different generations together under one roof to combat loneliness and promote mutual support based on each person's availability. This project falls within Arcachon's policy, which seeks to bring older and younger people together. This intergenerational home offers shared residences where some thirty people of different generations will cohabit, as well as common spaces that will make connections between residents. The architecture and furniture have been redesigned to adapt to all users, while making a distinction between the private and the shared.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

JEAN-BAPTISTE AUVRAY

MOTS CLÉS | KEY WORDS

QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
PRENDRE SOIN / *CARE*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*


esure ont été pensés pour séparer le
haque appartement. Ils sont utilisés
r le tronc, et comme rangement
nentaire possède une ouver
con à ce que les locata
familier pour effe

HE WANG

MÉMOIRE

La fusion de l'art et l'architecture

FR Ce mémoire commencera par la relation entre l'art et l'architecture. Il existe des théoriciens, comme Hegel, qui croient que l'architecture est un art, pendant que d'autres, comme Martine Bouchier, croient que l'architecture n'est pas un art. Je soutiens donc que la frontière entre l'architecture et l'art est floue, ce qui fournit également le terrain pour la fusion de l'architecture et de l'art. Ce mémoire abordera la manière de combiner l'architecture et l'art, et je l'aborderai en deux parties, en empruntant à la logique mathématique de l'addition et de la soustraction. Les artistes peuvent apporter un plus à l'architecture, comme c'est le cas de Henrique Oliveira, dont les œuvres sur le thème de la nature ont été grandement améliorées par l'intégration de l'architecture, et d'Alex Chennick, dont la manipulation artistique des formes architecturales a bouleversé les perceptions des gens et obtenu l'effet d'un plus un. Matta Clark et Robbie Rowlands ont découpé des bâtiments abandonnés, exprimant leurs idées de critique ou d'exploration de la nature des choses, produisant un résultat de un moins un plus grand que un. Ce mémoire abordera ensuite l'impact positif qu'aura la fusion de l'architecture et de l'art, une situation gagnant-gagnant qui stimulera la créativité des deux parties et élargira leur influence en dehors du secteur. En outre, pour l'art, l'ajout d'une forme extérieure plus facile à lire, et pour l'architecture, l'art qui la dynamise et la rajeunit. Enfin, en tant que future architecte d'intérieur, je réfléchis à la possibilité de réaliser consciemment une telle fusion dans le processus de conception architecturale. Si nous nous concentrons sur l'aspect pratique du bâtiment tout en intervenant avec l'art, ne pouvons-nous pas stimuler la créativité des individus et du domaine dans son ensemble?

DISSERTATION

The fusion of art and architecture

EN This dissertation will begin with the relationship between art and architecture. There are certain theoreticians, such as Hegel, who believe that architecture is an art form, while others, such as Martine Bouchier, believe that architecture is not art. I therefore assert that the lines between architecture and art are blurred, which also provides a space for the fusion of architecture and art. This dissertation will address the way architecture and art are combined in two parts, borrowing addition and subtraction from a mathematical approach. Artists can bring something extra to architecture, as is the case with Henrique Oliveira, whose works on the theme of nature were largely improved by the incorporation of architecture, and Alex Chennick, whose artistic treatment of architectural forms shifted people's perceptions and achieved a one-plus-one effect. Matta Clark and Robbie Rowlands cut up abandoned buildings, expressing their ideas in criticism or exploration of the nature of things, producing a one-minus-one result greater than one. This dissertation will then explore the positive impact of the fusion of architecture and art, a win-win situation that will stimulate the creativity of both parties and expand their influence outside the sector. Moreover, for art, the addition of an external, more legible form, and for architecture, art to invigorate and rejuvenate. Finally, as a future interior architect, I consider the possibility of consciously conducting such a fusion in the process of architectural design. If we concentrate on the practical aspect of a building while intervening through art, might we stimulate the creativity of individuals and of the entire field?

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

ALEXIS MARKOVICS

SUJET LIBRE

Co-Living en 2022
La réhabilitation de la Frontale

FR Une rénovation de La Frontale à Toulon, le projet poursuit l'esprit de l'architecte Jean de Mailly, mais mieux adapté aux besoins du public urbain aujourd'hui pour l'interaction humaine et la nature. La conception se concentre sur la création d'une résidence partagée pour stimuler l'interaction entre les habitants. Ce sera une ville verticale en accompagnant des espaces commerciaux en tant qu'espaces publics, un certain nombre d'espaces de loisirs et de vie partagés en tant qu'espaces semi-publics qui servent aux habitants, et de petites chambres avec des balcons en tant qu'espaces privés. En outre, il s'agira une verdure omniprésente qui donnera l'impression de se trouver dans un jardin, compensant ainsi le manque de verdure urbaine.

FREE TOPIC

Co-Living in 2022
Restoring La Frontale

EN As a renovation of La FRONTALE in Toulon, the project upholds the spirit of the architect Jean de Mailly, but is better suited to the needs of today's urban public for human interaction and nature. The design focuses on creating a shared residence to stimulate interaction between the inhabitants. It will be a vertical city with retail spaces as public spaces, a number of shared leisure and living spaces as semi-public spaces that serve the inhabitants, and small rooms with balconies as private spaces. It will also be an omnipresent green space that will give the impression of being in a garden, thus compensating for the lack of urban greenery.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

BERNARD MOÏSE

MOTS CLÉS | KEY WORDS

RÉHABILITATION / *RESTORATION*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*

THIBAULT LASCAR

MÉMOIRE

Réflexions sur la ville de demain : de la mégastructure à la capsule habitable

FR Ce travail consiste par le biais d'un corpus de projets à comprendre quels ont été les enjeux de l'urbanisme durant les années 1960 et de savoir s'ils sont encore applicables aujourd'hui. En seulement une décennie, l'architecture, l'architecture d'intérieur et le design se sont affranchis des contraintes qui leur étaient propres pour tenter de répondre à une problématique fondamentale: que sera la ville de demain? S'ensuit alors une série de projets visionnaires tentant d'explorer ce questionnement. De l'euphorie créative d'Archigram aux critiques sociétales d'ArchiZoom Associati, le processus créatif se base sur l'imaginaire et sa représentation. Comment ces penseurs ont-ils révolutionné la façon de concevoir l'architecture et ses représentations? Que reste-t-il aujourd'hui de ce que l'on nomme l'architecture expérimentale?

DISSERTATION

Thoughts on tomorrow's city: From megastructure to habitable capsule

EN Drawing on a range of projects, this dissertation seeks to understand the challenges of town planning during the 1960s and find out if they are still applicable today. In just a decade, architecture, interior architecture and design became emancipated from their unique former constraints and attempted to respond to a fundamental issue: what will tomorrow's city be? A series of visionary projects thus ensued, all attempting to answer this question. From the creative euphoria of Archigram to the societal criticisms of ArchiZoom Associati, the creative process was based on imagination and its representation. How did these thinkers revolutionise our way of seeing architecture and its representations? What remains today of what we know as experimental architecture?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ

SUJET LIBRE

f.01 Création d'une ferme biologique sur petite surface

FR L'agriculture intensive, telle que nous la connaissons aujourd'hui, représente la quasi-totalité de la production alimentaire mondiale. Or ce système prépondérant s'est imposé en seulement un siècle et a pris l'ascendant sur toutes les autres méthodes de production et de récolte. Néanmoins, on observe un mouvement d'opposition de plus en plus fort basé sur une agriculture plus raisonnée. L'objectif de ce sujet n'est pas d'expliquer les principes agricoles alternatifs, mais de proposer un point de vue différent afin de remettre à l'honneur ces pratiques. Ce projet donnera une vision d'ensemble sur l'organisation et le fonctionnement d'une ferme biologique pour répondre aux besoins locaux dans une perspective écologiste et pédagogique.

FREE TOPIC

f.01 Creation of an organic farm on a small area

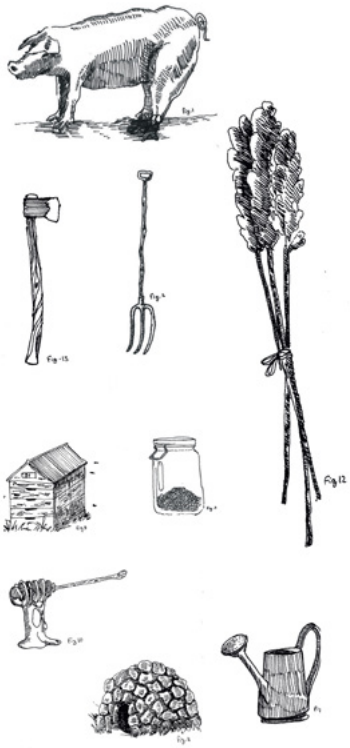
EN Intensive farming as we know it today represents nearly all of world food production. Yet this dominant system became established within just one century and has gained the upper hand over all production and harvesting methods. Nevertheless, we are seeing an increasingly robust opposition movement based on sounder agriculture. The aim of this subject is not to explain the principle agricultural alternatives, but to offer a different perspective in order to bring these practices back into the spotlight. This project will provide an overview of the organisation and operation of an organic farm to meet local needs, through an environmentalist and pedagogical approach.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*
HOSPITALITÉ / *HOSPITALITY*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*



CAMILLE MAJ

MÉMOIRE

La ville, quel avenir ?

DISSERTATION

What future for the city?

FR La ville est le lieu de vie de la majorité des humains. Telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle pose de nombreux problèmes: toxique pour la planète et pour ses habitants; elle est aussi, entre autres, le lieu privilégié des inégalités et de l'exclusion. La ville est en constante évolution et toujours questionnée: À quoi va-t-elle ressembler? À quoi devrait- elle ressembler? Comment vivrons-nous demain? Comment peut-elle évoluer pour répondre aux problématiques sociales et écologiques actuelles? Quel est son avenir? A-t-elle seulement un avenir? Ce mémoire ne cherche pas à donner une réponse unique et définitive, mais plutôt à faire réfléchir et à ouvrir l'imaginaire.

EN The majority of humans live in towns and cities. Yet in their current guise, they pose numerous problems: they are toxic to the planet and its inhabitants, as well as being a hotbed for inequality and exclusion, among other things. Cities are constantly changing and challenged: What will they look like? What should they look like? How will we live in the future? How can they evolve to respond to current social and environmental issues? What does the future hold for them? Do they have just one future? This dissertation does not seek to provide a single and definitive response, rather to encourage reflection and expand the imagination.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN FOUILLET

84 La ville, quel avenir ?

2.4 La ville, encore un futur ?

Les propositions de villes du quart d'heure ou de subdivisions en voisinages posent réellement la question de la place de la ville dans le futur. Est-elle encore nécessaire ou est-elle devenue obsolète ? Le géographe Guillaume Faburel dans son *Manifeste pour une société écologique post-urbaine. Pour en finir avec les grandes villes*[38] défend un futur loin de la métropolisation et des folies de la ville. Pour lui, nous devons quitter les villes pour créer des groupements de tailles plus humaines et responsables. Nous diriger vers des modes de vie autosuffisants, plus responsables de la nature et de ses cycles et surtout ralentir. Des modes de vie semblables existent déjà (tiny house, habitat autosuffisants...) et se répandent doucement mais restent encore en marge.
Guillaume Faburel s'interroge sur comment ces espaces vont pouvoir accueillir les nouveaux arrivants, comment arrêter la propagation de la modernité métropolitaine ou encore comment ne pas délaisser les plus précaires dans la jungle urbaine, car déménager n'est pas donné à tout le monde. Selon lui, il ne faut pas attendre que les gens prennent conscience de l'urgence ou que les institutions commencent à mettre en place des choses. Pour cela, il a défini 7 grandes étapes, orientations pour la désurbanisation du monde :
- « organiser des états généraux autonomes » = organiser des discussions et donner un cadre aux propositions alternatives, déterminer les besoins, les conditions de l'installation des nouvelles populations dans les lieux choisis...
- « en finir avec le BTP » = arrêter toutes les constructions
- « renaturer la terre » = désartificialiser des terres et renouer avec la nature
- « habiter sans bétonner » = optimiser l'occupation des bâtiments déjà présents au lieu d'en construire de nouveau
- « réorienter et augmenter les ressources budgétaires » = dévier les ressources publics vers l'alimentation, la santé, la culture...
- « Autogérer des biorégions par un confédéralisme communalisme » = changer l'organisation politique

38. Faburel, Guillaume, *Pour en finir avec les grandes villes. Manifeste pour une société écologique post-urbaine*, Éditions le passager clandestin, 2020.

La ville de demain 85

SUJET LIBRE

Direction la rue

FR La rue aujourd'hui est majoritairement un espace de circulation, on ne fait qu'y passer. Mais pourquoi n'occupons-nous pas cet espace qui est le nôtre de droit? Voilà ce qu'était le point de dé part de ma réflexion. Après une phase de recherche, je suis arrivée au constat que pour inviter les gens à rester dans l'espace public et se rencontrer, il leur faut une raison. Le projet s'appuie donc sur un lieu: la Maison de la vie associative et citoyenne du 11e (MVAC), son équipe en lien avec la mairie. Il propose un dispositif mobile apportant du petit mobilier dans la rue afin de permettre aux équipes de la MVAC d'être présents dans la rue et d'aller vers les habitants du quartier. Ce «chariot» peut aussi être utilisé par les associations du quartier pour organiser des événements festifs.

FREE TOPIC

Head for the street

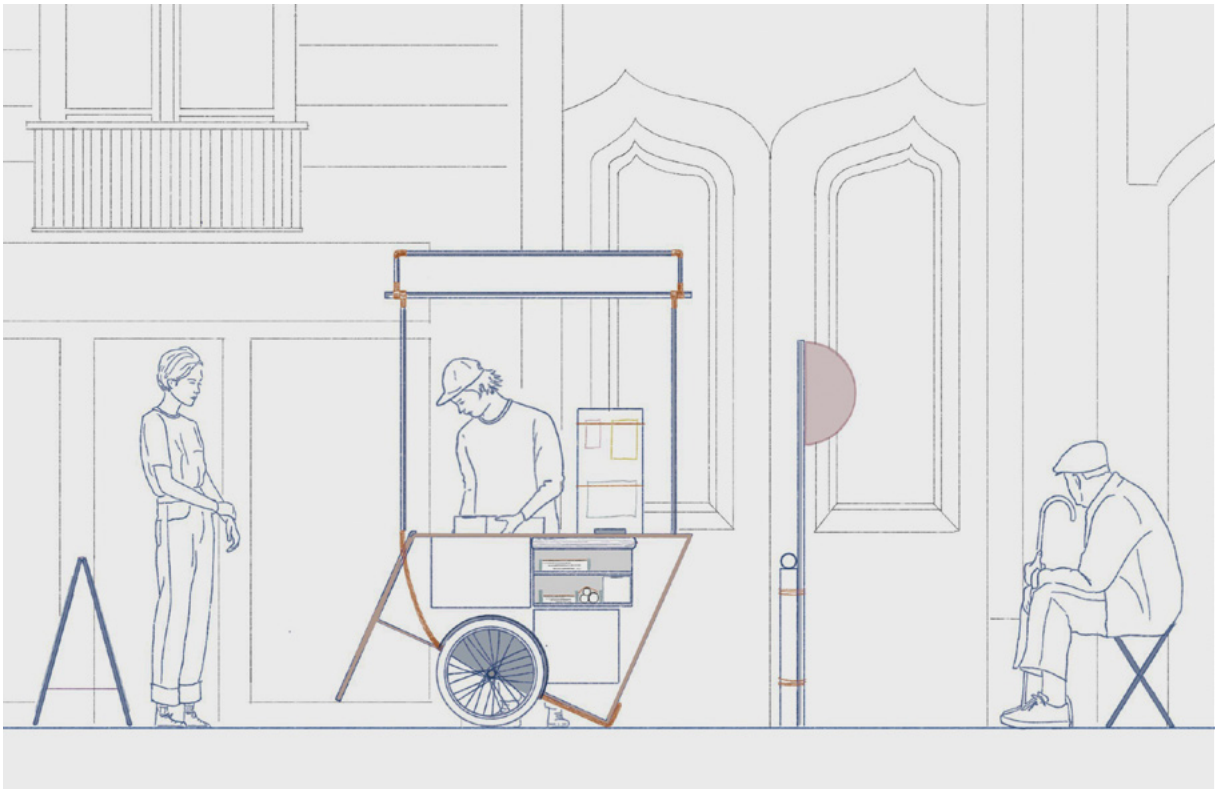
EN Today, the street is mainly a place of movement, purely for passing by. But why don't we occupy this space, ours by rights? This was the starting point for my project. After a research phase, I arrived at the observation that, to encourage people to stay in the public space and come together, they need a reason. This project is therefore based on a place: the Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC, a charity and community centre) in Paris 11th, whose team works with city hall. It proposes a mobile system that brings small pieces of furniture into the street to allow the MVAC's teams to have a presence on the street and seek out the neighbourhood's residents. This "cart" can be used by the neighbourhood's charities and associations to organise festive events.

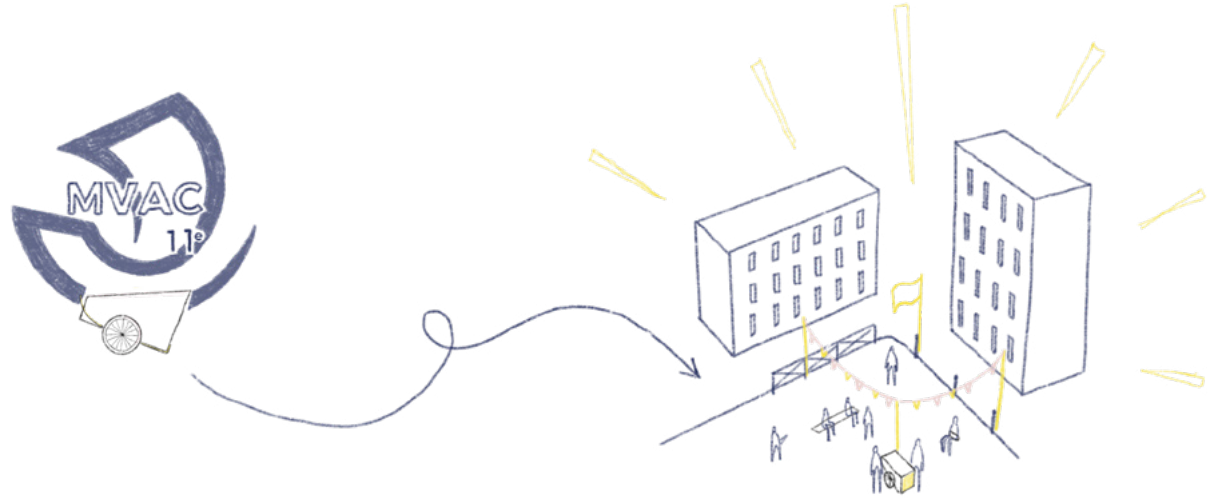
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

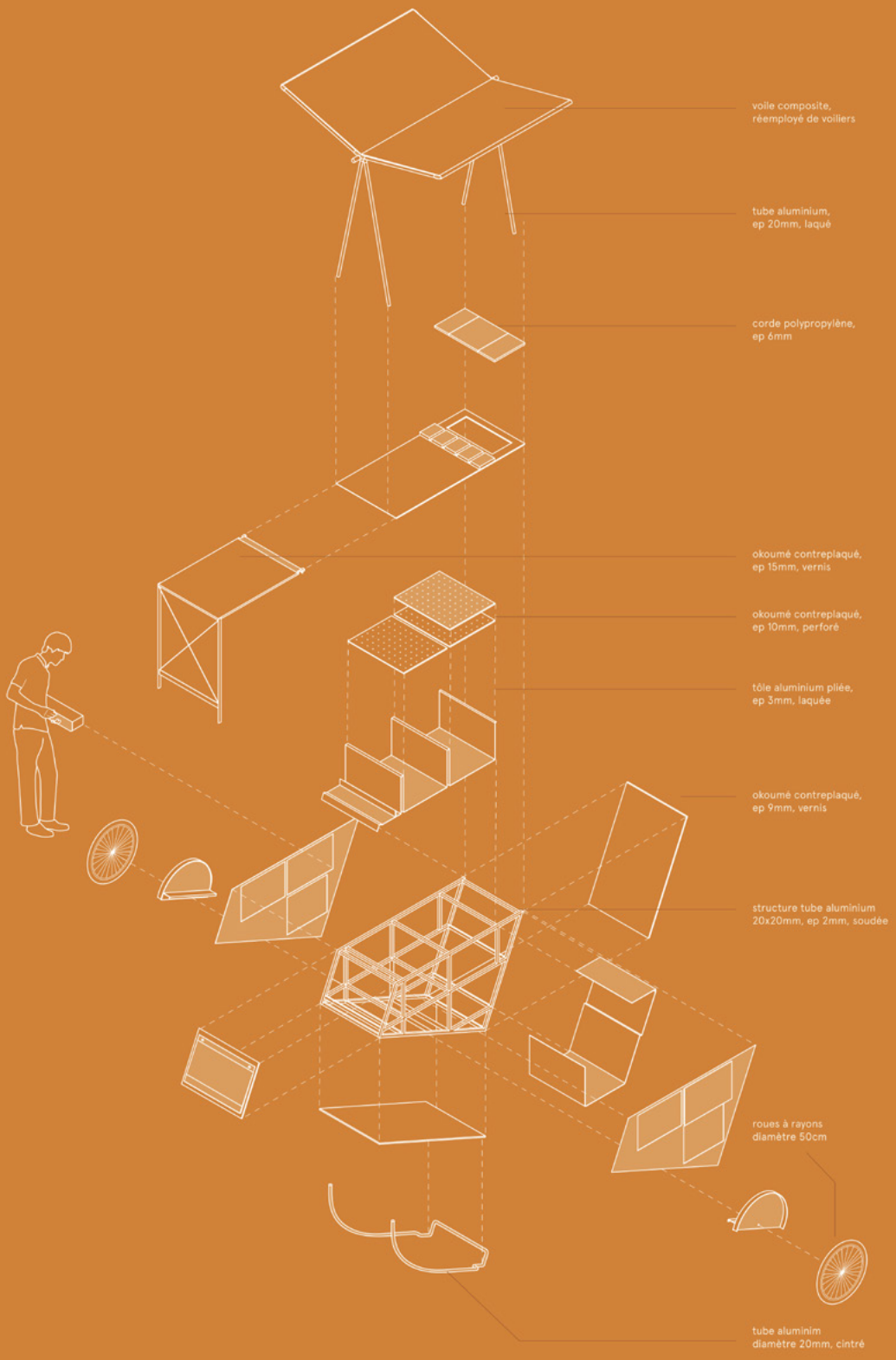
MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*




MVAC
11e


voile composite,
réemployé de voiliers
tube aluminium,
ep 20mm, laqué
corde polypropylène,
ep 6mm
okoumé contreplaqué,
ep 15mm, vernis
okoumé contreplaqué,
ep 10mm, perforé
tôle aluminium pliée,
ep 3mm, laquée
okoumé contreplaqué,
ep 9mm, vernis
structure tube aluminium
20x20mm, ep 2mm, soudée
roues à rayons
diamètre 50cm
tube aluminim
diamètre 20mm, cintré

COLOMBE MANTEL

MÉMOIRE

Terre 2099. Mars 2100.

DISSERTATION

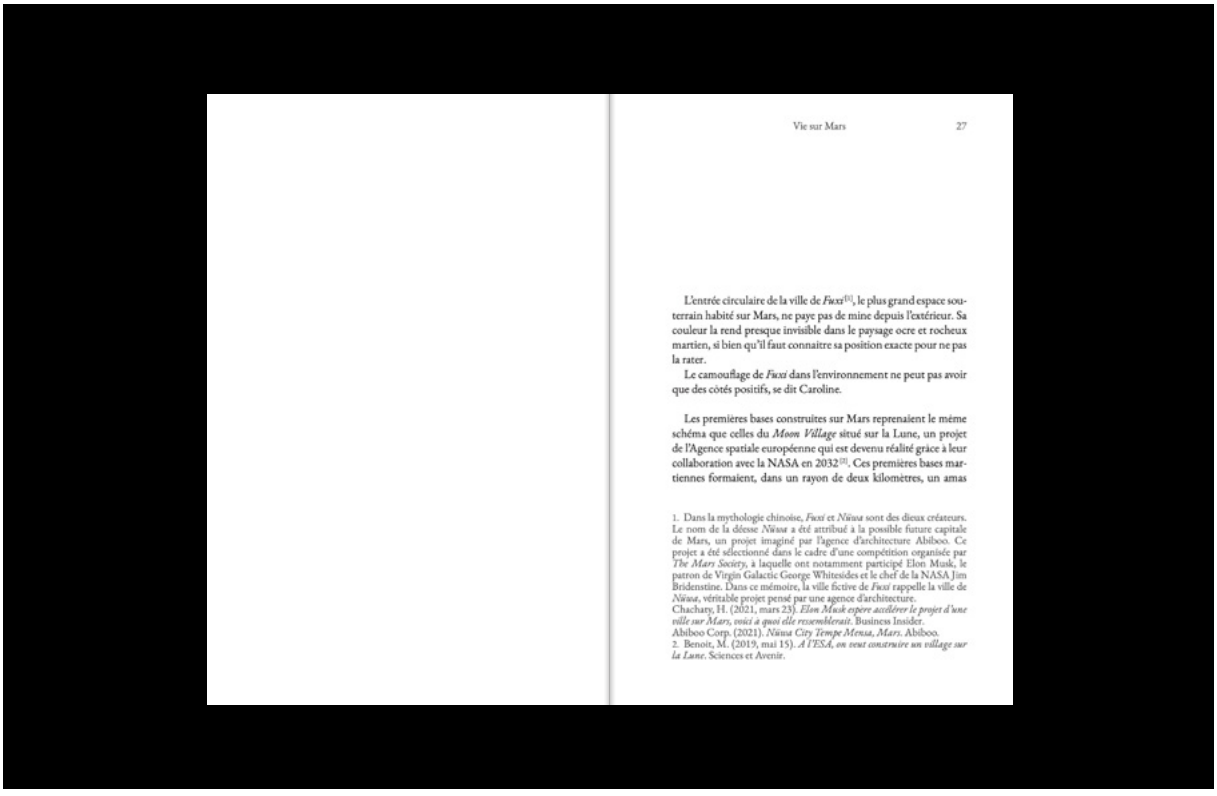
Earth 2099. March 2100.

FR 2099. Un vaisseau se dirige vers la planète Mars, avec à son bord le premier équipage mêlant astronautes professionnels et astronautes issus de la société civile. Sur Mars, le premier grand village international est en construction. Sous la direction de Caroline et ses coéquipiers, ce projet pose les fondations d'une nouvelle civilisation humaine. Comment vivre en apesanteur, dans un vaisseau confiné perdu dans l'immensité de l'espace? Comment vivre sur Mars, cette planète rouge qui fait tant rêver, sur laquelle reposent les espoirs et le futur de l'humanité? Au travers de deux récits en parallèle, ce quotidien dans deux environnements hostiles à l'être humain est raconté et vécu par les astronautes.

EN 2099. A vessel is heading to the planet Mars, carrying the first team of professional and civilian astronauts. On Mars, the first major international village is under construction. Supervised by Caroline and her teammates, this project lays the foundations for a new human civilisation. How can we live in weightlessness, in a confined vessel lost in the vastness of space? How can we live on Mars, that red planet and the stuff of so many dreams, on which the hopes and future of humanity are built? Through two parallel accounts, this daily life in two environments hostile to human beings is told and experienced by the astronauts.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON



Vie sur Mars 27

L'entrée circulaire de la ville de *Fuxi*[1], le plus grand espace souterrain habité sur Mars, ne paye pas de mine depuis l'extérieur. Sa couleur la rend presque invisible dans le paysage ocre et rocheux martien, si bien qu'il faut connaître sa position exacte pour ne pas la rater.

Le camouflage de *Fuxi* dans l'environnement ne peut pas avoir que des côtés positifs, se dit Caroline.

Les premières bases construites sur Mars reprenaient le même schéma que celles du *Moon Village* situé sur la Lune, un projet de l'Agence spatiale européenne qui est devenu réalité grâce à leur collaboration avec la NASA en 2032[2]. Ces premières bases martiennes formaient, dans un rayon de deux kilomètres, un amas

1. Dans la mythologie chinoise, *Fuxi* et *Nüwa* sont des dieux créateurs. Le nom de la déesse *Nüwa* a été attribué à la possible future capitale de Mars, un projet imaginé par l'agence d'architecture Abiboo. Ce projet a été sélectionné dans le cadre d'une compétition organisée par *The Mars Society*, à laquelle ont notamment participé Elon Musk, le patron de Virgin Galactic George Whitesides et le chef de la NASA Jim Bridenstine. Dans ce mémoire, la ville fictive de *Fuxi* rappelle la ville de *Nüwa*, véritable projet pensé par une agence d'architecture.
Chachaty, H. (2021, mars 23). *Elon Musk espère accélérer le projet d'une ville sur Mars, voici à quoi elle ressemblerait*. Business Insider.
Abiboo Corp. (2021). *Nüwa City Tempe Mensa, Mars*. Abiboo.
2. Benoit, M. (2019, mai 15). *A l'ESA, on veut construire un village sur la Lune*. Sciences et Avenir.

SUJET LIBRE

Mars 2100

FR Après un voyage d'environ deux cent cinquante jours, le vaisseau ascensionnel approche doucement de la surface de Mars. Au loin, à travers le hublot, Caroline aperçoit l'entrée du village dans lequel elle vivra indéfiniment. Basé sur des recherches techniques et scientifiques actuelles, il sera capable d'accueillir une centaine de personnes d'horizons différents, en commençant par l'équipage international dont fait partie Caroline. Comment créer un lien avec ce nouvel environnement totalement hostile à l'Homme? Menés par les réflexions de Caroline sur l'habité, laissez-vous emporter par une déambulation dans ce futur rêvé où une nouvelle relation à l'espace et à la vie en communauté est pensée.

FREE TOPIC

Mars 2100

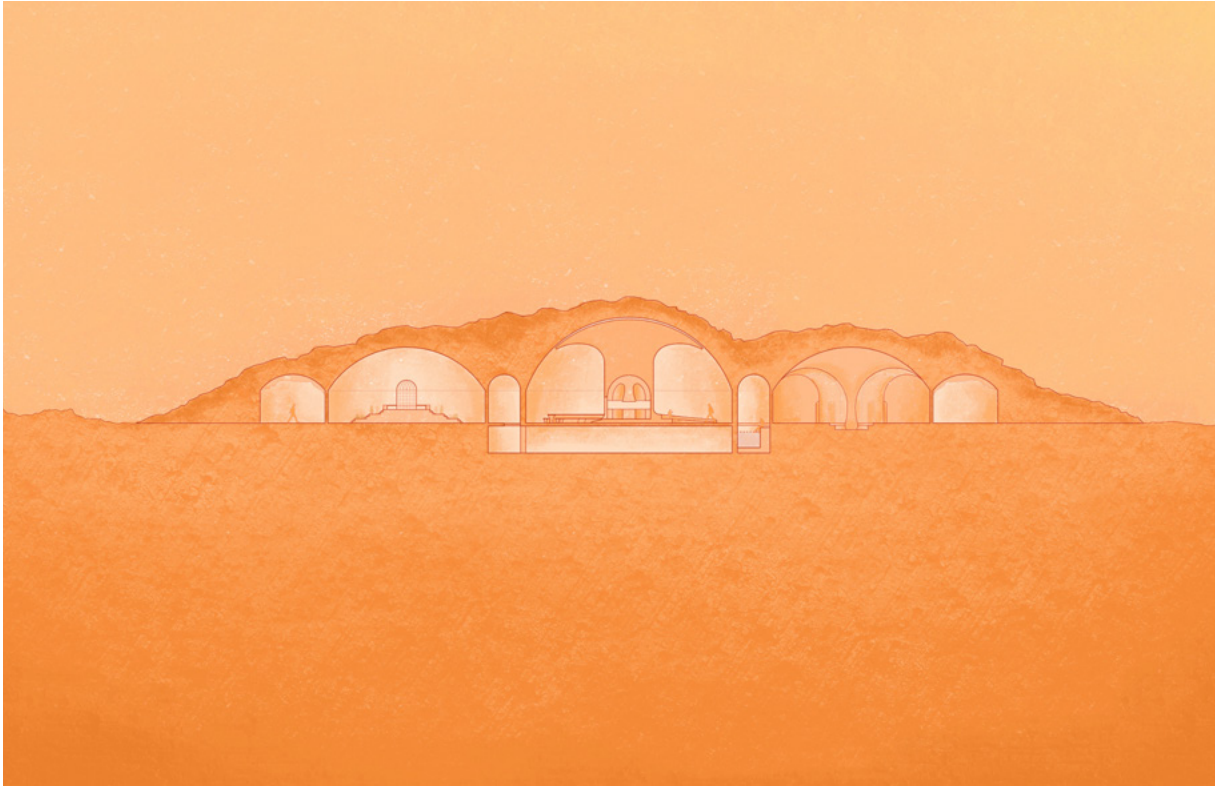
EN After travelling for some two hundred and fifty days, the spaceship slowly approaches the surface of Mars. In the distance, through the porthole, Caroline spots the entrance to the village where she will be living indefinitely. Based on current technical and scientific research, it will be able to accommodate around one hundred people from different backgrounds, starting with the international crew of which Caroline is a part. How can connections be created with this new environment, one totally hostile to humans? Guided by Caroline's thoughts on inhabited space, let yourself be taken on a journey through this imagined future, where a new relationship with space and community life is explored.

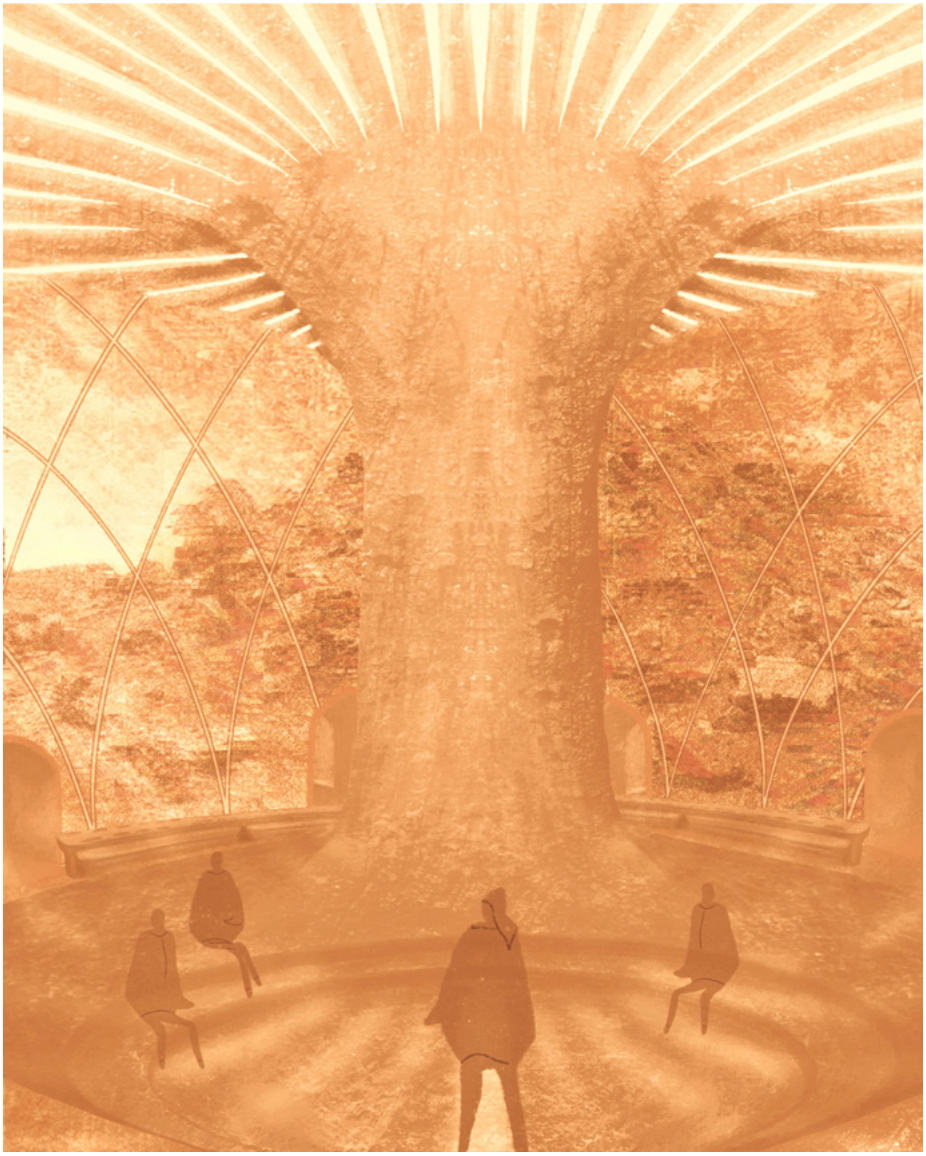
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*
HOSPITALITÉ / *HOSPITALITY*





FABIOLA MANTEL

MÉMOIRE

Rome, *urbs aeterna*

DISSERTATION

Rome, urbs aeterna

FR Trois semaines pour visiter et dessiner Rome, cette capitale surnommée *Urbs aeterna*, la ville éternelle. Une question est ressortie de ce voyage: Comment vivre dans une ville millénaire? Comment protéger la richesse que possède une ville millénaire, tout en la rendant praticable pour rester une ville dynamique dans une société mondialisée? Ce mémoire se divise en deux parties: la première rassemble divers constats et observations réalisés sur place, sous la forme d'un carnet de voyage; la seconde est une analyse typologique de quatre thématiques récurrentes. La restauration, l'utilisation des bâtiments, les formes d'arts présentes et l'appropriation de cette ville sont les sujets abordés.

EN Three weeks to explore and draw Rome, the capital nicknamed "Urbs aeterna", the eternal city. One question arose from this journey: How can we live in a thousand-year-old city? How can we protect all the treasures of an ancient city while making it feasible to remain a dynamic city in a globalised society? This dissertation is split into two parts: the first brings together a series of accounts and observations made in situ, in the form of a travel journey; the second is a typological analysis of four recurrent themes. Restaurants, the use of buildings, the art forms present and the appropriation of this city are the subjects of focus.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN FOUILLET

SUJET LIBRE

La petite école des enfants réfugiés

FR En situation de crise, les enfants et leur éducation passent au second plan. Nombreux sont les réfugiés qui passent plus de 10 ans de leur vie dans des camps sans parler des enfants qui y naissent. Mon projet basé en République Démocratique du Congo propose une école pensée pour ces enfants. Construite avec les matériaux et techniques locales, cette école pourrait accueillir plusieurs centaines d'élèves. L'institution qu'est l'école à travers le monde offre une certaine stabilité à des personnes déracinées et qui ont bien souvent tout perdu. Ce lieu sécurisé leur offrirait donc un endroit où ils pourraient être des enfants avant tout.

FREE TOPIC

A school for young child refugees

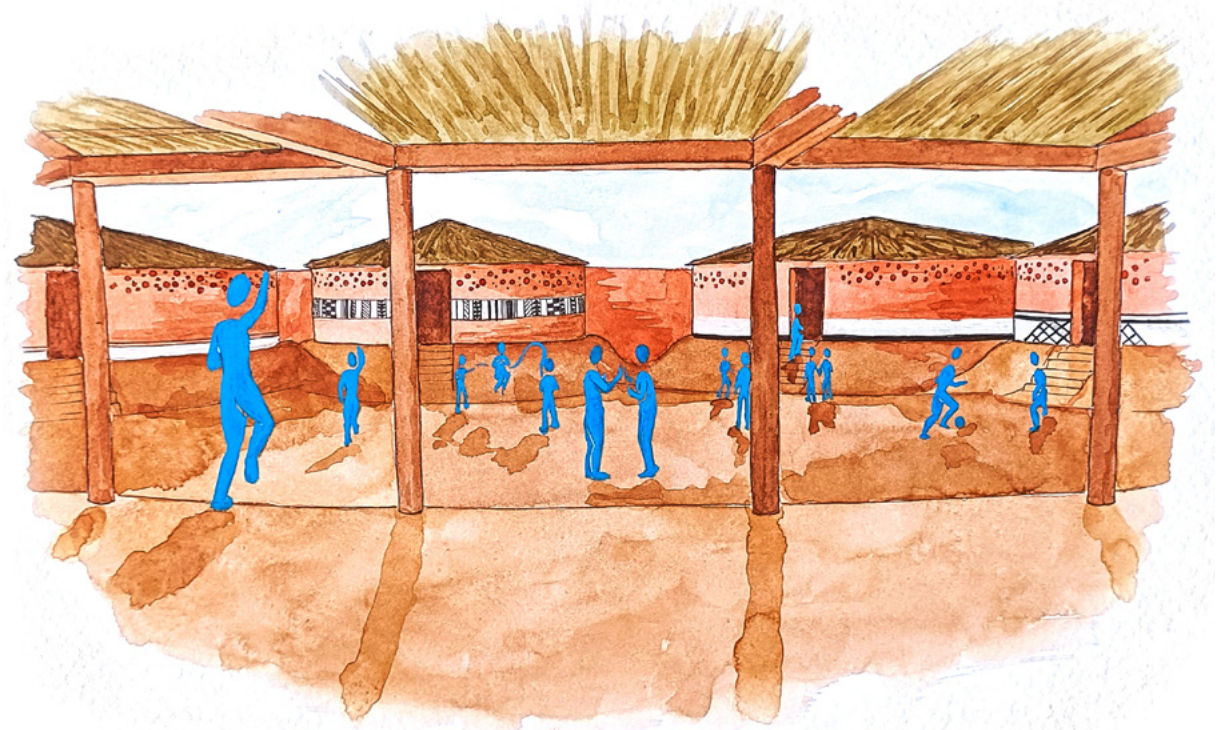
EN During a crisis, children and their education are pushed into the background. Many refugees spend over 10 years of their life in camps, not to mention the children who are born there. My project, based in the Democratic Republic of Congo, offers a school designed for these children. Built with local materials and techniques, this school could accommodate several hundred children. The worldwide institution that is school offers a degree of stability for people who have been uprooted and have very often lost everything. This safe place would therefore provide a place where they could be children above all.

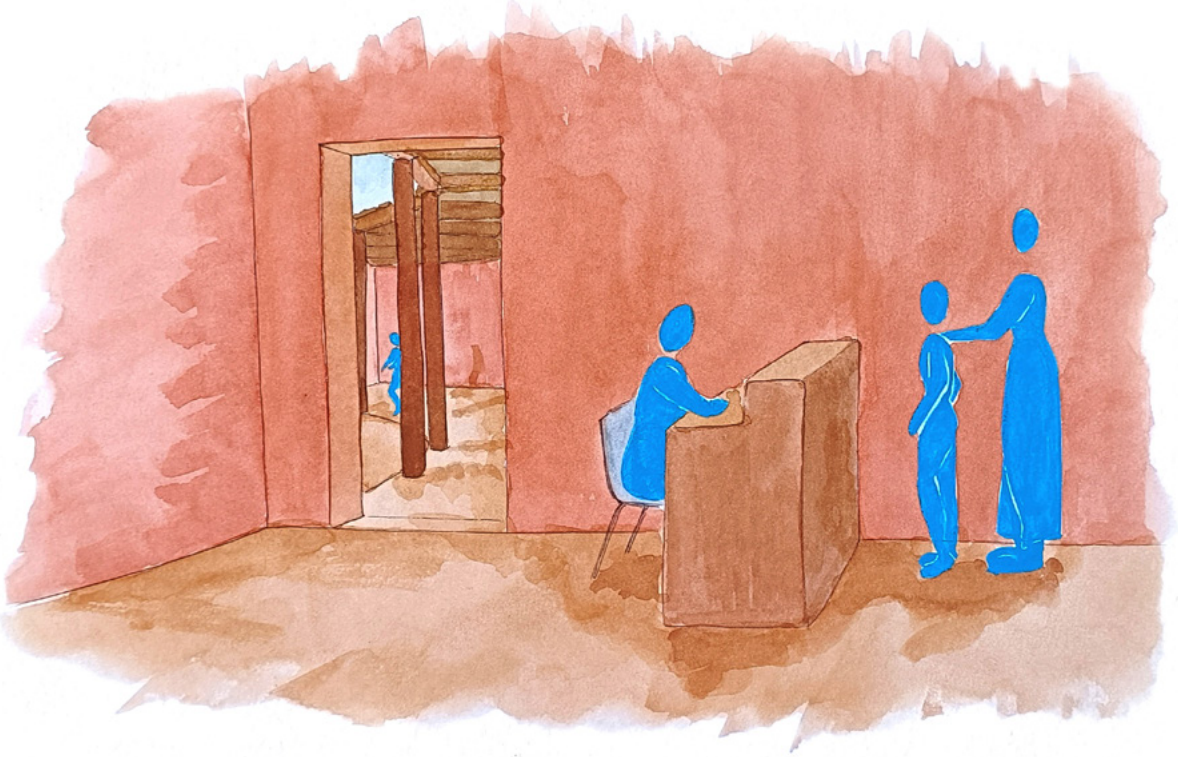
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

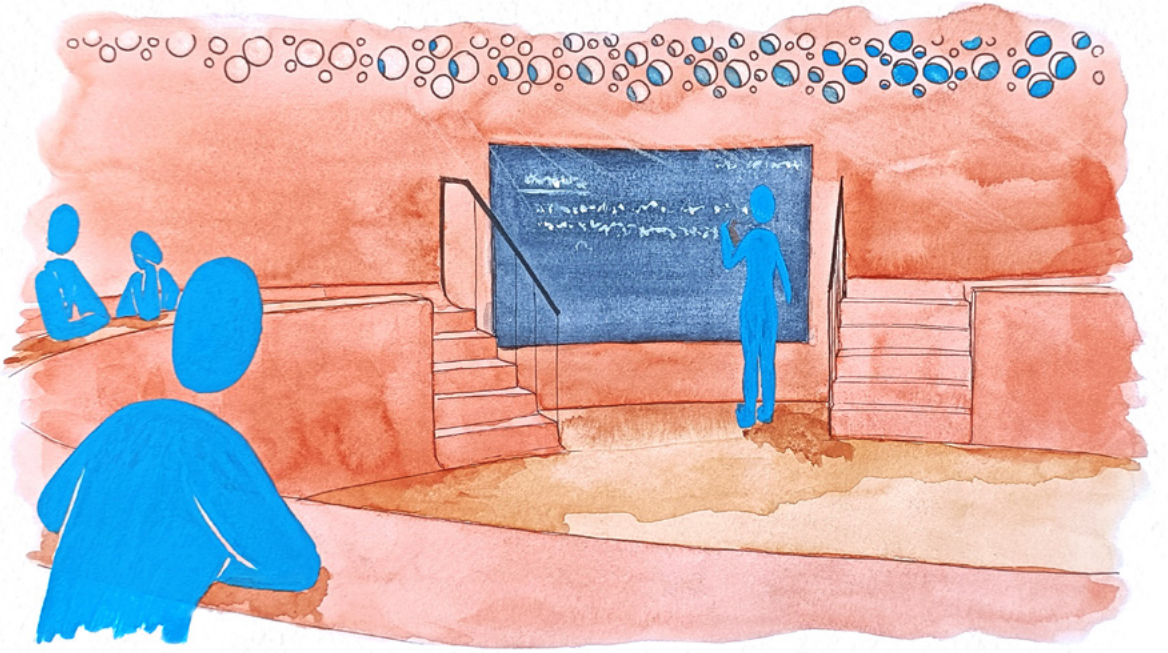
MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
PRENDRE SOIN / *CARE*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*







GABRIELLE NADAUD--SANJUAN

MÉMOIRE

Beurk, comment la répulsion façonne notre manière de produire et de consommer ?

FR Se pencher sur le sale, c'est se pencher sur ce que personne ne veut regarder. Il définit pourtant nos vies: on se lave, on jette, on désinfecte... afin de le fuir.
Ce mémoire propose une exploration de l'abject et des ressources qu'il contient à travers le regard du designer. Cette perception d'un certain pan de la matière nous empêche d'y voir son potentiel et qu'il est aujourd'hui nécessaire de faire avec. Dans un monde où les ressources s'amenuisent et les déchets s'accumulent, affronter notre dégoût permet de réfléchir à de nouveaux cycles de production et de consommation notamment à travers une nouvelle relation à l'autre et au temps.

DISSERTATION

Yuck, how repulsion shapes how we produce and consume?

EN To look at what is dirty is to look at something nobody wants to look at. Yet it defines our lives: we wash, we throw away, we disinfect, all to escape it. This dissertation proposes an exploration of the abject and the resources it contains from a designer's perspective. This perception of a certain side of the issue prevents us from seeing its potential, but today we need to make do with it. In a world of diminishing resources and accumulating waste, facing up to our disgust allows us to consider new production and consumption cycles, particularly through a new relationship with the other and with time.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
AURÉLIEN FOUILLET

SUJET LIBRE

(...)

FR Afin de continuer dans la démarche de mon mémoire qui explore le dégout et le délaissé, j'ai décidé de me pencher sur le thème de la mort. Il y a, en France, une lacune au niveau des rites funéraires agnostiques. Ils ne répondent pas aux besoins de ceux qui ne rentrent pas dans les systèmes de croyances en place. Tous les vivants ont le droit de dire aurevoir avec apaisement et les morts d'être enterrés dignement. Il y a dans la mort un appel à la spiritualité, une transcendance, inconfessionnelle. J'ai donc décidé d'élaborer un nouveau rituel agnostique, d'en faire une interprétation. À travers l'architecture et le design, ce rituel se déploie grâce au fort impact sensoriel de ces disciplines et permet ainsi cet élan dans le deuil qu'est la cérémonie d'enterrement.

FREE TOPIC

(...)

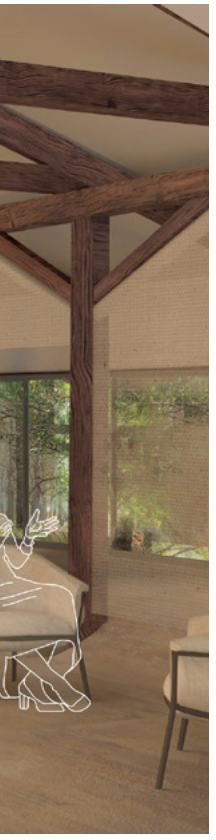
EN To continue with my dissertation's exploration of disgust and neglect, I decided to look at the theme of death. In France, there is a gap in agnostic funeral rites. They do not meet the needs of those who do not fit into the existing belief systems. All the living have the right to say goodbye with peace and the dead to be buried with dignity. There is an evocation of spirituality in death, a non-denominational transcendence. I therefore decided to develop a new agnostic ritual in order to interpret it. Through architecture and design, this ritual unfolds through the strong sensory impact of these disciplines, thereby allowing for that momentum in mourning that is the burial ceremony.

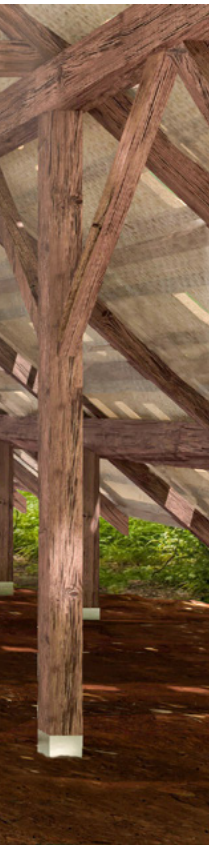
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

JEAN-BAPTISTE AUVRAY

MOTS CLÉS | KEY WORDS

QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*
PRENDRE SOIN / *CARE*





MARIA CAMILA PARRA CRUZ

MÉMOIRE

Un regard tourné vers l'avenir du marché

FR Les marchés traditionnels parisiens sont de plus en plus menacés par des conditions telles que leur détérioration et leur vieillesse, des changements dans les habitudes de consommation et d'achat, et des transformations du contexte urbain. Il y a une invitation à repenser leurs utilisations en fonction des nouveaux besoins de la communauté. Aujourd'hui, les marchés sont soumis à trois destinations immédiates possibles: la restauration, la réhabilitation ou la reconversion. Si nous voulons garantir leur pérennité, quelle est l'option la plus judicieuse? Je propose au lecteur de regarder le passé pour comprendre la situation du contexte actuel et les options pour le marché à l'avenir.

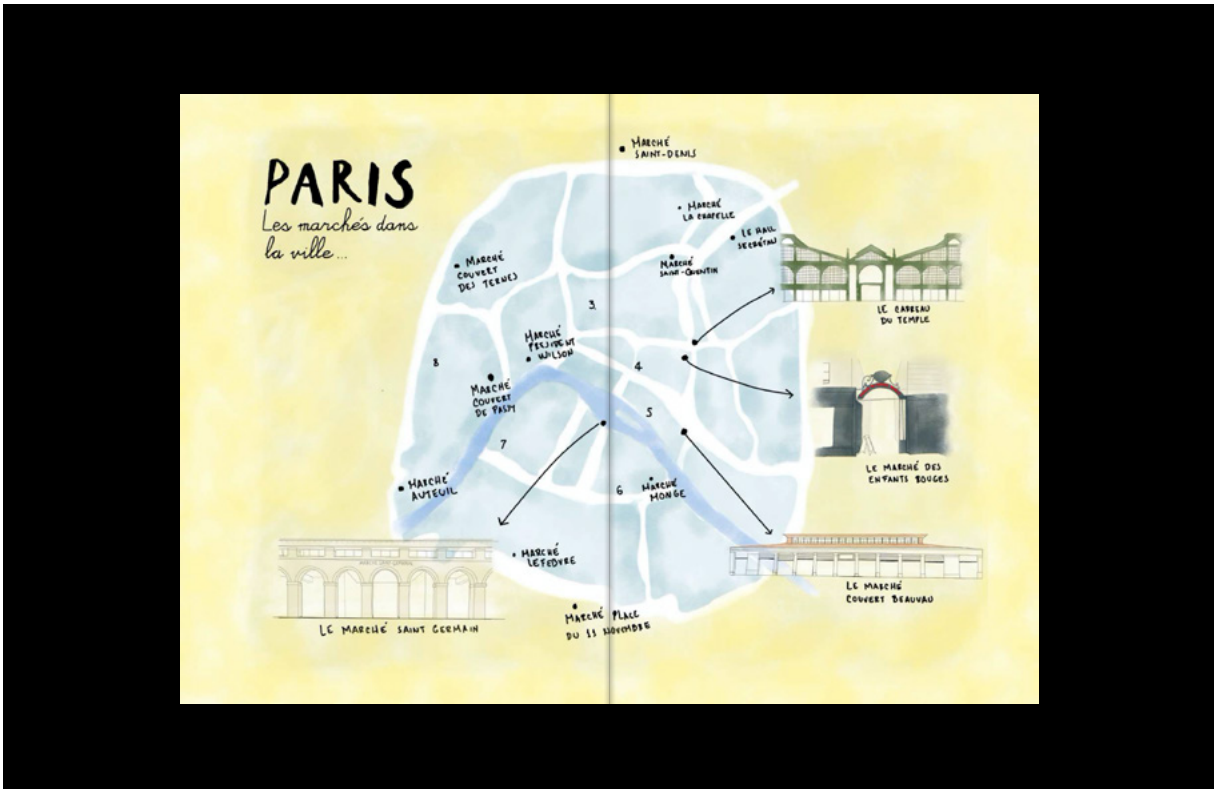
DISSERTATION

Considering the future of the market

EN Paris' traditional markets are under increasing threat from factors such as their deterioration and age, changing consumer and purchasing habits, and the transforming urban context. There is an invitation to rethink how they are used according to the new needs of the community. Today, markets are bound for three immediate possible destinations: restoration, rehabilitation or conversion. If we want to ensure their long-term survival, which is the most sensible option? I invite readers to look to the past in order to understand the current context and the options for markets in the future.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

FLORE GARCIN-MARROU



SUJET LIBRE

La fabrique infinie

FR Saint-Denis est une commune en pleine mutation caractérisée par sa mixité sociale. Dans le projet de développement du Grand Paris, elle est reconnue comme territoire de culture et de création. L'établissement public territorial Plaine Commune y mène des nombreux projets de transformation urbaine, comme la reconversion de friches industrielles en espaces propices à la culture et à l'inclusion sociale. La Fabrique Infinie est un projet artistique et culturel à vocation sociale, qui se développe dans l'ancienne manufacture Christofle à Saint-Denis inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques. À la fois marché, lieu d'échanges mais aussi de gratuité, salle de concert, cinéma, espace de solidarité, d'entraide, de rencontres et d'invention, c'est un projet en devenir ouvert à l'imprévu.

FREE TOPIC

The infinite factory

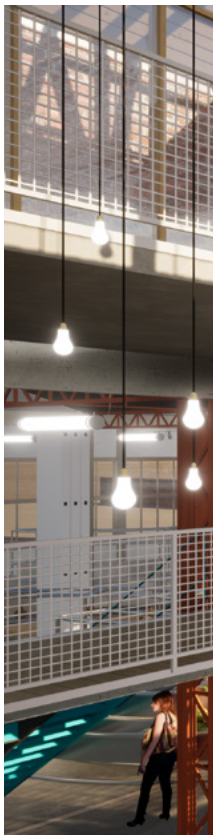
EN Saint-Denis is a fast-changing town that stands out for its social diversity. In the Greater Paris development project, it is recognised as a place of culture and creation. The regional public establishment Plaine Commune is running numerous urban transformation projects there, including the conversion of industrial wasteland into spaces designed for culture and social inclusion. The Infinite Factory is an arts and cultural project with a social focus, established in the former Christofle factory in Saint-Denis, which is a listed Historic Monument. At once a market, a meeting place and a free venue, a concert venue, cinema and a space for community, mutual support, meeting and invention, this is a budding project open to the unexpected.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

RÉHABILITATION / *RESTORATION*
ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*



EMILIE REVENU

MÉMOIRE

Paris dans nos yeux

DISSERTATION

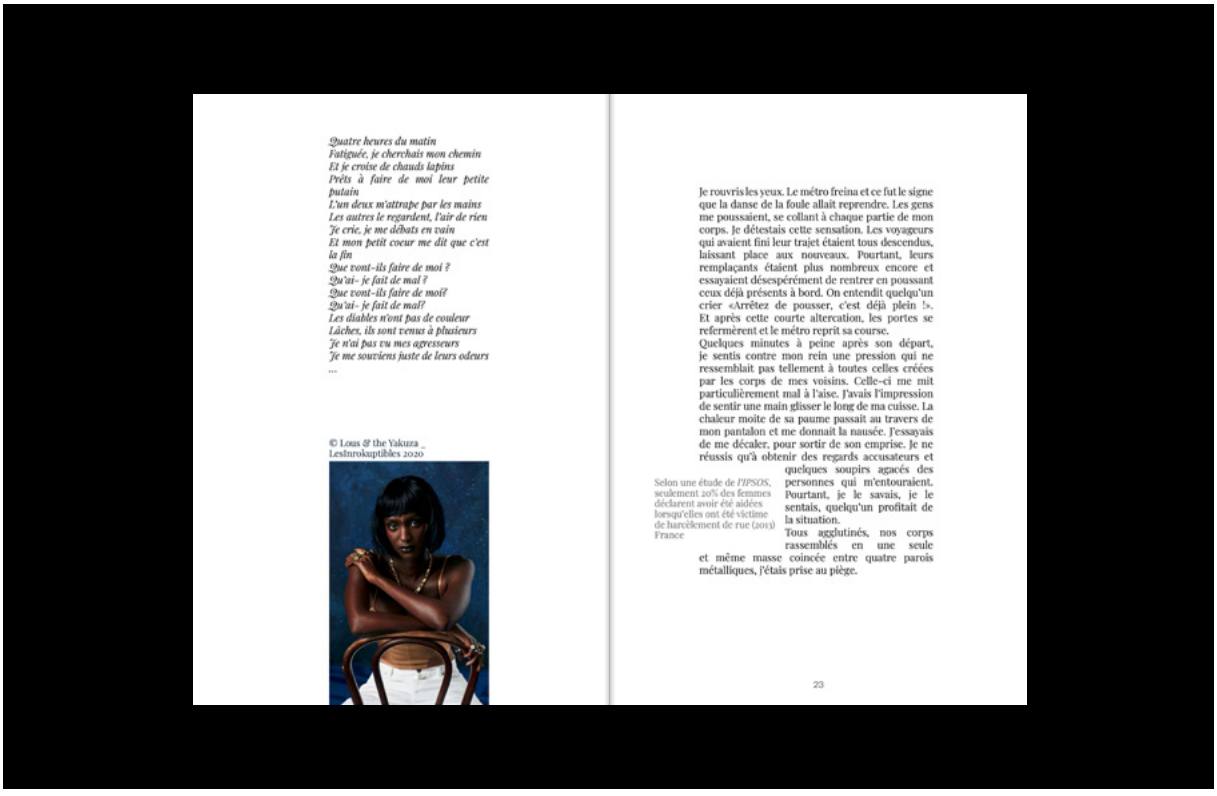
Paris in our eyes

FR Pourquoi un lieu, dans sa conception, pouvait-il devenir accueillant pour certains et rebutant pour d'autres? Qu'est-ce qui faisait qu'un lieu était genré? Pourquoi me sentais-je à l'aise dans certains endroits et presque prise au piège dans d'autres? À travers les yeux d'une femme créée à partir de recherches, de voix entremêlées, Paris dans nos yeux offre au lecteur·rice l'expérimentation d'un moment de vie d'une Parisienne. Ce mémoire, écrit à la manière d'un roman en première partie, sensibilise son lecteur·rice sur le harcèlement de rue et souligne la place de l'urbanisme dans ces questions de genre. La deuxième partie constitue une analyse complémentaire à la dimension émotionnelle.

EN Why can a place, through its design, become welcoming to some and off-putting to others? What causes a place to be gendered? Why do I feel comfortable in certain places and almost trapped in others? Through the eyes of a women created out of various searches and a jumble of voices, Paris in our eyes invites readers to experience a moment in the life of a "Parisienne". This dissertation, written like a novel for the first section, raises readers' awareness of harassment on the streets and emphasises the role of town planning in these gender-based issues. The second part is a complementary analysis with an emotional dimension.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ



SUJET LIBRE

Histoires de banc

FR Histoires de banc projette le mobilier urbain sur 50 ans par un récit fictif jonché de questions sociétales et environnementales pour un questionnement sur le mode de vie actuel des parisiens. L'eau crée un dénominateur commun entre passé, présent et futur et permet ainsi de se projeter dans ce qui pourrait être l'une de nos réalités. C'est par l'élaboration de différents environnements fictionnels créés à partir de données réelles, que les 5 bancs de ce projet voient le jour. Histoires de banc est une balade, à travers les époques le long du canal Saint Martin, qui permet de mettre en lumière une hypothèse de futur et nous interroge sur nos habitudes, nos modes de vie, notre rapport à l'eau et à notre environnement.

FREE TOPIC

Bench stories

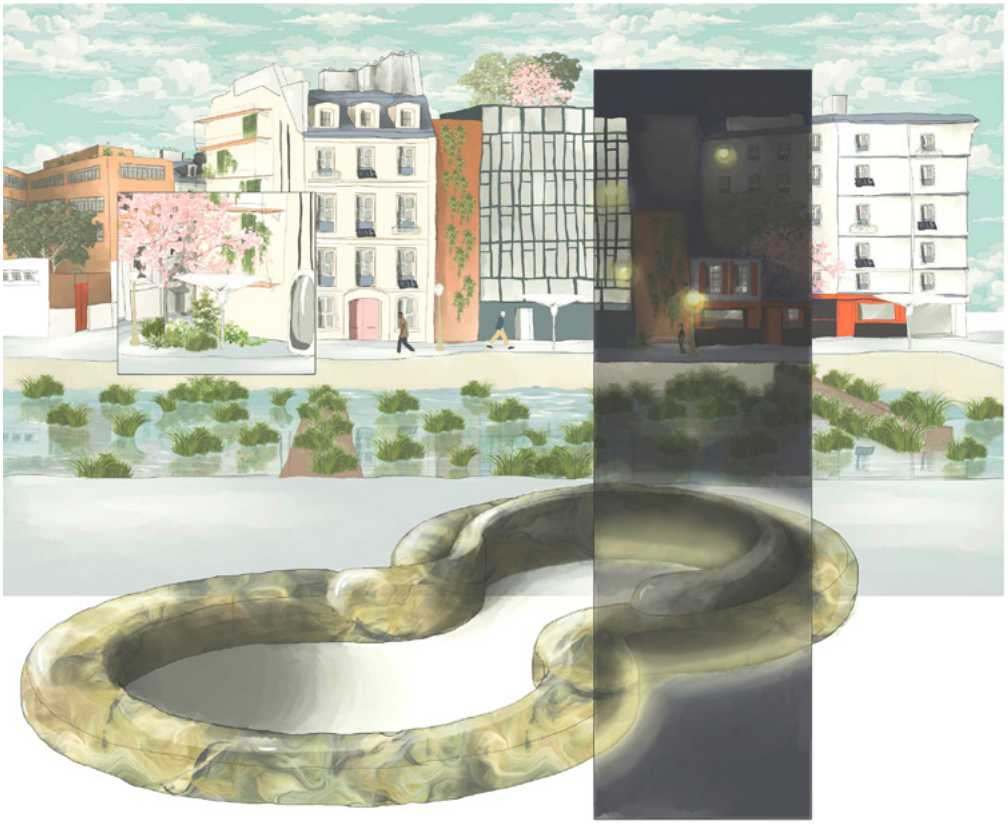
EN Bench stories projects the urban furniture over 50 years through a fictional narrative littered with societal and environmental issues to explore the current lifestyle of Parisians. Water creates a common denominator between past, present and future, thereby allowing us to project ourselves into what could be one of our realities. The 5 benches of this project are created through the development of different fictional environments created from real data. Bench stories is a stroll through time along the Canal Saint Martin, which sheds light on a hypothesis of the future and explores our habits, our lifestyles, our relationship with water and our environment.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*



MANON SOLET

MÉMOIRE

Les quartiers de Tōkyō : des mégalopoles en miniature

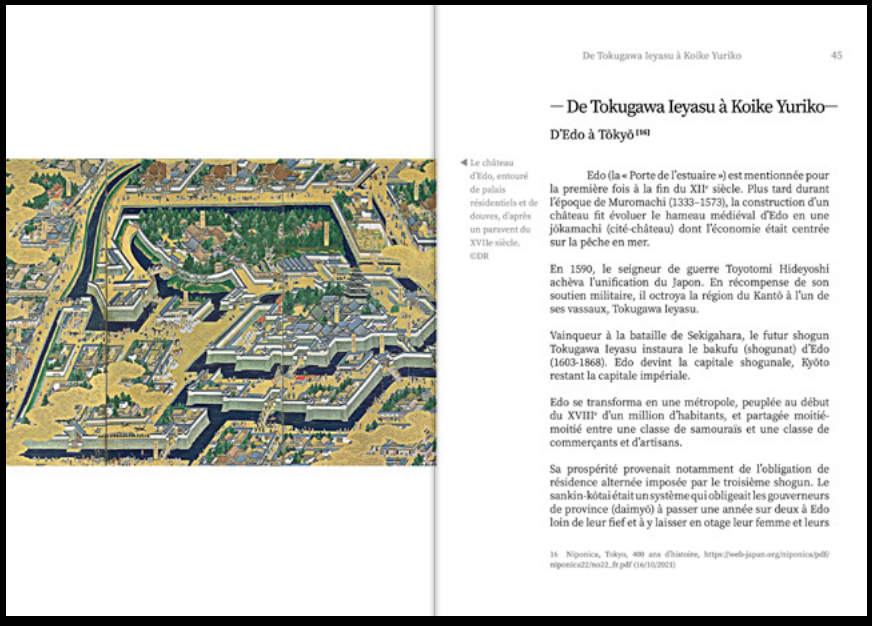
DISSERTATION

The neighbourhoods of Tōkyō: megacities in miniature

FR Pourquoi les Tokyoïtes se sentent-ils si bien dans ce qu'il nomme leur «quartier»? Par son architecture débridée et sa technologie, Tōkyō est une grande mégapole tournée vers le futur. Mais si l'on s'en approche, on remarque que son urbanisme est hétéroclite et hybride. Et on distingue ses «quartiers», qui se révèlent être chacun une sorte de ville moyenne, une mégapole en miniature, à taille humaine. Ce sentiment de bien-être proviendrait de la sécurité présente en permanence, de la propreté du «quartier», nettoyé quotidiennement par ses habitants… Mais il n'est pas juste question de s'y sentir bien. Pour les Tokyoïtes le «quartier» est comme une extension de chez soi.

EN Why do Tokyoites feel so comfortable in what they call their "neighbourhoods"? The unbridled architecture and technology of Tōkyō makes it a future-facing megacity. But get closer and we notice that its urban planning its varied and hybrid. We can pick out its "neighbourhoods", each of which proves to be a kind of mid-sized city, a mecagity in miniature, on a human scale. This feeling of well-being arises from the permanent safety and cleanliness of the "neighbourhood", which is cleaned daily by its residents… But it is not simply a question of feeling comfortable there. For Tokyoites, the "neighbourhood" is like an extension of the home.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CHARLOTTE POUPON


De Tokugawa Ieyasu à Koike Yuriko 45

— De Tokugawa Ieyasu à Koike Yuriko—

D'Edo à Tōkyō [16]

◀ Le château d'Edo, entouré de palais résidentiels et de douves, d'après un paravent du XVIIe siècle. ©DR

Edo (la « Porte de l'estuaire ») est mentionnée pour la première fois à la fin du XIIe siècle. Plus tard durant l'époque de Muromachi (1333–1573), la construction d'un château fit évoluer le hameau médiéval d'Edo en une jōkamachi (cité-château) dont l'économie était centrée sur la pêche en mer.

En 1590, le seigneur de guerre Toyotomi Hideyoshi achèva l'unification du Japon. En récompense de son soutien militaire, il octroya la région du Kantō à l'un de ses vassaux, Tokugawa Ieyasu.

Vainqueur à la bataille de Sekigahara, le futur shogun Tokugawa Ieyasu instaura le bakufu (shogunat) d'Edo (1603-1868). Edo devint la capitale shogunale, Kyōto restant la capitale impériale.

Edo se transforma en une métropole, peuplée au début du XVIIIe d'un million d'habitants, et partagée moitié-moitié entre une classe de samouraïs et une classe de commerçants et d'artisans.

Sa prospérité provenait notamment de l'obligation de résidence alternée imposée par le troisième shogun. Le sankin-kōtai était un système qui obligeait les gouverneurs de province (daimyō) à passer une année sur deux à Edo loin de leur fief et à y laisser en otage leur femme et leurs

16 Niponica, Tokyo, 400 ans d'histoire, https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica22/no22_fr.pdf (16/10/2021)

SUJET LIBRE

Momogo-en

FR Si le bâtiment carré et tramé, et le jardin vallonné et irrégulier s'interpénétraient et s'enchevêtraient. Si l'édifice fragmenté en classes pouvait se transformer sans peine en un espace unique fusionnant avec le jardin. Une telle école maternelle ne serait-elle pas un paradis de l'apprentissage pour les enfants? Située à Tokyo, Momogo-en sera un site exceptionnel combinant maternelle, crèche et espace d'accueil de séniors. La présence de 280 enfants et 70 séniors stimulera les échanges intergénérationnels.
Le matin, les shoji et les fusuma encloront les salles de cours, permettant un apprentissage structuré. L'après-midi ces parois modulables s'ouvriront pour dégager un espace entièrement ouvert, encourageant la découverte insouciante. La nature y sera omniprésente: potager, basse-cour...

FREE TOPIC

Momogo-en

EN What if the square, highly structured building and the rolling, freeform valley were absorbed into one another, becoming entangled. If the building, split into classes, could easily be transformed into a single space that blended in with the garden. Wouldn't a nursery school like this be a paradise of learning for the children? Located in Tokyo, Momogo-en will be an exceptional site featuring a nursery school, childcare centre and area for hosting seniors. The presence of 280 children and 70 seniors will stimulate intergenerational interactions.
In the morning, shoji and fusuma will close off the classrooms, allowing for structured learning. In the afternoon, these modular partitions will open to reveal an entirely open-plan space, encouraging carefree discovery. Nature will be omnipresent, including a kitchen garden, a farmyard and more.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

PRENDRE SOIN / *CARE*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
HOSPITALITÉ / *HOSPITALITY*

SAVOIR-FAIRE, NOUVEL ARTISANAT

EXPERTISE, NEW CRAFTSMANSHIP

FR Les savoir-faire et l'artisanat sont au cœur de l'architecture d'intérieur et du design depuis leur commencement. On voit aujourd'hui les frontières entre disciplines et compétences se brouiller à nouveau et nombre de profils se définissent comme artisan-designer. A cela s'ajoutent les technologies de fabrication numérique qui permettent de développer de nouveaux processus de conceptions, de fabrications ou de distributions. Les questions de la connaissance et de la compréhension de la matière et des techniques qui lui sont associées est un enjeu majeur pour les designers et architectes contemporains qui souhaitent répondre aux enjeux environnementaux ou sociétaux. Pour toutes ces raisons on peut voir émerger un nouvel artisanat protéiforme et créatif qui perpétue la longue histoire de l'innovation que portent les savoir-faire.

EN Expertise and craftsmanship have been central to interior architecture and design since their inception. Today, we are once again witnessing a blurring of boundaries between disciplines and skills, with many defining themselves as "artisan designer". Added to this are the digital manufacturing techniques that allow us to develop new processes for design, production and distribution. The issues concerning our knowledge and understanding of material and its related techniques are of major importance to contemporary designers and architects looking to rise to environmental or societal challenges. For all these reasons, we may see the emergence of a new multiform, creative craftsmanship that perpetuates the long history of innovation embedded in expertise.

PAUL BLOCQUET

MÉMOIRE

Luxe et réemploi

DISSERTATION

Luxury and reuse

FR Lire ce titre peut sembler complètement paradoxal. Pourtant, en tant que futurs créateurs et face aux nouveaux enjeux environnementaux, nous devons repenser nos habitudes de création et adapter nos attitudes de conception. Comment transformer les codes du luxe d'aujourd'hui vers ceux de demain pour qu'ils soient plus responsables? Malgré leurs différences d'approche, je suis convaincu qu'il est possible d'imaginer à la fois des espaces répondant aux valeurs artisanales, sociales et culturelles du luxe tout en s'inscrivant dans une démarche plus vertueuse: celle du réemploi. Ce mémoire tente de démontrer que l'architecture intérieure de luxe peut devenir la véritable ambassadrice d'une nouvelle culture plus soucieuse de l'environnement.

EN This title may, on first reading, seem completely paradoxical. Yet as future designers and in light of new environmental challenges, we need to rethink our creative habits and adapt our attitudes to design. How can we transform the framework for today's luxury into tomorrow's more responsible one? Despite their differing approaches, I am convinced that it is possible to create spaces with the artisanal, social and cultural values of luxury but through a more responsible approach: reuse. This dissertation aims to demonstrate that luxury interior architecture can become a genuine ambassador for a new and more environmentally-aware culture.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

ALEXIS MARKOVICS

SUJET LIBRE

La chapelle Zinal
L'artisanat du réemploi

FREE TOPIC

The zinal chapel
The craft of reusing

FR Ma démarche s'inscrit dans la suite de mon mémoire. Traitant d'une éventuelle hybridation entre luxe et réemploi il tente de témoigner que l'architecture intérieure haut de gamme peut devenir un véritable manifeste de la valorisation de la matière. Défini selon moi comme mécène et protecteur de l'artisanat d'exception, le lien entre luxe et matière me paraissait évident. J'ai donc expérimenté et construit mon projet autour des matières présentes dans une ancienne chapelle en Suisse. Afin d'illustrer au mieux ma stratégie de projet j'ai fabriqué, avec trois artisans, des panneaux échantillons autour de trois matières: le lambris, le carrelage et la moquette. Ainsi l'intervention d'un savoir-faire manuel sur un matériau peut lui permettre d'être désirable et viable dans un nouveau projet.

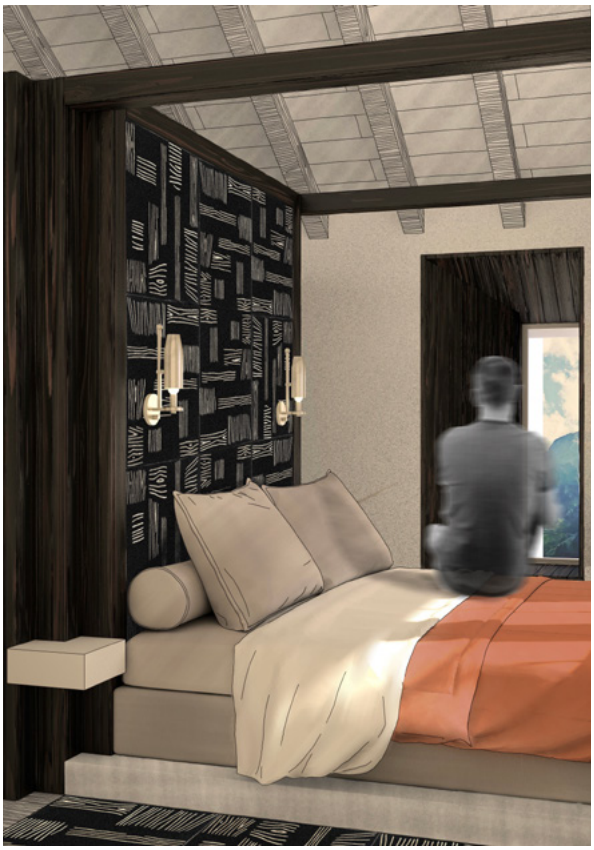
EN My approach is a continuation of my dissertation. Exploring a possible hybridisation of luxury and reuse, it attempts to show that high-end interior architecture can become a real manifesto for valuing materials. Defined, for me, as a patron and protector of exceptional craftsmanship, the link between luxury and material seemed an obvious one. I therefore experimented and built my project around the materials found in an old chapel in Switzerland. To best illustrate my project strategy, I worked with three craftspeople to make sample panels based on three materials: panelling, tiles and carpet. Applying manual skills to a material can therefore make it desirable and viable in a new project.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

JEAN-BAPTISTE AUVRAY

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*



AUDREY EMERY

MÉMOIRE

Les urinoirs

DISSERTATION

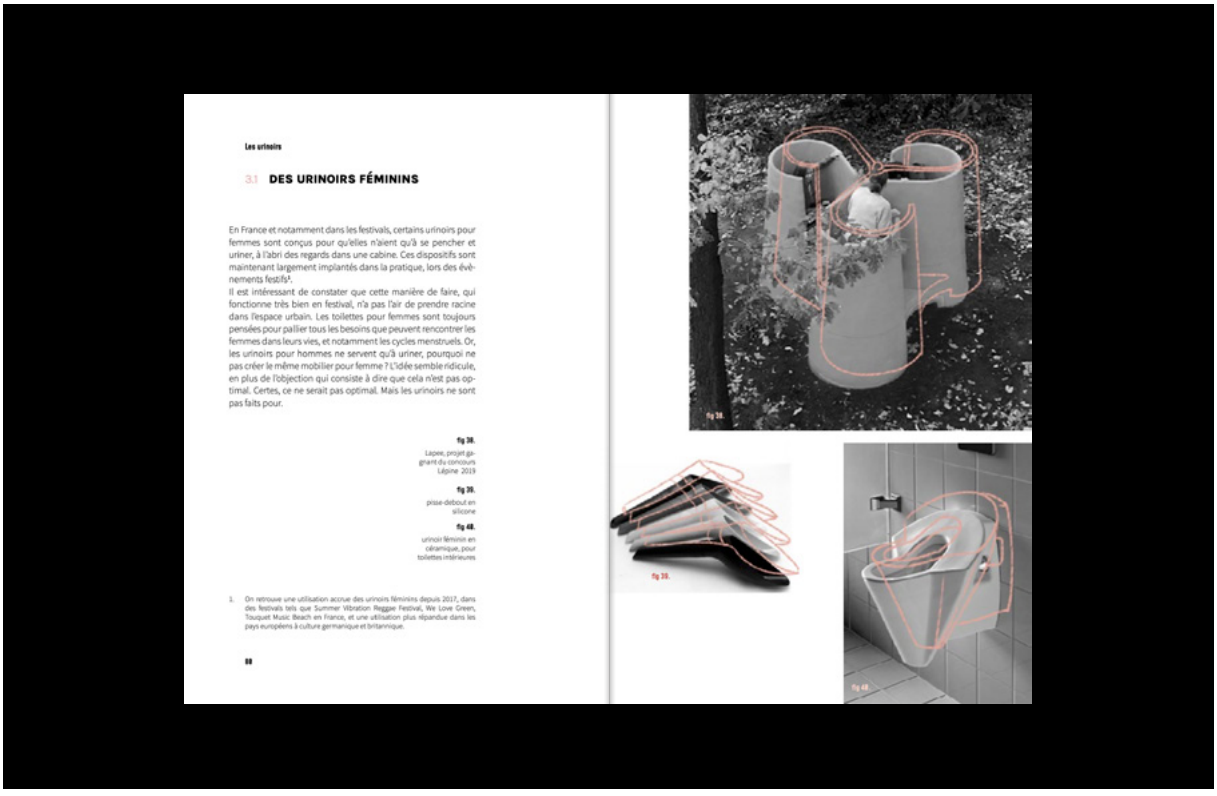
Urinals

FR Ce ne sont que des objets du quotidien. On peut s'en plaindre, les éviter, se boucher le nez. Pourtant, analysé sous le prisme du genre, ce simple objet est à la fois le résultat et le vecteur d'une conception du masculin et du féminin – conception héritée de millénaires de croyances. Comment les espaces publics transmettent-ils des stéréotypes de genre? Comment ces stéréotypes de genre les influencent-ils en retour? À travers l'exemple des urinoirs, ce sont les valeurs véhiculées par les espaces publics qui sont ici remises en question. Les objets les plus banals et les plus triviaux en disent long sur notre conception du monde.

EN These are not just day-to-day objects. We might complain about them, avoid them, hold our nose. However, when analysed through the prism of gender, this simple object is both the result and the vector of a male/female concept, inherited from age-old beliefs. How do public spaces convey gender stereotypes? How do these gender stereotypes influence them in turn? Here, I explore the values conveyed by public spaces through the example of urinals. The most banal and trivial objects say a great deal about our view of the world.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN FOUILLET



SUJET LIBRE

Impermanents

FR Les modes sont si vite passées. Nos envies d'acheter si vite renouvelées. Est-ce vraiment une réponse soutenable aux problèmes posés par la surconsommation que de fabriquer des objets dont la durée de vie se compte en dizaine d'années? Si l'on créait des objets éphémères plutôt que durables? Ce postulat fonde ma recherche autour de la paille et du foin, matériaux bruts, locaux et très abondants en France, pour en créer des objets biodégradables à «obsolescence programmée». Avec l'envie d'utiliser une matière issue de ressources accessibles et peu transformées, Impermanents propose un exemple d'application pour nos objets du quotidien. Il mène à les reconsidérer, à les savoir passagers en les voyant se dégrader.

FREE TOPIC

Impermanents

EN Trends come and go so quickly. Our desire to buy are ever-changing. Is it really a sustainable response to the problems of overconsumption to manufacture objects with a lifespan of around ten years? What if we create fleeting, rather than sustainable, objects? This premise is the basis of my research into straw and hay, raw materials that are local and very abundant in France, to create biodegradable objects with «programmed obsolescence». With the desire to use a material from accessible and little-transformed resources, Impermanents proposes an example application for our everyday objects. It leads us to reconsider them, to know that they are temporary as we see them deteriorate.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*
ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*

TRISTAN GARY

MÉMOIRE

Double signature

DISSERTATION

Double signature

FR *La collaboration entre designers et artisans d'art, quelques réflexions sur une pratique d'avenir*
L'utilisation de la main est le point commun entre l'artisan et le designer, la main de l'artisan façonne le matériau, celle du designer dessine, imagine.
Elle est le lien qui permet de donner naissance à l'objet. Cet objet, né de cette émulation, correspond aux deux univers respectifs des créateurs, il est l'alliage parfait entre créativité, fonctionnalité et beauté. Nous allons parler ici de la collaboration. Un terme de plus en plus utilisé, quelle est sa définition? Nouvelle mode ou renouvellement durable des formes créatives?

EN *The collaboration of designers and craftspeople: a few thoughts on a future practice*
Working with the hands is the common factor between craftspeople and designers; the former's hand shapes the material, the latter's draws and imagines.
It is the link that gives rise to an object. This object, born out of this healthy competition, corresponds to the creators' respective worlds and is the perfect marriage of creativity, functionality and beauty. Here, we are going to talk about collaboration. The term is increasingly used, but what is its definition? A new trend or a long-term updating of creative forms?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
MAYALÈNE GUELTON

SUJET LIBRE

Scrap

FR Prenant conscience des enjeux environnementaux actuels, le designer doit aujourd'hui au travers de ses conceptions sensibiliser sur une nouvelle approche de la création. Il doit se questionner sur les matériaux à utiliser et leurs impacts sur l'environnement. J'ai donc décidé de travailler le rebut d'un matériau universel: le bois. Un atelier de menuiserie engendre une grande quantité de sciures et de copeaux qui le plus souvent ne sont pas réutilisés. Partant de ce constant et en récupérant ce rebut, mon projet à pour objectif la création d'un nouveau matériau naturel. Scrap vise à montrer les infinis possibilités d'usage à partir de cette matière, sa résistance, sa malléabilité et ses textures. Le résultat est une collection d'objets intégralement faite de sciure et de copeaux.

FREE TOPIC

Scrap

EN Becoming aware of current environmental issues, today's designer must use their designs to raise awareness of a new approach to creation. They must consider the materials to be used and their impact on the environment. I therefore decided to work with scraps of a universal material: wood. A carpentry workshop generates a large amount of sawdust and shavings that are often not reused. Starting from this constant and recovering these scraps, my project aims to create a new natural material. Scrap aims to show the infinite possibilities of using this material, its strength, malleability and textures. The result is a collection of objects made entirely of sawdust and shavings.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*

GRÉGOIRE GÉNIN

MÉMOIRE

Artisanat 2.0

DISSERTATION

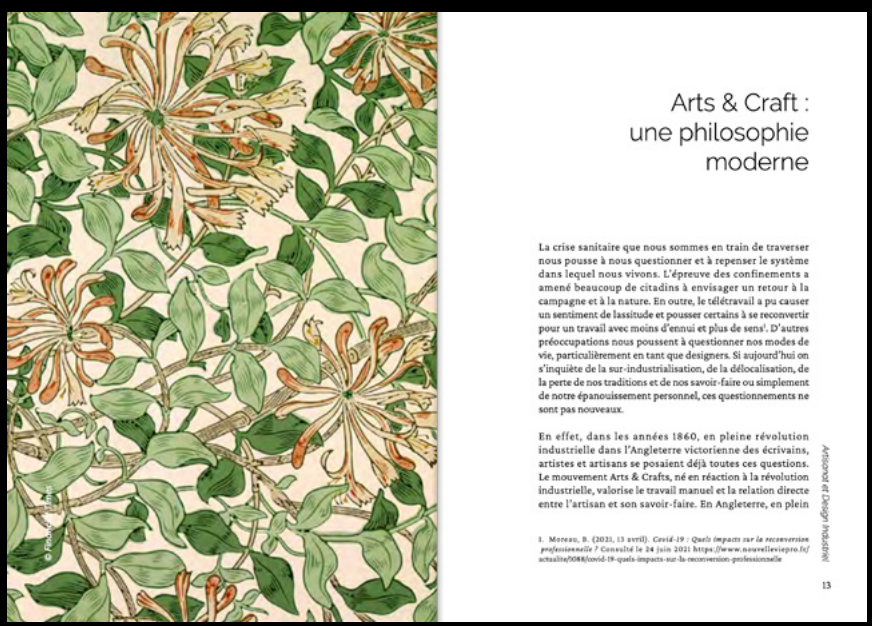
Craftsmanship 2.0

FR Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'artisanat est un secteur très actif. Cependant, il fait face à de nombreux défis pour se renouveler. L'exemple d'un petit atelier de fabrication française illustre les difficultés que peuvent rencontrer les artisans d'aujourd'hui et permet d'envisager des possibilités pour les artisans de demain. Les nouvelles technologies ainsi qu'une nouvelle génération de passionnés permettent de trouver des solutions pour cette transition. Les designers s'avèrent être des acteurs privilégiés dans ce renouvellement et participeront sans doute à l'émergence d'une nouvelle forme d'artisanat.

EN Despite what we might think, craftsmanship is a very active sector. However, it is facing a host of challenges in order to keep up-to-date. The example of a small French production unit illustrates the difficulties that today's craftspeople can face and allows us to imagine the possibilities for those of tomorrow. New technologies and a new generation of enthusiasts are helping to find solutions for this transition. Designers are key stakeholders in this reinvention and will undoubtedly contribute to the emergence of a new form of craftsmanship.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON



Arts & Craft : une philosophie moderne

La crise sanitaire que nous sommes en train de traverser nous pousse à nous questionner et à repenser le système dans lequel nous vivons. L'épreuve des confinements a amené beaucoup de citadins à envisager un retour à la campagne et à la nature. En outre, le télétravail a pu causer un sentiment de lassitude et pousser certains à se reconvertir pour un travail avec moins d'ennui et plus de sens[1]. D'autres préoccupations nous poussent à questionner nos modes de vie, particulièrement en tant que designers. Si aujourd'hui on s'inquiète de la sur-industrialisation, de la délocalisation, de la perte de nos traditions et de nos savoir-faire ou simplement de notre épanouissement personnel, ces questionnements ne sont pas nouveaux.

En effet, dans les années 1860, en pleine révolution industrielle dans l'Angleterre victorienne des écrivains, artistes et artisans se posaient déjà toutes ces questions. Le mouvement Arts & Crafts, né en réaction à la révolution industrielle, valorise le travail manuel et la relation directe entre l'artisan et son savoir-faire. En Angleterre, en plein

1. Moreau, B. (2021, 13 avril). *Covid-19 : Quels impacts sur la reconversion professionnelle ?* Consulté le 24 juin 2021 https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/5088/covid-19-quels-impacts-sur-la-reconversion-professionnelle

Artisanat et Design Industriel

13

SUJET LIBRE

Kerf

FREE TOPIC

Kerf

FR À mi-chemin entre l'artisanat et l'industrie, l'artisanat numérique est un nouvel acteur du monde de la production de mobilier. La démocratisation des machines de production numériques ramène la fabrication au plus près du consommateur. Elles permettent une fabrication locale, raisonnée et flexible en tirant parti du meilleur des savoir-faire artisanaux et des nouvelles technologies. Le design étant un levier fort pour la conception et la consommation de demain, cette gamme de meuble soutient ce mode de production en exploitant au maximum les capacités uniques de la fraiseuse numérique (CNC). La découpe d'un panneau avec un motif précis permet de le rendre souple offrant de nouvelles possibilités et un potentiel insoupçonné à cette machine de plus en plus répandue.

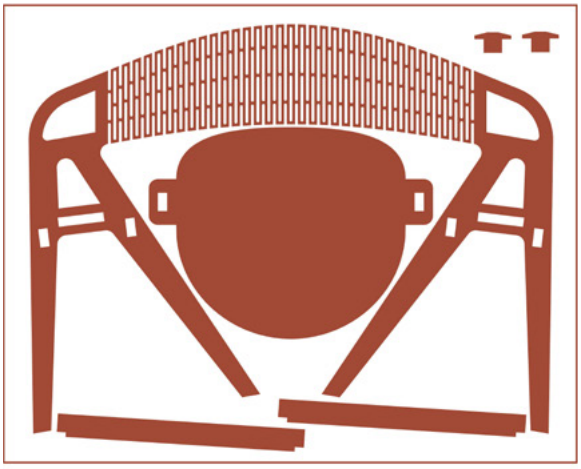
EN Halfway between craft and industry, digital craft is a new player in the world of furniture production. The democratisation of digital production machines brings manufacturing closer to the consumer. They allow for local, sound and flexible manufacturing by taking advantage of the best of artisanal expertise and new technologies. As design is a strong driver for tomorrow's design and consumption, this range of furniture supports this production method by making full use of the unique capabilities of the digital milling machine (CNC). Cutting a panel with a precise pattern makes it flexible, opening up new possibilities and unimagined potential for this increasingly popular machine.

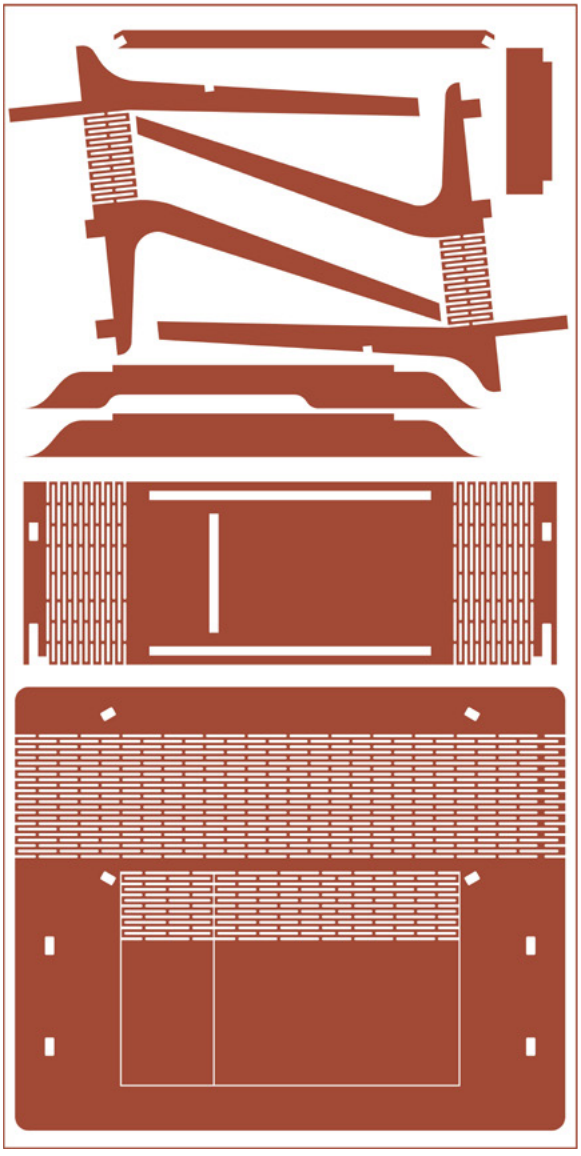
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

NOUVELLES TECHNOLOGIES / *NEW TECHNOLOGIES*
ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*





MARION LAHOUD

MÉMOIRE

Future demeure

DISSERTATION

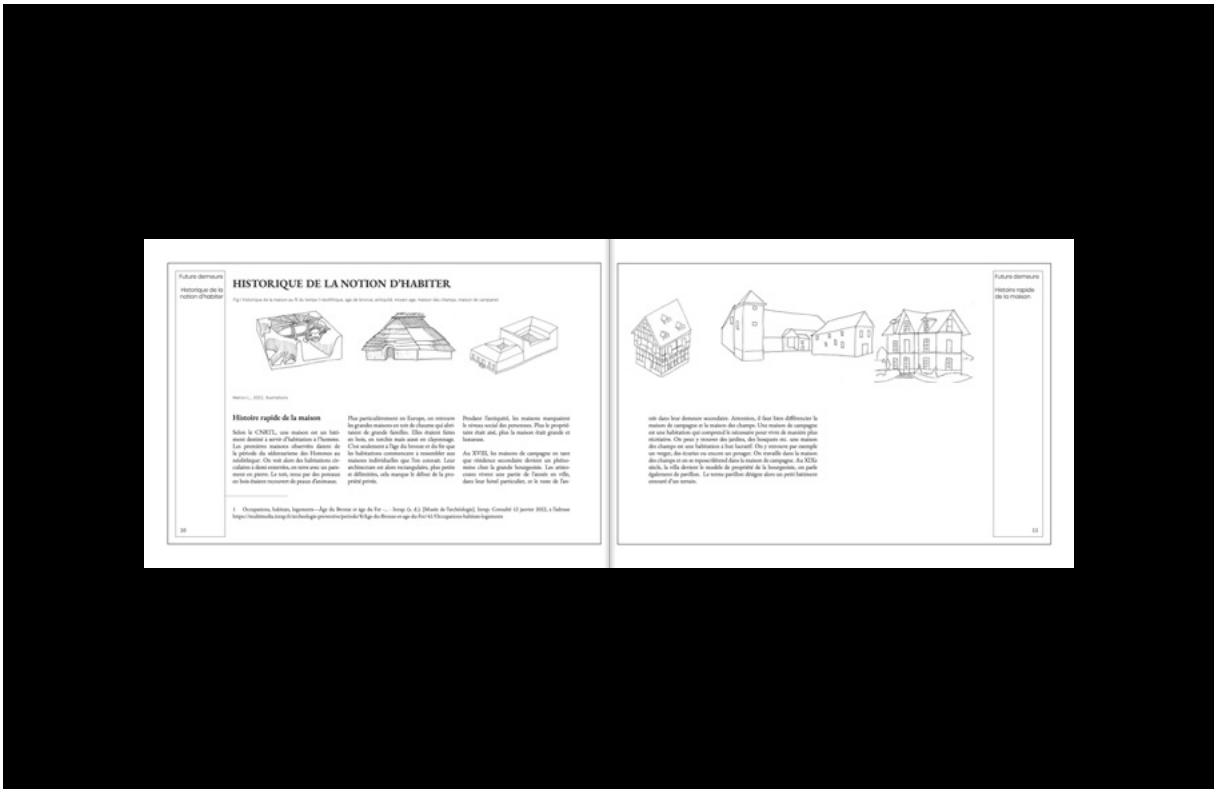
Future home

FR Comment l'habitat individuel a-t-il évolué en fonction du contexte et des familles? La maison individuelle représente pour une généralité l'achèvement d'un but social. Elle représente cette notion de refuge. La maison a beaucoup évolué suite aux évolutions de la société et des mœurs. Les familles changent constamment et il faut être capable de les abriter, sans différence. Mais comment cet habitat s'est-il transformé et comment peut-il encore évoluer? À travers ce mémoire, nous verrons les grands changements qui ont influencé la maison en passant par son histoire, la variété des familles et comment elles y vivent. La pandémie du Covid 19 a renversé nos quotidiens. Est-ce que la maison est adaptée à ces nouveaux changements dans la vie des familles?

EN How has individual housing developed according to context and families? Generally speaking, individual housing represents the achievement of a social goal. It represents a notion of refuge. Houses have changed a great deal in line with an evolving society and customs. Families are constantly changing and they need to be able to be housed, without difference. But how has this housing transformed and how might it still change? Through this dissertation, we will see the major changes that have influenced the house, looking at its history, the variety of families and how they live within it. The Covid-19 pandemic turned our daily lives upside-down. Are our houses suited to these new changes in family life?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON



SUJET LIBRE

Dessiner et nouer l'espace

FR Le crochet est une technique principalement destinée au vêtement. L'idée de ce sujet libre serait de libérer cette technique de son support traditionnel vers l'espace, le jardin et de le repenser pour l'adapter à l'échelle de l'architecture. Les éléments réalisés seraient un début d'approche qui jouerait avec les caractéristiques des matériaux utilisés et de leurs environnements. Ainsi, ils intégreront une architecture souple et apporteront des qualités sensibles à un espace. Il serait intéressant de repousser les limites de cette mise en œuvre en proposant de nouvelles matières associées à cette technique textile. Un aspect plus ou moins aléatoire donne à ce savoir-faire une certaine liberté dans la forme, contrairement au patron dessiné, qui lui doit être réglé à la maille près.

FREE TOPIC

Designing and intertwining a space

EN Crochet is a technique used mainly in clothing. The idea of this free topic would be to release this technique from its traditional media into space and the garden, reworking it to bring it in line with architecture. The elements created would form an initial approach that would play with the characteristics of the materials used and their environments. As such, they would make for supple architecture and bring sensory qualities to a space. It would be interesting to push the boundaries of this application by offering new materials associated with this textile technique. A variously random appearance gives this craft a degree of freedom in terms of form, unlike a designed pattern that must be adjusted to the nearest stitch.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*
ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*

LOUNA MICHELETTI

MÉMOIRE

Habiter le textile

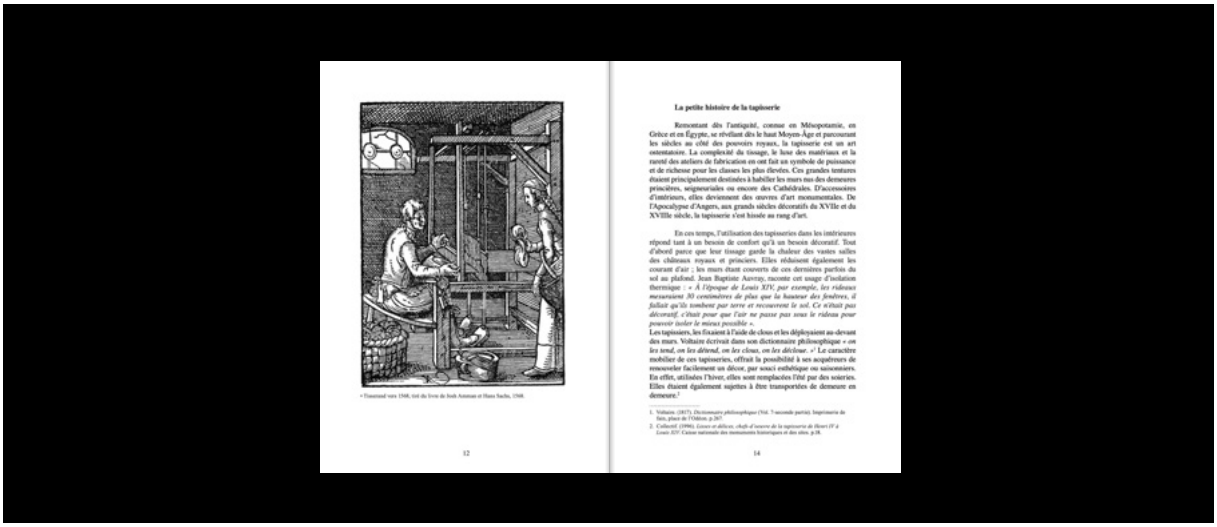
DISSERTATION

Inhabiting textiles

FR Il réapparaît dans les magazines de décoration, les sites internet, galeries et boutiques. Le tissu mural, que l'on croyait disparu au profit du papier peint et de la peinture, habille à nouveau nos murs. Un artisanat renaît, celui du tapissier, car nos intérieurs, crise sanitaire et multiples confinements obligent, sont devenus plus que jamais des refuges. L'art de la tenture évoque le confort, le nid, le cocon. Chez nous, nous sommes entourés de tissus : rideaux, voilages, plaids, coussins… Notre intérieur est réchauffé par le tissé, il apporte un côté haptique, sensuel et peut être à la fois doux, rugueux, gaufré et dorénavant… lumineux! Il permet de «mettre en scène» notre intérieur et d'ouvrir les rideaux de ce théâtre du quotidien. Mais faut-il réutiliser l'artisanat des liciers d'autrefois alors que le textile, par exemple dans le domaine du vêtement, est devenu hautement technologique? Plus qu'un retour de mode, le textile mural se renouvelle grâce aux innovations techniques. De nombreuses possibilités créatives sont désormais ouvertes aux designers, associés et liés durablement aux artisans. Cette nouvelle voie de l'architecture d'intérieur doit tenir compte de l'impact écologique et social de sa production, responsable et accessible, rempart contre la *fast fashion* mondialisée. Ne l'oublions pas, la maison est le vêtement de l'âme.

EN They are reappearing in interiors magazines, websites, galleries and shops. Wall fabrics, which we thought had disappeared in favour of wallpaper and paint, are back on our walls. The upholsterer's craft is re-emerging after the public health crisis and multiple lockdowns forced our homes to become refuges more than ever before. The art of wall hanging evokes comfort, a nest, a cocoon. At home, we are surrounded by fabrics: curtains, net curtains, blankets, cushions. Woven things warm up our homes, adding a haptic, sensual quality that can be at once soft, rough, goffered and now… luminous! It allows us to create a "showcase" out of our interiors and open the curtains of this day-to-day theatre. But should we reuse the upholsterer's craft of bygone days at a time when textiles have – in the clothing sector, for example – become highly technological? More than simply a returning trend, wall textiles are being updated through technical innovations. A host of creative possibilities are now open to designers, which are lastingly associated with and linked to craftspeople. This new avenue for interior architecture should take account of the environmental and social impact of its production and be responsible and accessible, standing strong against globalised fast fashion. Let's not forget that the home is the clothing of the soul.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
CHARLOTTE POUPON



SUJET LIBRE

Le petit théâtre du quotidien

FR Mon mémoire, «Habiter le textile», m'a amenée à redécouvrir la passementerie, un artisanat au savoir faire d'exception permettant des propositions esthétiques infinies. Rangée au rang d'ornement, elle est considérée comme un ensemble d'accessoires d'antan séduisants mais inutiles. Alors pourquoi en faire de nouveaux? Un défi que j'ai réalisé en collaboration avec la passementerie Declercq. J'ai choisi de travailler sur deux typologies d'objets, le guéridon et le miroir, en m'inspirant des bases esthétiques que l'on retrouve dans les différents modèles de passementerie. Ces objets deviennent vivants et uniques, ils portent des ornements et des bijoux comme nous et permettent de «mettre en scène» nos intérieurs et d'ouvrir les rideaux de ce théâtre du quotidien.

FREE TOPIC

A small everyday theatre

EN My dissertation, "Inhabiting textiles", led me to rediscover trimmings, a craft with exceptional know-how allowing for infinite aesthetic options. Classed as an ornament, it is seen as a set of attractive but useless accessories from the past. So why make new ones? This is a challenge I took on in collaboration with the Declercq trimmings company. I chose to work on two types of objects, the pedestal table and the mirror, inspired by the aesthetic foundations seen in the various kinds of trimmings. These objects become alive and unique, they wear ornaments and jewels like we do and allow us to «stage» our interiors and open the curtains of this everyday theatre.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*
PATRIMOINE / *HERITAGE*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*

EMMA SABBAN

MÉMOIRE

Architecture & Photogénie, le cas Instagram

DISSERTATION

Architecture & the Photogenic, the case of Instagram

FR Ce travail de recherche a pour objectif de nourrir la réflexion sur le rôle de la photogénie du bâti dans l'évolution de l'architecture et l'architecture d'intérieur, avec un focus particulier sur le rôle d'Instagram, réseau social de partage de photos n°1. Nous tenterons de répondre aux questions suivantes : L'architecture doit-elle nécessairement être «instagrammable» pour être reconnue à sa juste valeur? L'appréciation de la beauté en architecture, telle qu'elle s'associe à celle de la technique, ne connaît-elle pas une contemporanéité toute particulière? Il s'agira de comprendre les liens entre architecture et photographie pour démontrer comment les réseaux sociaux viennent, en changeant de paradigme, influencer notre interprétation des édifices et donner naissance à une photogénie de l'architecture.

EN This research project aims to contribute to considerations of the role of the photogenic aspect of buildings in the evolution of architecture and interior architecture, with a particular focus on the role of Instagram, the number one social network for sharing photos. We will attempt to answer the following questions: does the photogenic aspect of architecture necessarily need to be "Instagrammable" for its true value to be recognised? Does our appreciation of beauty in architecture, as associated with the beauty of technique, in fact have a very specific contemporaneity?
We will seek to understand the links between architecture and photography to demonstrate how, through a paradigm shift, social networks influence our interpretation of buildings and give rise to photogenic architecture.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

JULIEN VERHAEGHE

PREMIERE PARTIE

I.II La photographie : un nouveau regard sur l'architecture ?

Objet photographique, l'architecture a été saisie par de nombreux photographes tels que Jean-Michel Berts (né en 1959) ou Cyrus Cornut (né en 1977) comme évoqués précédemment, mais également Michael Wolf (né en 1954) ou encore Laurent Kronental. Par exemple, les cités constituent l'objet du travail photographique de ce dernier – des espaces très urbanisés, dont la réputation esthétique est très fréquemment mise à mal. Laurent Kronental est très présent sur Instagram et s'adresse à une communauté rassemblant plus de 20 000 abonnés, et auprès de laquelle il travaille à la mise en valeur du paysage urbain. Ses œuvres reposent en majeure partie sur un jeu photographique liant les fenêtres, les ouvertures et les dimensions que ces ouvertures impliquent. L'angle choisi permet de faire participer le spectateur (en l'occurrence, le « follower ») à une scène où il est absent. Sur le plan technique, l'analyse de « Les Yeux des Tours » permet d'affirmer que l'artiste suit un protocole photographique stricte. L'individu n'apparaît jamais physiquement sur la photographie mais n'a pourtant aucun mal à s'imaginer au cœur de la scène.

Tours Allaud, Nanterre, March/9th 2016
Architect : Emile Allaud
©LAURENT KRONENTAL

Page 32

PREMIERE PARTIE

PHOTON - Tours Allaud, Nanterre, March 19th 2016
Architect : Emile Allaud
©LAURENT KRONENTAL

Page 33

SUJET LIBRE

Warda

FR Warda (وردة) / fleur (arabe) *«Il y'a des fleurs partout pour qui veut bien les voir»* Matisse. Les fleurs symbolisent à mes yeux la diversité qui nous entoure. On les aime , on les idéalise, quelque soient leurs formes, leurs couleurs, leurs tailles. L'univers végétal a toujours représenté une partie très importante de mon inspiration , j'ai toujours souhaité incorporer à mes travaux des valeurs artisanales, que j'ai eu la chance de découvrir au Maroc. Chaque pièce est confectionnée à la main, un véritable travail de précision et de préciosité.
Ce projet est la réunion de cet artisanat de laiton marocain, et de l'univers végétal. J'ai déplié un travail d'écriture autour de cet univers floral, et chaque détail de mes objets, ont été pensés à partir des dessins anatomiques des fleurs.

FREE TOPIC

Warda

EN Warda (وردة) /flower (Arabic) "There are always flowers for those who want to see them" Matisse To my mind, flowers symbolise the diversity that surrounds us. We love them, we idealise them, whatever their shape, their colour, their size. The plant world has always represented a very important part of my inspiration, I have always sought to incorporate artisanal values into my work, something I was lucky enough to discover in Morocco. Each piece is made by hand, a true work of precision and preciousness. This project is the meeting of this Moroccan brass craft with the plant world. I unfurled a written piece around this floral universe, and each detail of my objects were designed based on anatomical drawings of flowers.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DESIGN DE SERVICE / *SERVICE DESIGN*
ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*
UNIVERS DU LUXE / *LUXURY SECTOR*

PIERRE THIRION

MÉMOIRE

Instagram, fast-création ?

DISSERTATION

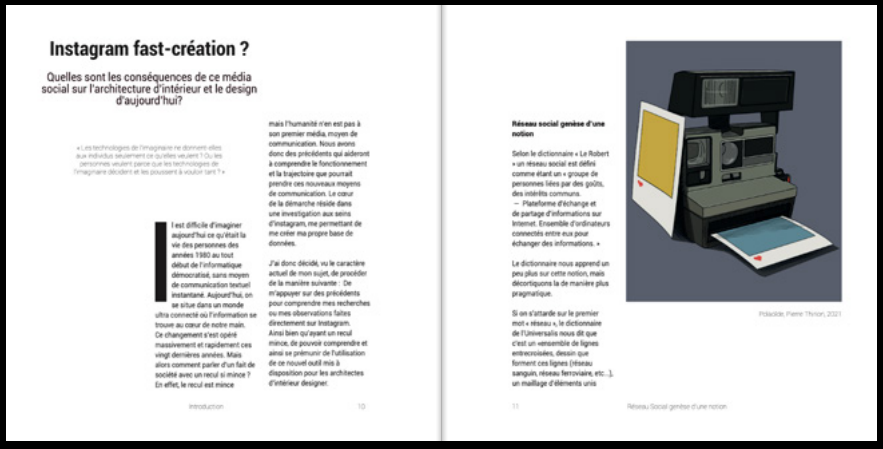
Instagram, fast-design?

FR En cette année 2022, de diplôme, je fais partie de cette première génération de professionnels devant commencer à exercer avec de nouveaux enjeux: les médias sociaux. Instagram, c'est ce nouveau média social. Un outil de communication qu'il nous faut comprendre. Son algorithme, son jargon vont faire partie de notre quotidien. Mon entrée dans la vie active arrive en même temps qu'un carrefour de notre métier: l'architecture va-t-elle tomber dans la mode et le défilé d'images décontextualisées ou se réinventer et se saisir de ce que cet outil de communication a à lui offrir? Comprendre ce que génère ce nouveau moyen de communication dans la création architecturale. Peser le bon et le mauvais sans jugement préconçu.

EN This degree year, 2022, I am part of the first generation of professionals that will have to begin work with new challenges: social media. Instagram is this new social media. A communication tool that we need to understand. Its algorithm and jargon are part of our daily lives. My entry into working life coincides with a crossroads in our profession: will architecture join the trend and the parade of decontextualised images or reinvent itself and make full use of what this communication tool can offer it? Understanding what this new means of communication generates for architectural design. Weighing up the pros and cons without and preconceived judgement.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MANOLITA FILIPPI



SUJET LIBRE

Le temps d'une halte

FR Ce projet questionne la singularité de la région du Massif Central et sa production vernaculaire. C'est un territoire riche en culture, mythes et savoir faire qui ont d'année en année enrichis le dessin du mobilier régional et ainsi donné vie à un style propre à cette région. Prenant place sur l'Île de Vassivière, au cœur du Centre International d'Art et de Paysage, le projet fait renaître un mobilier aux références archétypales propre à cette région, en étroite collaboration avec des artisans locaux. L'idée est donc de réaliser deux habitats autour de trois temporalités, et d'y développer des pièces de mobilier. Cet ensemble, se traduit par un dessin simple et pragmatique qui retranscrit à la fois l'histoire du mobilier du Massif Central et l'âme de ceux qui y habitent.

FREE TOPIC

Taking a break

EN This project explores the uniqueness of the Massif Central region and its vernacular production. It is an area teeming with culture, legends and savoir-faire, which over the years have enriched regional furniture design and given rise to the region's unique style. Situated on the Ile de Vassivière, at the heart of the Centre International d'Art et de Paysage, the project revives furniture with archetypal references unique to this region, working closely with local craftspeople.
The idea is to create 2 residences around 3 temporalities, as places to develop pieces of furniture. This ensemble will be designed in a simple and pragmatic way that illustrates the history of furniture from the Massif Central and the soul of those who live there.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*
PATRIMOINE / *HERITAGE*
ESPACE PRIVÉ / *PRIVATE SPACE*

YI-JIE WU

MÉMOIRE

Accélérer : ralentir
Le cas de l'art contemporain

DISSERTATION

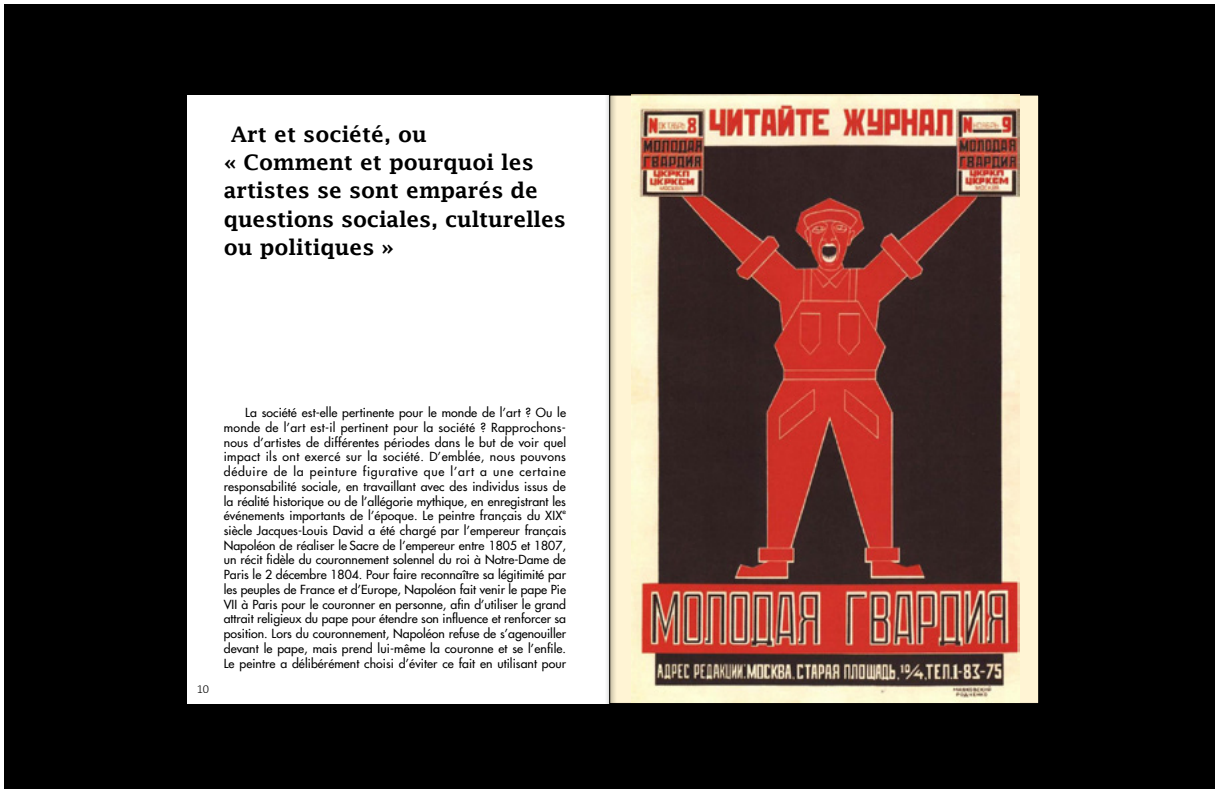
Speed up: slow down
The case of contemporary art

FR Ce mémoire porte sur la manière de trouver notre propre rythme dans une société qui s'accélère. En examinant le rôle des artistes dans ce mémoire, par le biais d'œuvres d'art du XVIIIe au XXe siècle, on aborde la relation entre les artistes et la société, afin de mieux comprendre comment ils vivaient avec la vitesse, pour éventuellement apporter des réponses à nos questions centrales : L'artiste peut-il donc nous donner des éléments de réponse quant à la question de l'accélération? Et parvient-il vraiment à s'emparer du problème de l'accélération?

EN This dissertation focuses on how to find our own rhythm in an accelerating society. By examining the role of artists in this dissertation through artworks from the 18th to the 20th centuries, we explore the relationship between artists and society, in order to better understand how they lived with this speed, to ultimately provide answers to our central questions: Can artists therefore give us the means to respond to the issue of acceleration? And do they truly succeed in appropriating the problem of acceleration?

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

JULIEN VERHAEGHE



SUJET LIBRE

Menu BaoZi

FR Mon projet de fin d'études est avant tout un projet de design. En tant que designer, je me suis demandé si je pouvais transformer des objets géométriques en un produit visuel. La nourriture s'est imposée à moi comme le sujet incontournable car elle est intrinsèquement liée à ma mère et à mon enfance. J'ai bâti un projet imaginaire dans lequel j'ai noté les recettes préférées de ma mère et tous les ingrédients nécessaires. J'ai ensuite dessiné un plat typique taïwanais et les étapes de sa préparation, y compris les ustensiles nécessaires. Dans mon projet, les ustensiles de l'illustration ont été transformés en un véritable ensemble de vaisselle, ils sont présentés de manière à ce que les lecteurs puissent suivre la recette, étape par étape, pour recréer ce délicieux repas.

FREE TOPIC

BaoZi Menu

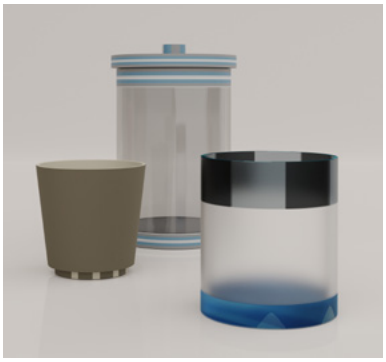
EN My final project is above all a design project. As a designer, I asked myself if I could transform geometric objects into a visual product. Food felt like the essential subject as it is intrinsically linked to my mother and my childhood. I built an imaginary project, in which I wrote down my favourites from among my mother's recipes and all the ingredients required. I then drew signed a typical Taiwanese dish and the steps for making it, including the necessary utensils. In my project, the utensils in the illustration have been transformed into a crockery set in its own right, presented in such a way that readers can follow the recipe, step by step, to recreate this delicious meal.

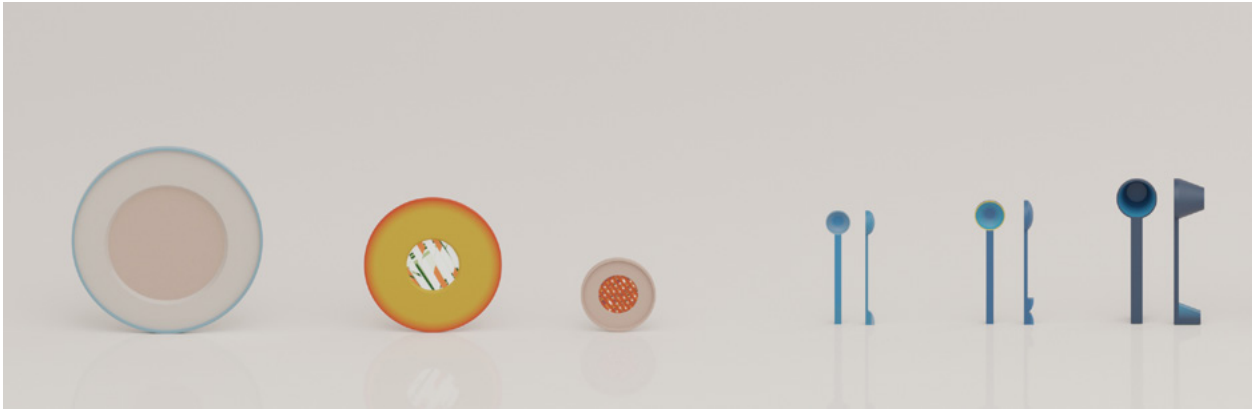
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

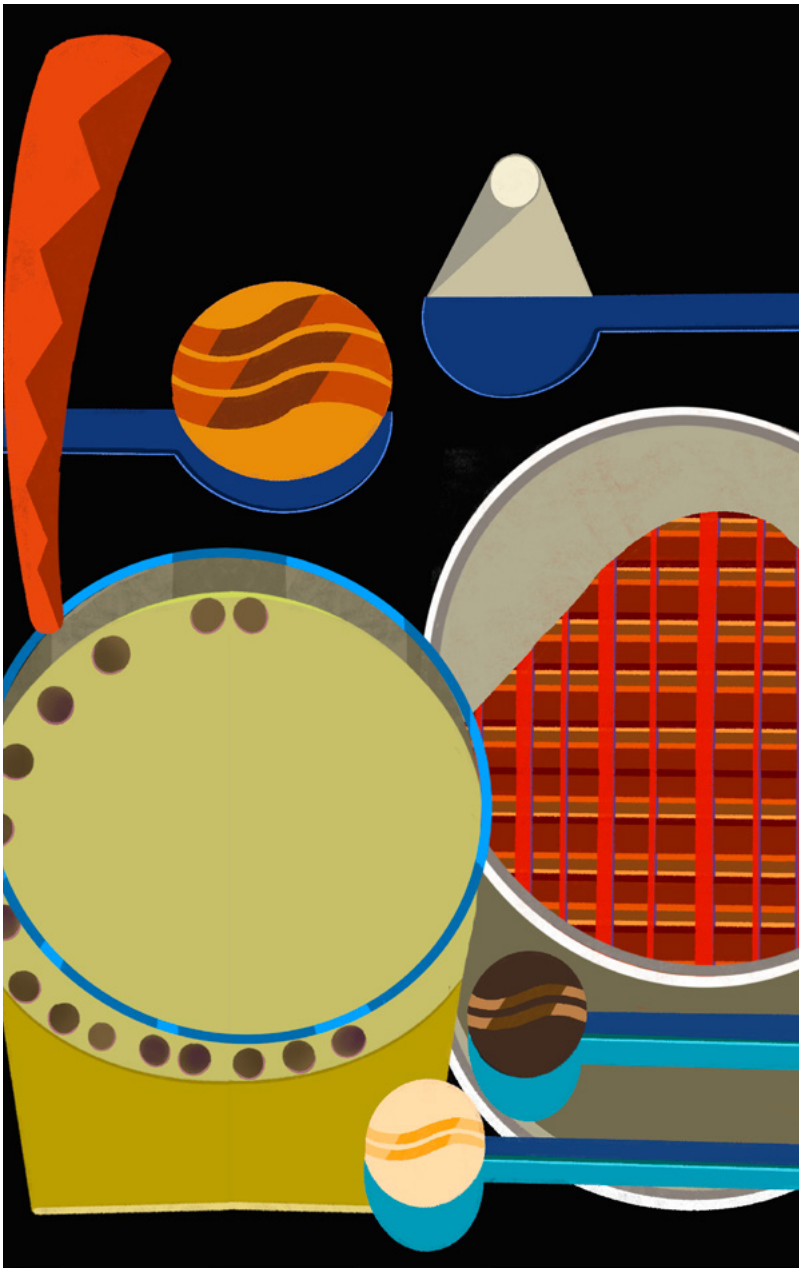
MARCO MENCACCI

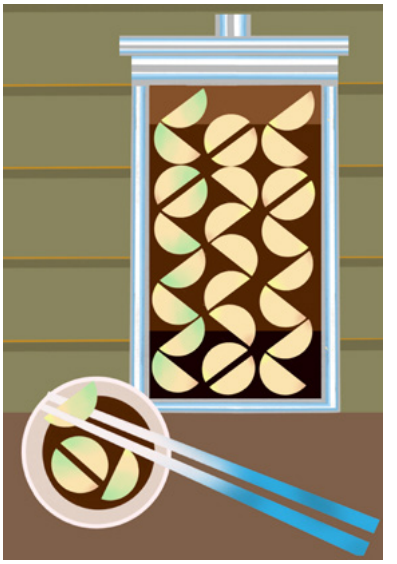
MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*
ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*
ART DE LA SCÈNE / *PERFORMING ARTS*









SCÉNOGRAPHIE(S)

SCENOGRAPHY(/IES)

FR Tout ce qui met au cœur du projet la question de la mise en scène (d'objets, d'espaces, de corps, de paroles, d'archives...) et s'inscrit dans l'éphémère, tout en pouvant construire des temporalités complexes. Le travail scénographique est ce qui permet de rendre l'espace actif et même acteur, de définir un point de vue signifiant sur le monde, il intéresse l'architecture intérieure en ce qu'il s'installe par tous les moyens – matériels comme immatériels – au sein du cadre bâti ou de l'existant, en excédant les seules questions de décor ou de représentation. Dramatiser, composer; matérialiser des histoires, spatialiser les récits, permettre l'écoute; mettre en scène les mémoires ou scénariser le désir mimétique; construire les dispositifs de l'ineffable ou dessiner ceux du consumérisme: on s'intéresse ici aux arts vivants et au spectacle, aux musées ou aux expositions, aux commerces ou à l'espace public.

EN All that makes the issue of mise en scène (objects, spaces, bodies, words, archives...) central to the project, temporary yet capable of constructing complex temporalities. Scenographic work allows the space to become active and even an active participant, to establish a meaningful perspective on the world; it relates to interior architecture in that it deploys all means – material and immaterial – to occupy the built or existing setting, going beyond the simple questions of set or performance. Dramatising, composing; materialising stories, spatialising tales, making things heard; performing memories or showcasing mimetic desire; building tools for the inexpressible or designing ones for consumerism: we are concerned here with the performing arts and spectacle, with museums or exhibitions, with shops or the public space.

DAN AXELRAD

MÉMOIRE

Dans le viseur de l'époque

DISSERTATION

In the sights of the era

FR Pour ce mémoire, nous allons poser un questionnement autour de l'époque, du contemporain et de notre rapport au voir. En effet, aujourd'hui le terme contemporain est très utilisé et se veut presque comme une mode. De plus, nous vivons actuellement dans une société où l'image est omniprésente. Notamment, en basculant dans l'ère du numérique, nous avons vu apparaître les nouvelles technologies et l'explosion des réseaux sociaux. Désormais, tout se montre et tout se voit, ce qui peut avoir de fortes dérives sur l'être humain. Ainsi, en s'intéressant à l'époque, l'idée est de voir comment elle se caractérise, se délimite et comment les contemporains y ont pris part. Le but ensuite étant d'identifier les contemporains de notre époque, qui pourrait se caractériser comme celle de l'image.

EN For this dissertation we are going to explore the era, the contemporary and our relationship with seeing. Today, the term "contemporary" is widely used and has almost become a trend. What's more, we are currently living in a society where the image is omnipresent. In entering the digital era, we have seen new technologies emerge and social networks proliferate. Now everything is shown and everything is seen, which can have significant consequences on human beings. As such, by focusing on the era, the idea is to see how it is characterised and defined and how contemporaries have taken part in it. The subsequent aim is to identify the contemporaries of our era, which could be referred to as the era of the image.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

JULIEN VERHAEGHE

LE CONTEMPORAIN ET L'ÉPOQUE

2. Le contemporain

« Nous ne voulons servir l'histoire que dans la mesure où elle sert la vie » [1]. Dans Considérations Inactuelles, Friedrich Nietzsche cherche à montrer comment la culture allemande est devenue orgueilleuse et a donné trop d'importance à des individus qui croient dire des vérités alors qu'ils ne font qu'écouter la doxa, ou sont sujets à des préjugés. Il dit notamment que l'histoire doit être un objet de haine si on l'écoute béatement, sauf si elle « sert la vie ». De l'allemand littéral *Unzeitgemässe Betrachtungen*,qui veut dire considérations à contre temps, il vient situer la notion de contemporanéité dans un certain déphasage. En reprenant Nietzsche, Roland Barthes écrit plus tard, « le contemporain est l'inactuel ». Giorgio Agamben, s'appuie sur cette citation pour définir le contemporain comme celui qui n'appartient pas véritablement à son temps et pose une question importante « de quoi et de qui sommes-nous les contemporains ? » [2]. Quelles seraient alors les limites du contemporain ? Et dans quel contexte ce terme est apparu ?

Tout d'abord, nous avons pu voir que l'époque se définit comme une période historique dans laquelle des événements plus ou moins importants se sont déroulés. Toutefois, les limites de ces grands événements sont difficiles à déterminer et certains chefs d'œuvres considérables ne s'imposent pas forcément à la date de leur publication. L'artiste Paul Gauguin en est un bon exemple puisqu'il n'a été reconnu par la critique qu'après sa mort. « Le vrai contemporain est celui qui ne coïncide pas parfaitement avec son temps ni n'adhère à ses prétentions tout en sachant qu'il appartient irrévocablement à son temps » [3]. C'est ce que tente de faire l'artiste. A travers son époque, ses signes, ses évolutions il cherche à se positionner et à s'exprimer. Cependant, tous les artistes ou presque regardent leurs prédécesseurs. Le contemporain est donc l'héritier de ce qui l'a précédé. Car un artiste n'existe pas sans ses références. La difficulté étant pour lui de s'extraire de l'histoire pour ne pas tomber dans du déjà-vu. Aurait-t-il alors toujours existé ?

Arearea, tableau peint par Paul Gauguin en 1892 lors de son premier voyage à Tahiti.

1. Friedrich Nietzsche, «Considérations inactuelles», Gallimard, 1873
2. Giorgio Agamben, «Qu'est-ce que le contemporain?», Payot & Rivages, 2008
3. Ibid.

20

SUJET LIBRE

La Traviata

FR Au delà d'une histoire d'amour impossible, La Traviata évoquera toujours la lutte des classes et le poids des conventions dans la société. Ici, l'intention est de penser une scénographie qui s'organise autour de quatre espaces en verre progressivement mis en lumière à mesure que l'on avance dans l'opéra. Au même titre que la musique, le décor vient illustrer avec la couleur et la lumière une idylle qui prend rapidement fin mais surtout l'agonie de notre héroïne qui se meurt d'amour et finit par s'éteindre seule sans rien.

FREE TOPIC

La Traviata

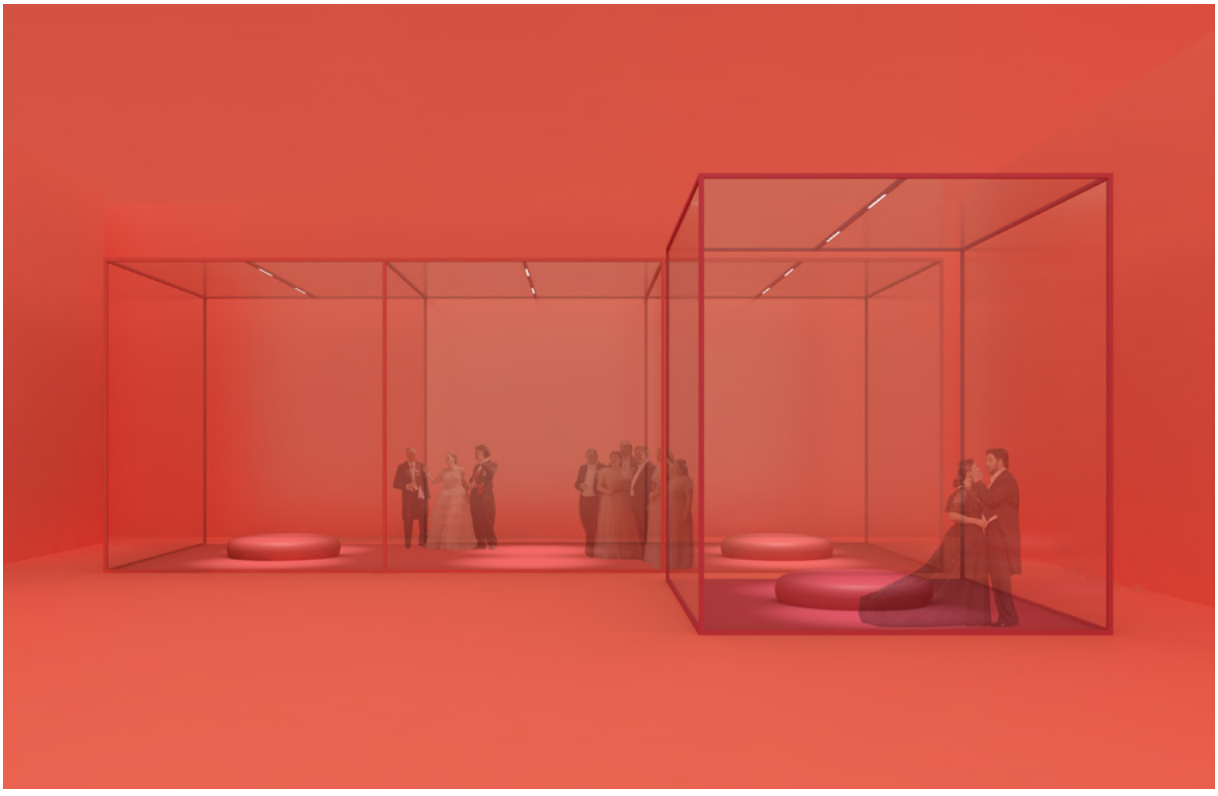
EN Beyond an impossible love story, La Traviata will always evoke the class struggle and the burden of convention on society. Here, the intention is to design a scenography that is organised around 4 glass spaces that are progressively lit as one moves through the opera. Like the music, the setting uses colour and light to illustrate an idyll that quickly comes to an end, but above all the agony of our heroine who is dying of love and ends up dying alone, with nothing.

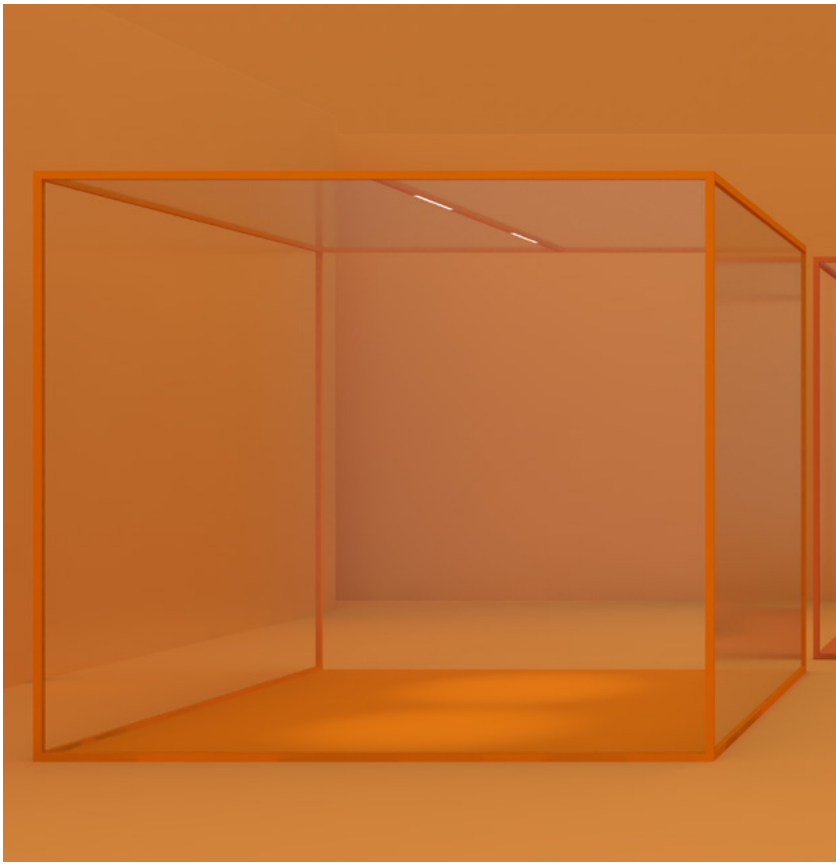
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

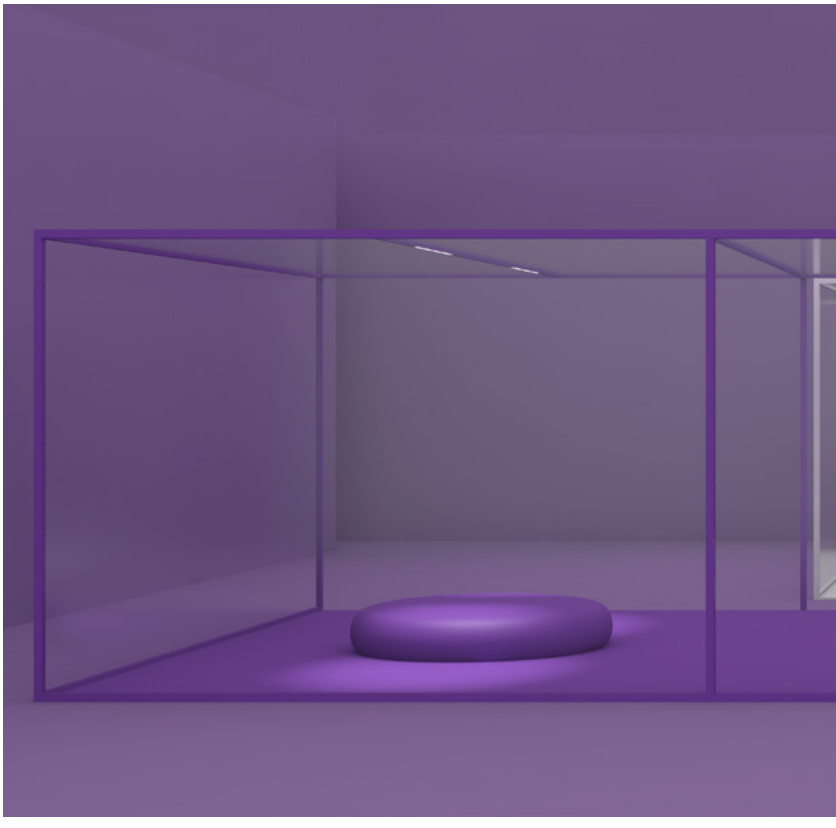
MARTINE BEDIN

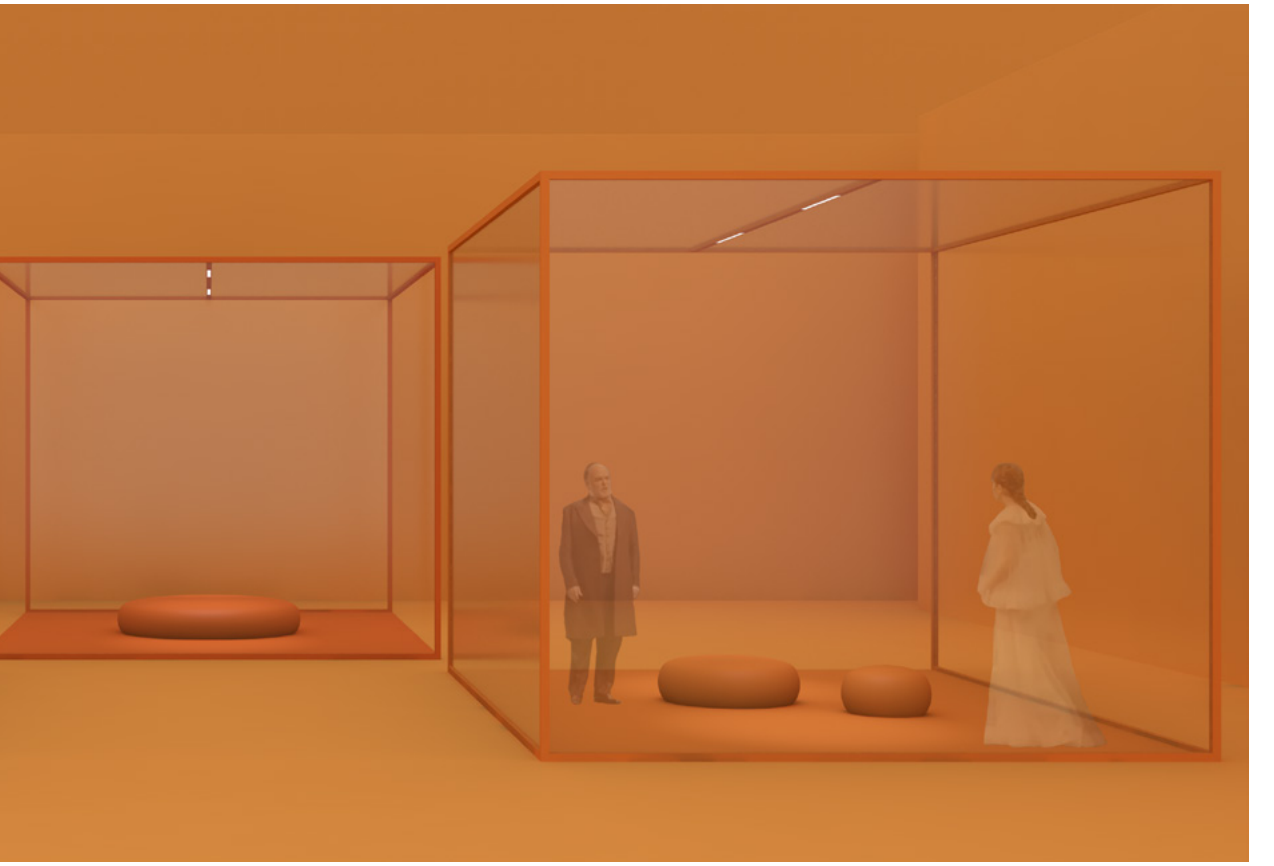
MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*
ART DE LA SCÈNE / *PERFORMING ARTS*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*









CHLOÉ BRIGADEAU

MÉMOIRE

Quel avenir pour l'architecture ?

DISSERTATION

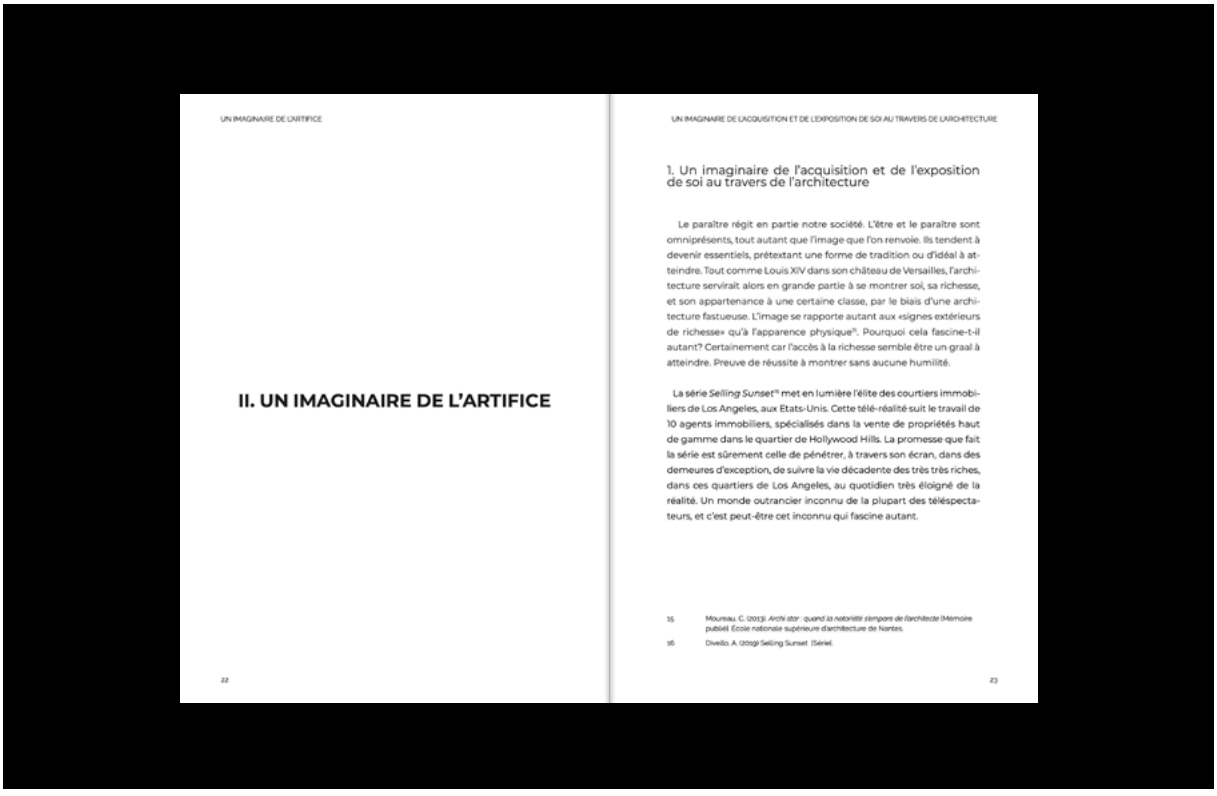
What future for architecture?

FR L'architecture est le reflet de la société, de ses avancées, de ses progrès techniques. Au départ définie comme vernaculaire, la mondialisation tend, depuis des décennies maintenant, à uniformiser l'architecture partout dans le monde. Elle est aujourd'hui révélatrice des inégalités de richesses. À l'heure des archi-star et des constructions architecturales toujours plus impressionnantes et fastueuses, le retour à l'architecture vernaculaire ne serait-il pas une réponse à une construction plus simple, plus durable et plus adaptée pour tous?

EN Architecture reflects society, its advances, its technical progress. Initially defined as vernacular, for decades now globalisation has tended to standardise architecture around the world. Today, it reveals wealth inequality. In an age of "star-chitects" and increasingly impressive and opulent architectural constructions, might a return to vernacular architecture offer a response to simpler, more sustainable and universally-appropriate construction?

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

JULIEN VERHAEGHE



UN IMAGINAIRE DE L'ARTIFICE

II. UN IMAGINAIRE DE L'ARTIFICE

22

UN IMAGINAIRE DE L'ACQUISITION ET DE L'EXPOSITION DE SOI AU TRAVERS DE L'ARCHITECTURE

1. Un imaginaire de l'acquisition et de l'exposition de soi au travers de l'architecture

Le paraître régit en partie notre société. L'être et le paraître sont omniprésents, tout autant que l'image que l'on renvoie. Ils tendent à devenir essentiels, prétextant une forme de tradition ou d'idéal à atteindre. Tout comme Louis XIV dans son château de Versailles, l'architecture servirait alors en grande partie à se montrer soi, sa richesse, et son appartenance à une certaine classe, par le biais d'une architecture fastueuse. L'image se rapporte autant aux «signes extérieurs de richesse» qu'à l'apparence physique[15]. Pourquoi cela fascine-t-il autant? Certainement car l'accès à la richesse semble être un graal à atteindre. Preuve de réussite à montrer sans aucune humilité.

La série *Selling Sunset*[16] met en lumière l'élite des courtiers immobiliers de Los Angeles, aux Etats-Unis. Cette télé-réalité suit le travail de 10 agents immobiliers, spécialisés dans la vente de propriétés haut de gamme dans le quartier de Hollywood Hills. La promesse que fait la série est sûrement celle de pénétrer, à travers son écran, dans des demeures d'exception, de suivre la vie décadente des très très riches, dans ces quartiers de Los Angeles, au quotidien très éloigné de la réalité. Un monde outrancier inconnu de la plupart des téléspectateurs, et c'est peut-être cet inconnu qui fascine autant.

15 Moureau, C. (2013). *Archi star : quand la notoriété siempare de l'architecte* (Mémoire publié). École nationale supérieure d'architecture de Nantes.

16 Divello, A. (2019) Selling Sunset. (Série).

23

SUJET LIBRE

Espace de perception

FREE TOPIC

Perceptive space

FR L'architecture engage un grand nombre de dimension sensorielle. La lumière, les transparences, les profondeurs, les matières, les textures, la présence de volumes ou encore les jeux d'échelles sont autant d'éléments qui participent de manière simultanés à la découverte d'un lieu. Un motif sur un morceau de tarlatane qui change de couleur, de transparence et d'apparence selon la lumière, le fond, l'environnement. C'est l'histoire de ce diplôme qui interroge dans un premier temps la notion du motif. Puis de la simple expérimentation à la scénographie échelle une, c'est un jeu entre le spectateur et son environnement. Espace de déambulation manifeste, la mise en scène du motif nous invite à explorer notre sensibilité, aiguiser sa perception, contempler l'espace.

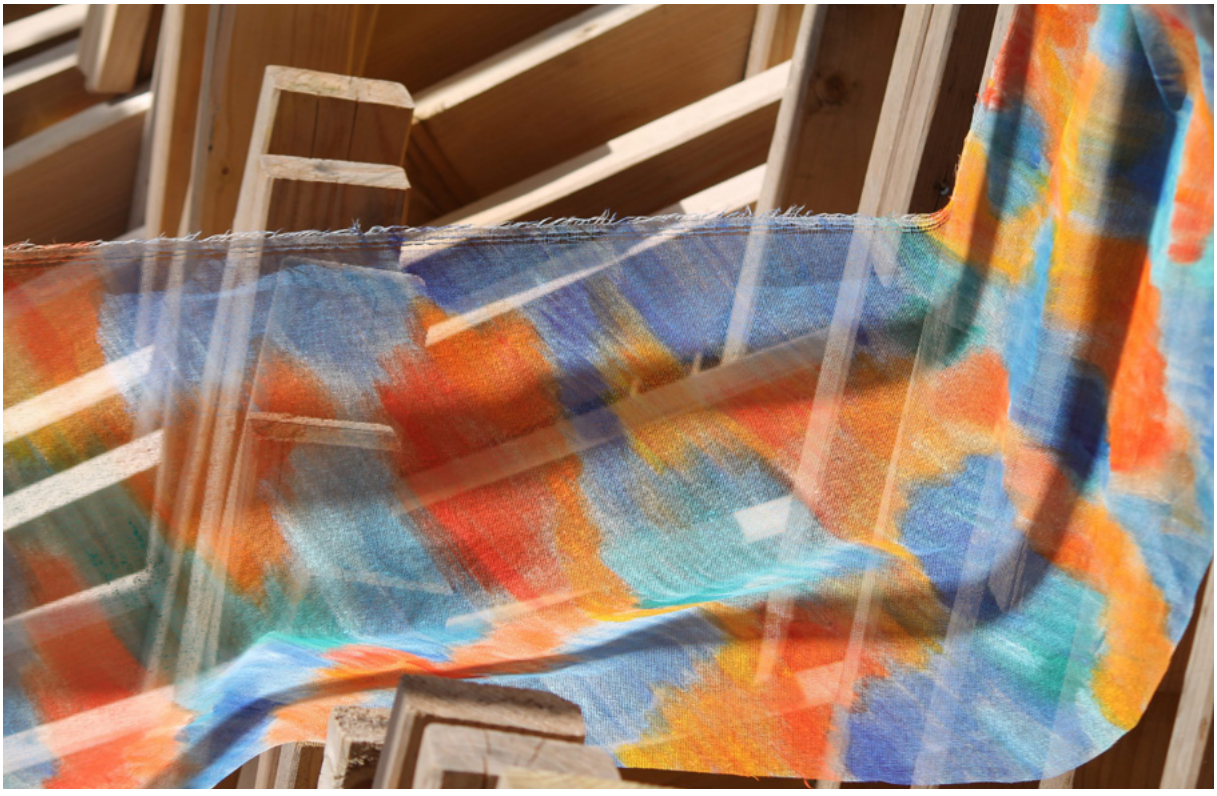
EN Architecture involves many sensory dimensions. Light, transparency, depths, materials, textures, the presence of volumes or the play of scales are all elements that simultaneously contribute to the discovery of a place. A pattern on a piece of tarlatan that changes colour, transparency and appearance depending on the light, the background and the environment. This is the story of this degree, which initially explores the notion of the motif. Then, from simple experimentation to full-scale scenography, it is a game between the spectator and their environment. An obvious space for exploration, the staging of the motif invites us to explore our sensibility, sharpen its perception, contemplate the space.

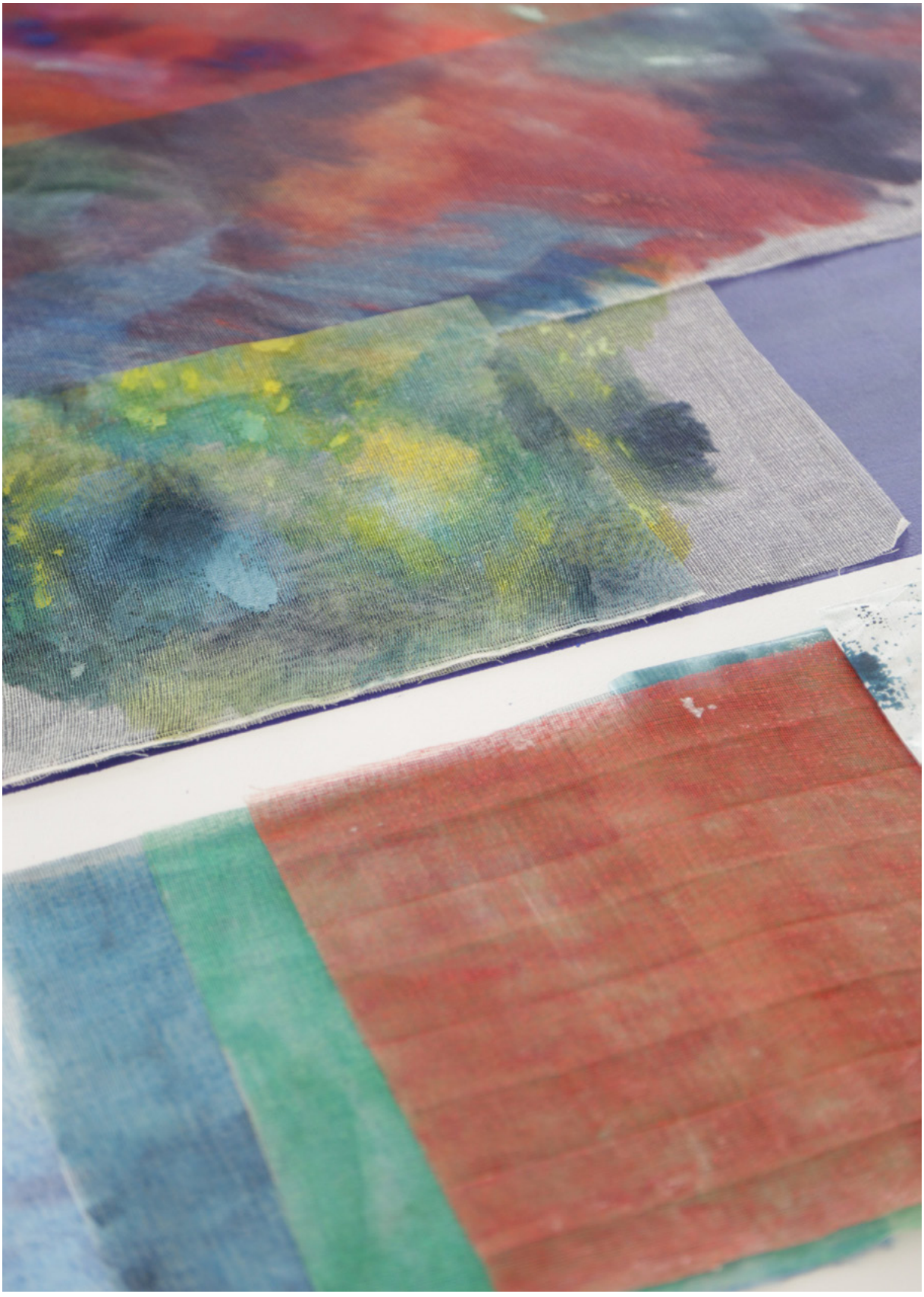
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

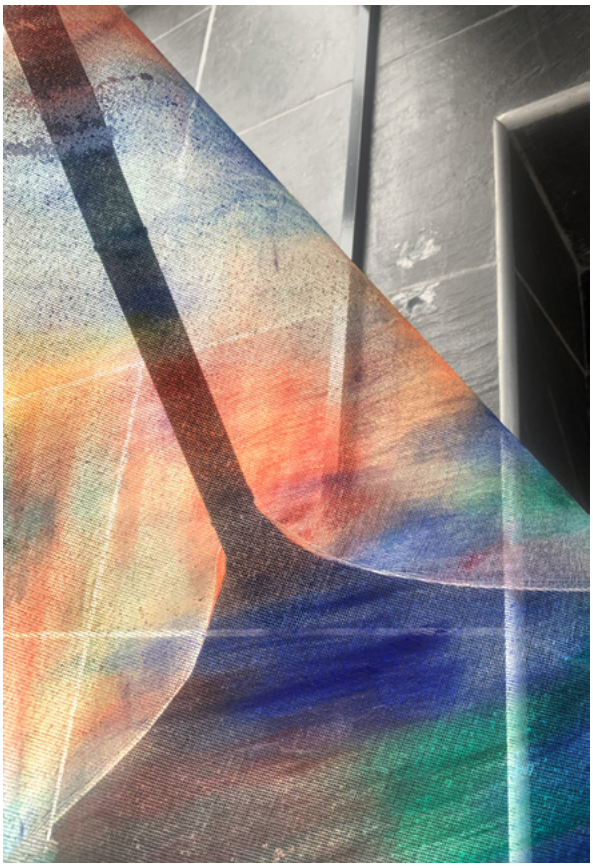
CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*







DAVID BUZIN

MÉMOIRE

Level up : Comment l'immobilier de luxe répond-il aux attentes les plus folles des français ?

FR L'immobilier de prestige est incontestablement lié au monde très prisé du luxe. En effet, le luxe dans sa globalité, que ce soit dans la mode, dans les *supercars* ou dans l'immobilier, est souvent admiré, désiré, mais il peut aussi être regardé avec mépris, vu comme de l'arrogance. Néanmoins, le luxe offre du plaisir! C'est évidemment le cas pour l'immobilier de prestige. Mais comment l'immobilier de luxe répond-il aux attentes les plus folles des Français? Entre rêves et réalité, désir et plaisir, représentations et expériences du confort.

DISSERTATION

Level up: How does luxury real estate meet the wildest expectations of French people?

EN Prestige real estate is unquestionably linked to the much sought-after world of luxury. Luxury in its entirety – be it fashion, supercars or property – if often admired and desired, but can also be viewed with disdain and seen as arrogant. Nevertheless, there is pleasure in luxury! This is clearly the case for prestige property. But how does French luxury real estate meet the wildest expectations of French people? Between dreams and reality, desire and pleasure, representations and experiences of comfort.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MANOLITA FILIPPI

SUJET LIBRE

Chroma

FR Chroma est un projet de galerie d'art numérique au sein de l'habitation de Nashid. Nashid est un artiste pop numérique. Il est passionné par sa génération. Il représente des icônes de son époque. Il est donc évident pour lui d'utiliser les outils de cette même génération. En effet, les ordinateurs et tablettes graphiques sont des dispositifs avec lesquels il a grandi. Il sait et aime les utiliser pour leur efficacité. Grâce à ce projet il peut continuer à peindre chez lui ses œuvres, mais il peut aussi les exposer, et proposer des visites dédiées à la découverte de son travail. Le numérique et la couleur sont les deux aspects les plus mis en avant dans son art. C'est à partir de ces facteurs que je souhaite faire le lien entre le travail de l'artiste et l'architecture.

FREE TOPIC

Chroma

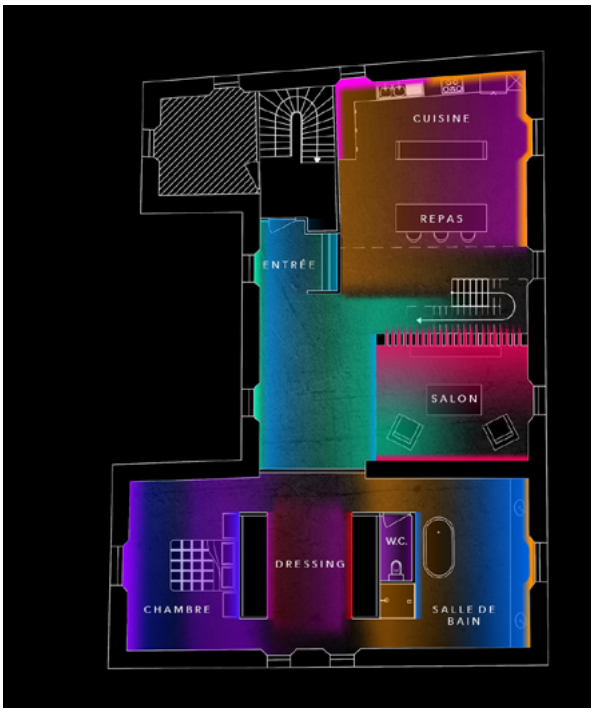
EN Chroma is a digital art gallery project in Nashid's home. Nashid is a digital pop artist. He is passionate about his generation. He represents the icons of his era. It is therefore only natural that he use the tools of this same generation. Computers and graphics tablets are devices he has grown up with. He knows how to use them and loves them for their efficiency. Thanks to this project, he can continue to paint his works at home, but he can also exhibit them, and offers tours dedicated to the discovery of his work. Digital and colour are the two most important aspects of his art. Using these factors, I aim to make the link between the artist's work and architecture.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*
MUSÉOGRAPHIE / *MUSEOGRAPHY*
ESPACE PRIVÉ / *PRIVATE SPACE*


CUISINE
REPAS
ENTRÉE
SALON
W.C.
DRESSING
CHAMBRE
SALLE DE BAIN

EDGAR JAYET

MÉMOIRE

Vienne est un tombeau
Matériel de recherche pour une esthétique de la perte

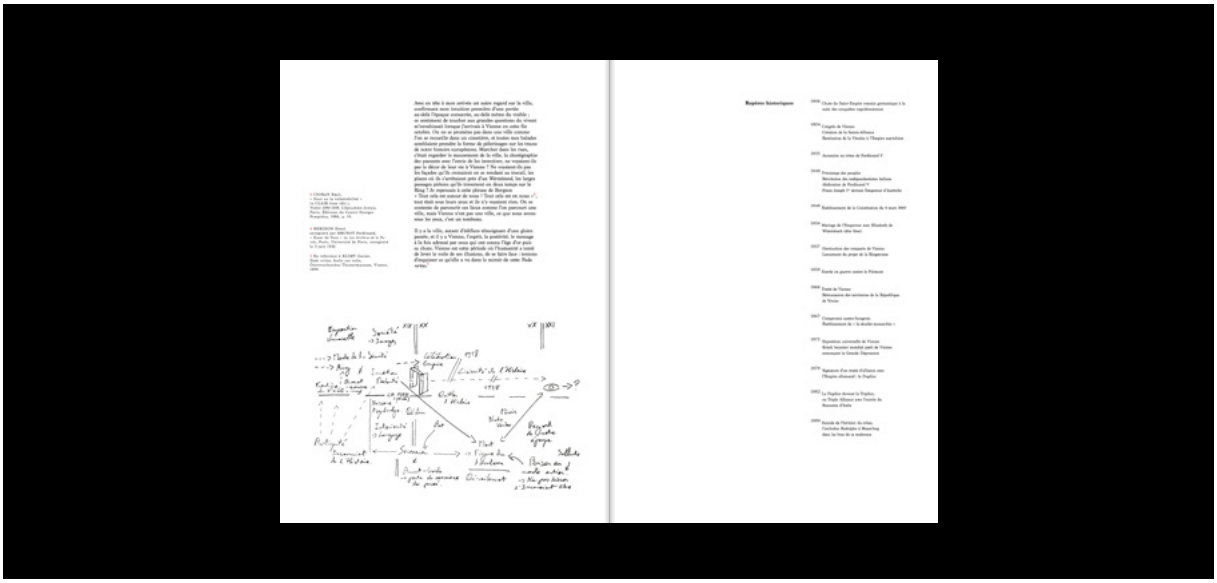
FR Je propose ici un regard contemporain sur Vienne, de 1857, date symbolique de la destruction de ses fortifications et de son ouverture sur le monde, à 1938, année de l'Anschluss menant définitivement à sa fin comme centre européen de la création. Par le biais de l'exploitation du matériau documentaire, c'est-à-dire de l'ensemble des ouvrages et images pouvant servir à renseigner ce propos, il s'agissait de donner à voir au lecteur le terreau de cette recherche. Organiser les documents de manière à créer un fil de réflexion; une recherche théorique ainsi complétée d'une recherche méthodologique pour comprendre une période ne laissant pas sa place à la linéarité. Sur la piste de l'exposition de Jean Clair en 1986, il s'agit de tenir pour nécessaire le testament laissé par la génération des Viennois. Désormais confrontés à nombre d'impasses, d'enjeux propres à notre temps; à l'écoute de ce sentiment de déclin, de gloire passée, dont nous sommes parfois cernés; face au sentiment fréquent d'impossibilité d'imaginer un futur, et appartenant pourtant à une transition en marche, il y a dans ce sursaut créatif, artistique et intellectuel à Vienne si ce n'est une solution, du moins matière à réflexion.

DISSERTATION

Vienna is a tomb
Research material for an aesthetic of loss.

EN Here, I offer a contemporary perspective of Vienna from 1857, the symbolic date on which its fortifications were destroyed, opening it up to the world, to 1938, the year of the Anschluss that led definitively to its end as a European centre of creation. Through the use of documentary material – more specifically, all the publications and images that may inform this approach – the reader is given insight into the basis for this research. Documents are organised in such a way as to create a train of thought, complementing theoretical research with methodological research in order to understand a period unable to yield to linearity. Along the lines of Jean Clair's exhibition in 1986, it will view the testament left behind by the Viennese generation as necessary. Now confronted with numerous states of impasse and challenges specific to our time; aware of this sense of decline, of faded glory, that sometimes surrounds us; faced with the frequent feeling of inability to imagine a future, yet part of a transition that is under way, the creative, artistic and intellectual dynamic of Vienna offers, if not a solution, at least some food for thought.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
LAURE FERNANDEZ



SUJET LIBRE

Les Aveugles

FREE TOPIC

The Blind

FR Imaginer une scénographie pour Les Aveugles questionne indéniablement l'espace de la perception. Si l'auteur plonge les protagonistes dans une cécité absolue, comme des êtres jetés dans la nuit cherchant à saisir quelque chose du monde, il convoque surtout notre propre regard sur l'existence. L'obscurité nous concerne tous – l'espace et le monde nous renvoient ici autant de signes dont il s'agit de saisir le sens. La perception du réel, ces images rassemblant l'ensemble de nos sensations, confèrent au scénographe un rôle majeur dans la transmission du texte. Suscitant un autre espace mental, plus large, doté de ce pouvoir d'évocation, il permettrait au spectateur d'entrer en résonance avec un texte et d'abolir toute distance avec son sens, laissant la place à la spiritualité-même.

EN Designing a set for The Blind (Les Aveugles) undeniably involves exploring the space of perception. Plunging the protagonists into absolute blindness, like beings thrown into the night seeking to grasp something of the world, the author above all summons our own view of existence. Darkness affects us all – here, space and the world send us a series of signals whose meaning we need to grasp. The perception of the real, these images that bring together all our sensations, give the set designer a major role in conveying the text. By creating another, broader mental space, endowed with this power of evocation, they would allow the viewer to enter into resonance with a text and abolish all distance from its meaning, making way for spirituality itself.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MATHILDE BRETILLOT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*
ART DE LA SCÈNE / *PERFORMING ARTS*
ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*

ALEXANDRE KACZYNSKI

MÉMOIRE

Voyage en milieu extrême

DISSERTATION

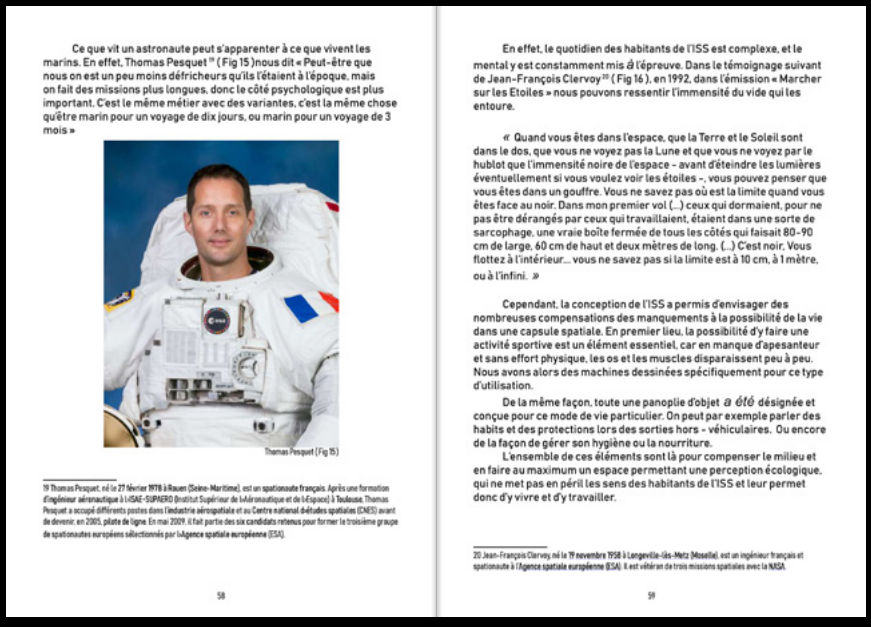
Journey to an extreme environment

FR En partant de mes connaissances sur le monde de la mer, j'ai l'intention d'ouvrir une réflexion plus globale sur l'influence du monde qui nous entoure et de la façon dont notre perception dépend de notre environnement physique. Sur le fondement de la perception écologique de Gibson, je propose une réflexion sur la façon dont des milieux extrêmes comme l'avion, le sous-marin ou encore la navette spatiale peuvent modifier nos sens. Comment l'architecture et le design peuvent-ils être à la fois la cause et l'effet de leurs environnements? Ce qui nous amène à nous interroger sur la question suivante: Comment la modification des paramètres environnementaux (physiques et physiologiques) amène-t-elle à influencer l'architecture?

EN Starting from my knowledge of the world of the sea, my intention is to embark on a more global consideration of the influence of the world around us and the way in which our perception depends on our physical environment. Based on Gibson's ecological approach, I propose a consideration of the way in which extreme environments such as aeroplanes, submarines and even space shuttles can alter our senses. How can architecture and design be both the cause and the effect of their environments? Which brings us to the next question: How do changing environmental parameters (physical and physiological) influence architecture?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

FLORE GARCIN-MARROU



Ce que vit un astronaute peut s'apparenter à ce que vivent les marins. En effet, Thomas Pesquet [19] (Fig 15) nous dit « Peut-être que nous on est un peu moins défricheurs qu'ils l'étaient à l'époque, mais on fait des missions plus longues, donc le côté psychologique est plus important. C'est le même métier avec des variantes, c'est la même chose qu'être marin pour un voyage de dix jours, ou marin pour un voyage de 3 mois »

Thomas Pesquet (Fig 15)

19 Thomas Pesquet, né le 27 février 1978 à Rouen (Seine-Maritime), est un spationaute français. Après une formation d'ingénieur aéronautique à l'ISAE-SUPAERO (Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace) à Toulouse, Thomas Pesquet a occupé différents postes dans l'industrie aérospatiale et au Centre national d'études spatiales (CNES) avant de devenir, en 2005, pilote de ligne. En mai 2009, il fait partie des six candidats retenus pour former le troisième groupe de spationautes européens sélectionnés par l'Agence spatiale européenne (ESA).

58

En effet, le quotidien des habitants de l'ISS est complexe, et le mental y est constamment mis à l'épreuve. Dans le témoignage suivant de Jean-François Clervoy [20] (Fig 16), en 1992, dans l'émission « Marcher sur les Etoiles » nous pouvons ressentir l'immensité du vide qui les entoure.

« Quand vous êtes dans l'espace, que la Terre et le Soleil sont dans le dos, que vous ne voyez pas la Lune et que vous ne voyez par le hublot que l'immensité noire de l'espace - avant d'éteindre les lumières éventuellement si vous voulez voir les étoiles -, vous pouvez penser que vous êtes dans un gouffre. Vous ne savez pas où est la limite quand vous êtes face au noir. Dans mon premier vol (...) ceux qui dormaient, pour ne pas être dérangés par ceux qui travaillaient, étaient dans une sorte de sarcophage, une vraie boîte fermée de tous les côtés qui faisait 80-90 cm de large, 60 cm de haut et deux mètres de long. (...) C'est noir. Vous flottez à l'intérieur... vous ne savez pas si la limite est à 10 cm, à 1 mètre, ou à l'infini. »

Cependant, la conception de l'ISS a permis d'envisager des nombreuses compensations des manquements à la possibilité de la vie dans une capsule spatiale. En premier lieu, la possibilité d'y faire une activité sportive est un élément essentiel, car en manque d'apesanteur et sans effort physique, les os et les muscles disparaissent peu à peu. Nous avons alors des machines dessinées spécifiquement pour ce type d'utilisation.

De la même façon, toute une panoplie d'objet *a été* désignée et conçue pour ce mode de vie particulier. On peut par exemple parler des habits et des protections lors des sorties hors - véhiculaires. Ou encore de la façon de gérer son hygiène ou la nourriture.

L'ensemble de ces éléments sont là pour compenser le milieu et en faire au maximum un espace permettant une perception écologique, qui ne met pas en péril les sens des habitants de l'ISS et leur permet donc d'y vivre et d'y travailler.

20 Jean-François Clervoy, né le 19 novembre 1958 à Longeville-lès-Metz (Moselle), est un ingénieur français et spationaute à l'Agence spatiale européenne (ESA). Il est vétéran de trois missions spatiales avec la NASA.

59

SUJET LIBRE

Gondawa : Création d'un univers fictif

FR En architecture, interpréter les informations que l'on reçoit est l'essence du métier. Pour ce projet j'imagine l'univers d'un roman de science-fiction vierge de toute interprétation précédente. Nous nous retrouvons sur la terre 900 000 ans dans le passé. R.Barjavel nous raconte son univers dans son ouvrage de science-fiction, intitulé *La nuit des temps*, écrit en 1968. Le dessin se doit d'être conforme aux descriptions de Barjavel. Cet univers décrit me permet de créer des codes esthétiques singuliers. Grace à différentes échelles de représentations, nous allons découvrir un quartier d'habitation, les espaces de vie des personnages et leurs usages, mais également des objets de leur vie quotidienne. L'ensemble de ces éléments constituent donc ce monde oublié: Gondawa.

FREE TOPIC

Gondawa: Creating a fictional universe

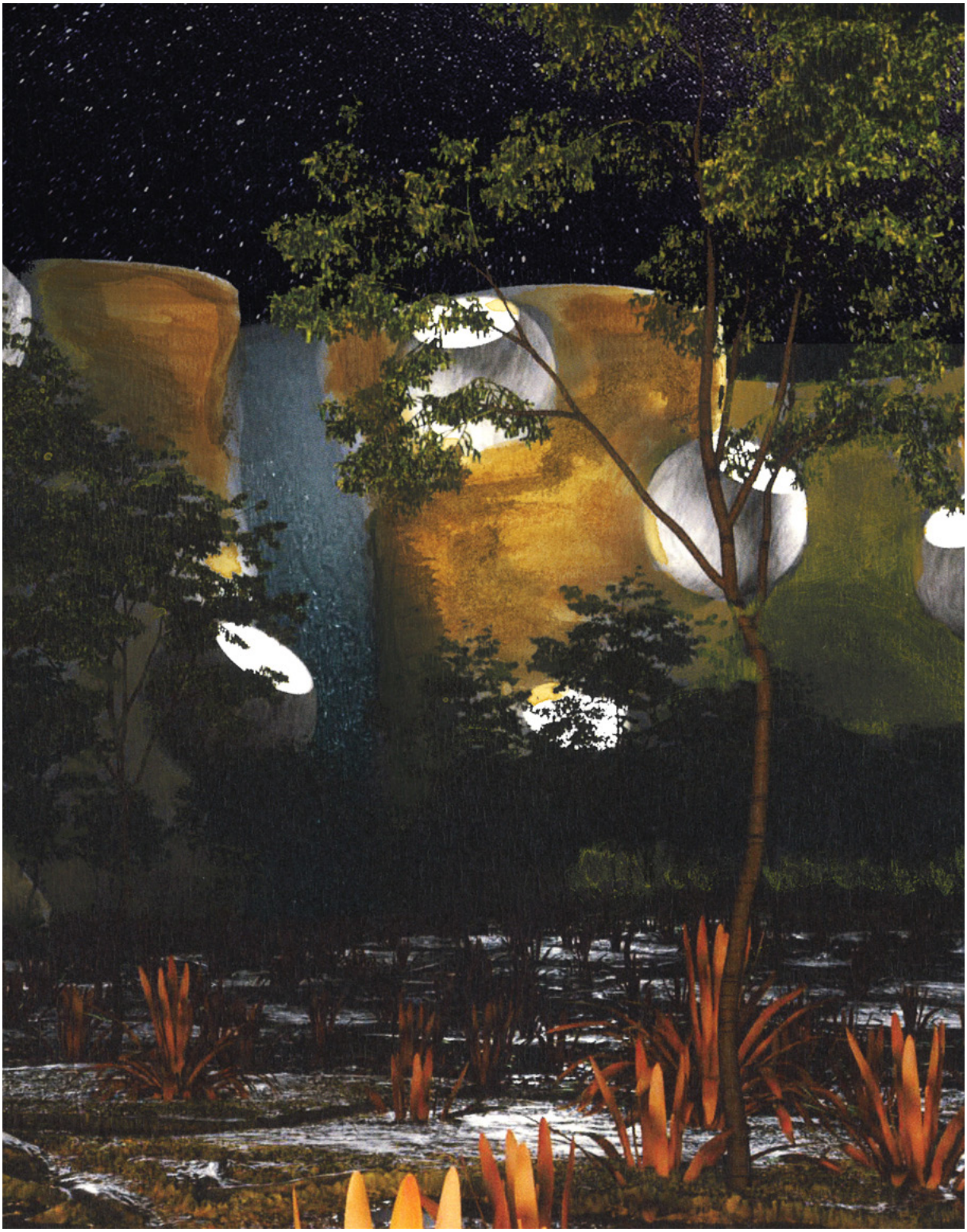
EN In architecture, interpreting the information we receive is the essence of the profession. For this project, I imagine the world of a science fiction novel untouched by any previous interpretation. We find ourselves on Earth, 900,000 years ago. R.Barjavel tells us about his world in his book of science fiction, entitled La nuit des temps (The Ice People), written in 1968. The drawing must match Barjavel's descriptions. This described world allows me to create unique aesthetic codes. Using different scales of representation, we will discover a residential area, the living spaces of the characters and their uses, and objects from their daily life. All these elements thus form this forgetting world: GONDAWA.

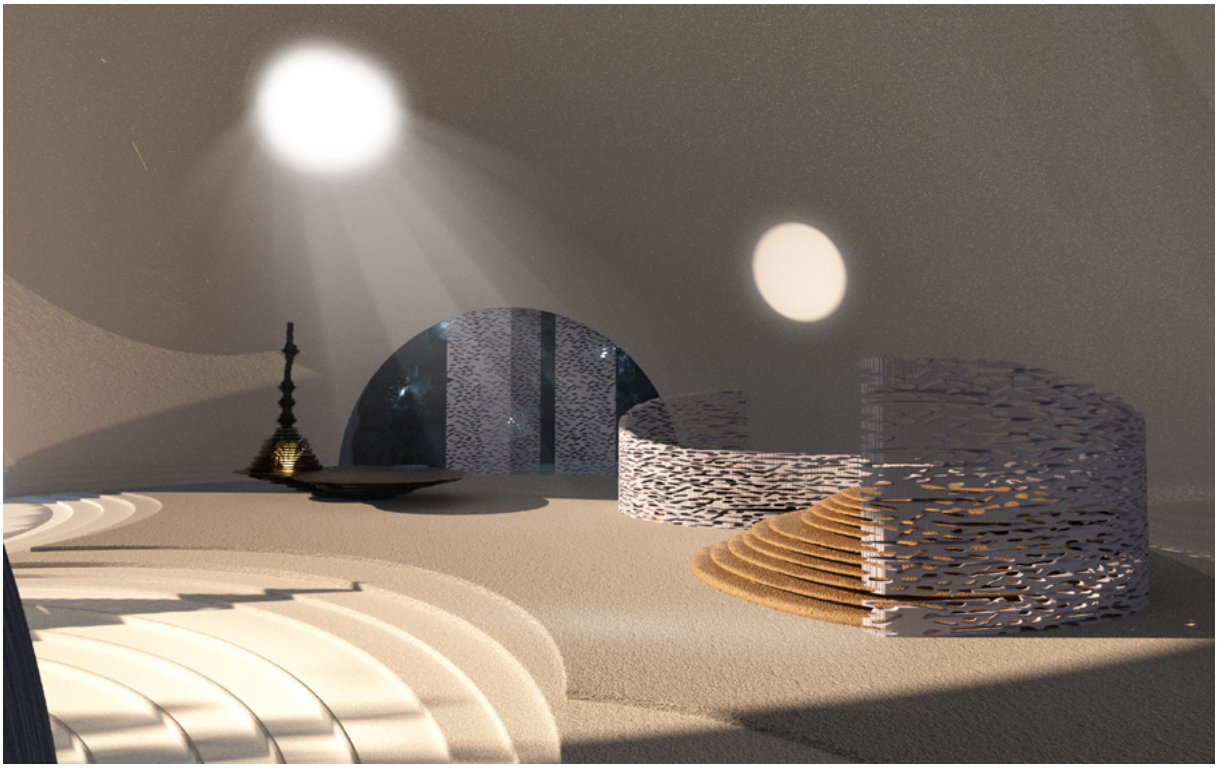
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

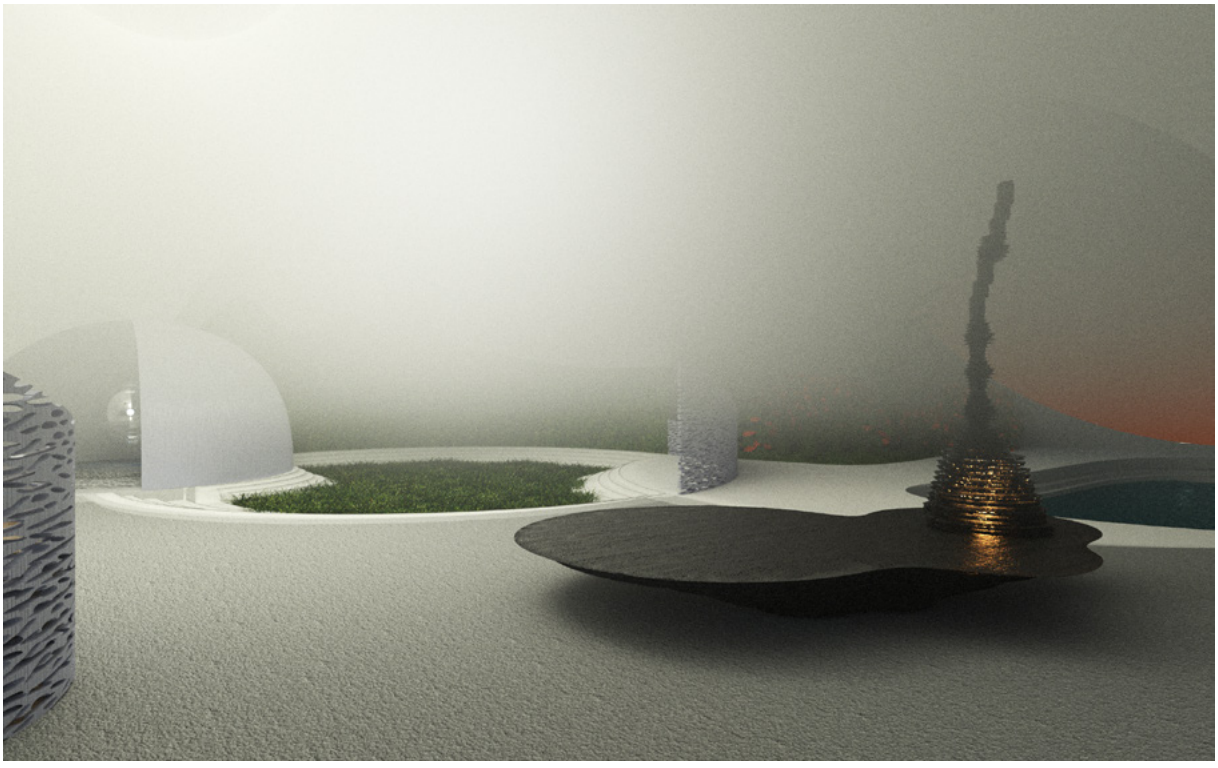
JEAN-BAPTISTE AUVRAY

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*







LIN LAN

MÉMOIRE

Exposition et conception de la culture alimentaire du territoire

FR La culture culinaire moderne à travers le monde apparaît aux yeux des gens avec une variété de scènes différentes. Les restaurants sont partout. Les gens se souviennent peut-être du goût d'un plat, mais ne connaissent pas son histoire. Parce que la culture alimentaire est étroitement liée au terroir, elle contient de nombreux niveaux de signification. En outre, l'espace d'exposition du Musée de la culture alimentaire et de tourisme industriel transmet directement au public la connaissance de la culture alimentaire. Dans ce mémoire, la sémiotique de Roland Barthes fournit de nouvelles idées pour organiser des expositions sur la culture alimentaire.

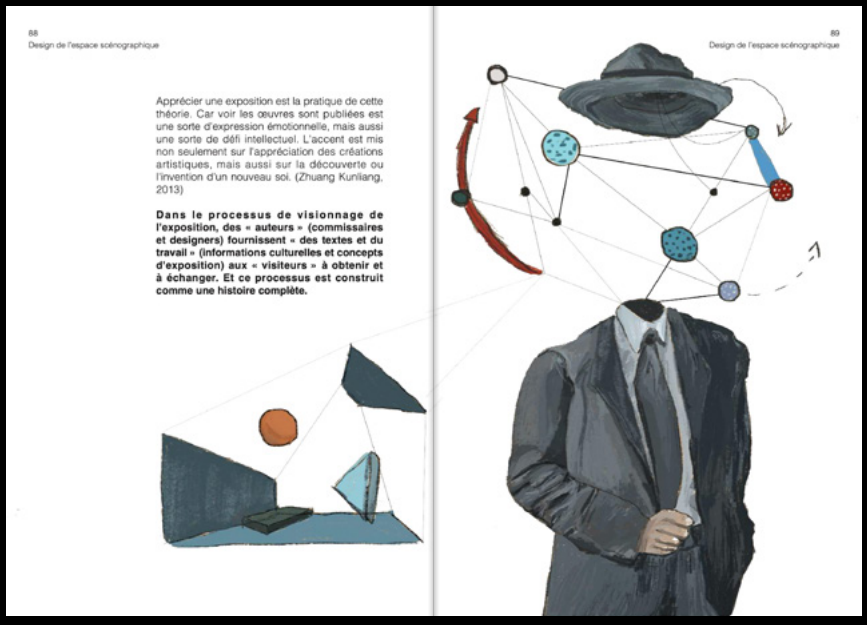
DISSERTATION

Exhibiting and Designing the Food Culture of Terroir

EN Modern culinary culture around the world comes to us through a variety of different spheres. Restaurants are everywhere. People might remember the taste of a dish, but they are unaware of its story. Because food culture is closely linked to terroir, it has numerous levels of meaning. Moreover, the exhibition space of the Musée de la Culture Alimentaire et de Tourisme Industriel (Museum of Food Culture and Industrial Tourism) transmits knowledge of food culture directly to the public. In this dissertation, Roland Barthes' semiotics provide new ideas for organising exhibitions on food culture.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

ALEXIS MARKOVICS



SUJET LIBRE

Alimentarium by night

FR L'Alimentarium, situé au bord du lac Léman à Vevey, est le premier musée dédié à l'alimentation au monde. Il a pour vocation de permettre aux petits comme aux grands de penser autrement une activité aussi riche en histoire et en émotions: manger. Le marché de nuit est une culture traditionnelle chinoise qui a traversé plus de mille ans et qui est aujourd'hui l'un des paysages urbains le plus significatif de Taiwan. Autrefois, la nuit était le temps hors temps, propice à l'échange, aux spectacles et à la romance. En Partenariat avec l'Alimentarium, ce projet propose une expérience sensorielle où les visiteurs peuvent déguster des mets et partager. Il revitalise la nuit sur les rives du lac, s'inspirant de cette culture ancestrale et réinvente les codes de la balade gustative.

FREE TOPIC

Alimentarium by night

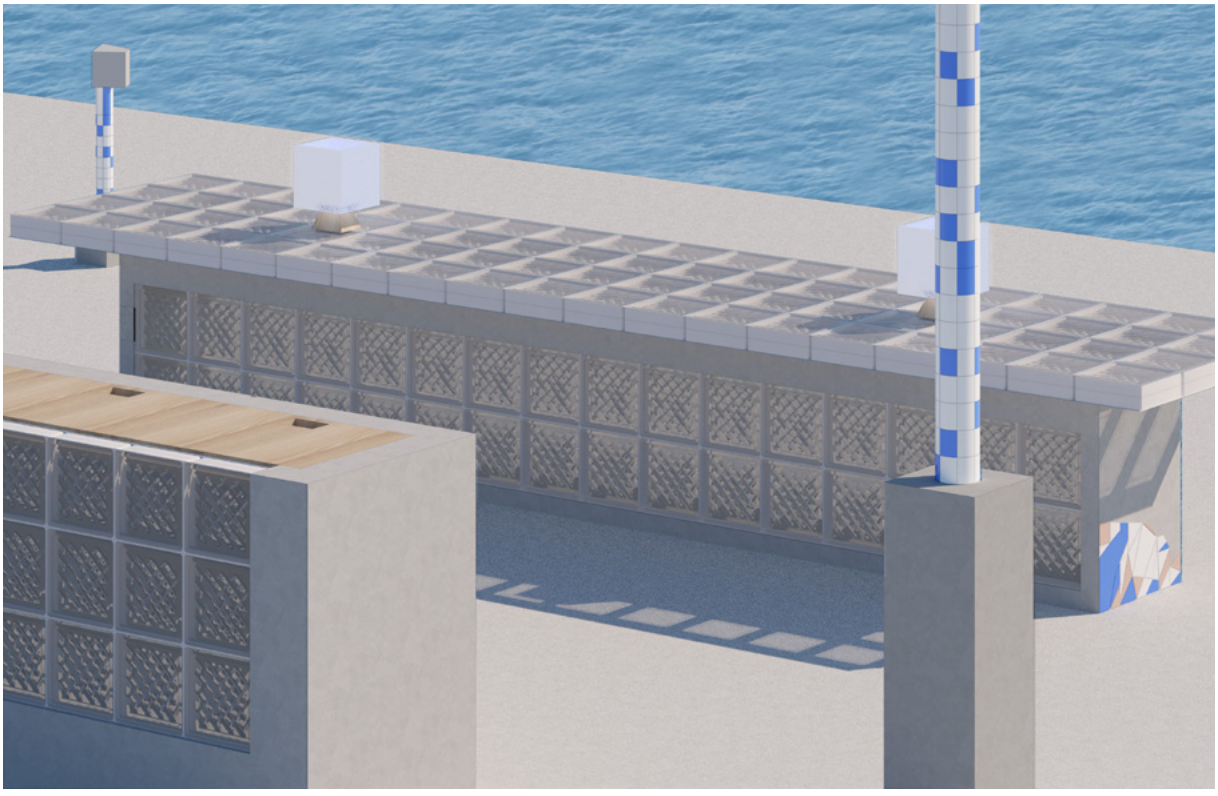
EN The Alimentarium, located on the edge of Léman lake in Vevey, is the world's first museum dedicated to food. It aims to enable children and adults alike to think differently about an activity that is suffused as much with history as with emotion: eating. The night market is a traditional element of Chinese culture that has transcended over a thousand years and, today, is one of the most symbolic urban landscapes of Taiwan. Once upon a time, night was the timeless time, a time for talking, for spectacle and romance. In partnership with the Alimentarium, this project proposes a sensory experience where visitors can taste dishes and share. It revitalises nighttime on the shores of the lake, drawing inspiration from this ancestral culture and reinventing the codes of a gourmet stroll.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MATHILDE BRETILLOT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*
EVÉNEMENTIEL / *EVENTS*



ÉLÉONORE LINARD-HENRIOT

MÉMOIRE

Voiler, dévoiler : conversations autour d'une part d'invisible

DISSERTATION

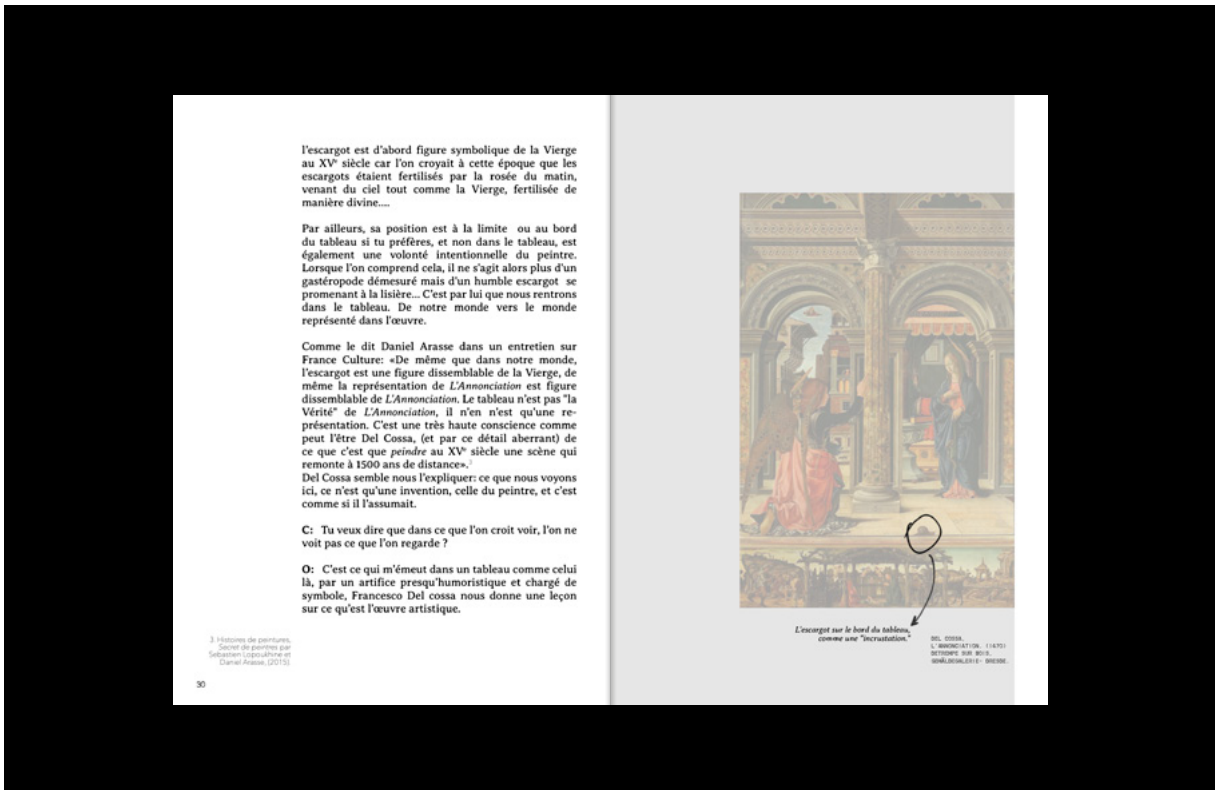
Obscuring, revealing: conversations on an invisible element

FR Je crois que les yeux peuvent parler d'eux même. Qu'il est important et nécessaire d'avoir un regard toujours neuf, qu'il soit innocent ou téméraire. Que peu importe d'où l'on vient, notre perception du monde nous est propre et en constante évolution, grâce à ce que l'on voit, à ce que l'on apprend et ce qui nous est donné à comprendre. Je crois aussi que les artistes, dont les architectes d'intérieur, aiment créer la surprise et pousser le visiteur au plus profond d'un abîme visuel qui lui soit propre. Oliver et César, deux amis architectes d'intérieur débattent et échangent sur des œuvres en s'interrogeant sur l'infime partie visible qui se cache au fond de l'invisible, transmettant une conversation qu'il peut être intéressant de lire et d'entendre.

EN I believe that the eyes can speak all by themselves. That it is important and necessary to always have a new outlook, be it innocent or daring. That regardless of where we come from, our perception of the world is unique to us and constantly changing, due to what we see, what we learn and what we are given to understand. I also believe that artists, including interior architects, like to create surprise and plunge the visitor as deep as possible into their own visual abyss. Oliver and César, two friends and interior architects, debate and discuss works, questioning the tiniest visible element hidden deep within the invisible, sharing a conversation that may be interesting to read and hear.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN FOUILLET



l'escargot est d'abord figure symbolique de la Vierge au XVe siècle car l'on croyait à cette époque que les escargots étaient fertilisés par la rosée du matin, venant du ciel tout comme la Vierge, fertilisée de manière divine....

Par ailleurs, sa position est à la limite ou au bord du tableau si tu préfères, et non dans le tableau, est également une volonté intentionnelle du peintre. Lorsque l'on comprend cela, il ne s'agit alors plus d'un gastéropode démesuré mais d'un humble escargot se promenant à la lisière... C'est par lui que nous rentrons dans le tableau. De notre monde vers le monde représenté dans l'œuvre.

Comme le dit Daniel Arasse dans un entretien sur France Culture: «De même que dans notre monde, l'escargot est une figure dissemblable de la Vierge, de même la représentation de *L'Annonciation* est figure dissemblable de *L'Annonciation*. Le tableau n'est pas "la Vérité" de *L'Annonciation*, il n'en n'est qu'une représentation. C'est une très haute conscience comme peut l'être Del Cossa, (et par ce détail aberrant) de ce que c'est que *peindre* au XVe siècle une scène qui remonte à 1500 ans de distance».[3]
Del Cossa semble nous l'expliquer: ce que nous voyons ici, ce n'est qu'une invention, celle du peintre, et c'est comme si il l'assumait.

C: Tu veux dire que dans ce que l'on croit voir, l'on ne voit pas ce que l'on regarde ?

O: C'est ce qui m'émeut dans un tableau comme celui là, par un artifice presqu'humoristique et chargé de symbole, Francesco Del cossa nous donne une leçon sur ce qu'est l'œuvre artistique.

3. Histoires de peintures, Secret de peintres par Sebastien Lopoukhine et Daniel Arasse, (2015).

30

L'escargot sur le bord du tableau, comme une "incrustation."

SUJET LIBRE

La traversée

FR Comment réinventer sur l'eau les espaces d'une vie en communauté qui se trouve ailleurs afin de faire de ce deux-mâts, une échappée qui puisse stimuler l'imaginaire de ses passagers? En m'intéressant aux légendes grecques qui peuplent la mer, je cherche à retranscrire dans un espace mobile et flottant un univers mystique qui incite à la rêverie. À travers des citations tirées d'ouvrages, tels que L'Odyssée d'Homère, il s'agit ici de réinterpréter les conditions d'une vie sur l'eau lors d'un périple d'une quinzaine de jours. Les espaces intérieurs et extérieurs sont conçus pour permettre à chacun de se reconnecter avec soi-même et vivre cette traversée comme un voyage introspectif qui comblera son imagination.

FREE TOPIC

The Crossing

EN How can we reinvent community living spaces on the water that are usually found elsewhere, in order to turn this two-master into a getaway that can stimulate its passengers' imagination? Focusing on the Greek legends that fill the sea, I aim to recreate a mystical universe, conducive to dreaming, in a mobile floating space. Through quotes taken from works such as Homer's Odyssey, the aim here is to reinterpret the conditions of life on the water during a two-week expedition. The interior and exterior spaces are designed to allow each person to reconnect with themselves and experience this crossing as an introspective journey and a feast for their imagination.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*
ESPACE PRIVÉ / *PRIVATE SPACE*
ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*

Molpé

CLARA REBILLARD

MÉMOIRE

Visage

DISSERTATION

Face

FR Que serait un monde sans visage? Un monde où l'on ne pourrait pas associer un visage à chaque personne, un monde sans cet élément d'identité propre à chacun. Il est difficile de se l'imaginer, car le premier homme possédait déjà un visage et qu'il tient une place importante dans les représentations des différentes civilisations qui se succédèrent. Communément, nous savons tous ce qu'est un visage. Il nous semble naturel, inné, aussi évident que les autres parties du corps. Et pourtant, quelque chose le rend tout à fait singulier: le visage est l'interface entre le monde extérieur et celui de nos sensations, de nos émotions et de nos sentiments intimes, c'est un élément capital de la communication et de l'adaptation au monde.

EN What would the world be without faces? A world where we were unable to put a face to a name, a world without this element of identity unique to each person. It is difficult to imagine, as even the first humans had a face and it has an important role in the representations of the different civilisations that have followed on from one another. It is generally accepted that we all know what a face is. It seems natural, innate, as obvious as the other parts of the body. And yet, something makes it entirely singular: it is the interface between the outer world and our sensations, our emotions and our innermost feelings, it is an essential element of communication and our adaptation to the world.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

JULIEN VERHAEGHE

012

Fig 2. Izumi Miyazaki, dialogue, 2017.

013

Ma première réflexion s'axait sur le miroir.

Au cours de mes recherches, j'ai compris que le miroir avait une place centrale dans la connaissance de soi : le miroir permettait de s'identifier à son visage. Qu'il est curieux, que le seul visage qu'on ne puisse voir soit son propre visage, et pour le découvrir, qu'il ait fallu se pencher au-dessus d'une source d'eau sombre et calme...

C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'approfondir mes recherches et de les diriger plutôt vers le visage. Je me suis intéressée aux techniques qui l'ont développé. Ces techniques qui ont changé et fait considérablement grandir sa place. Le visage a une place très importante dans l'art mais également dans notre quotidien. J'ai donc décidé de comprendre un peu mieux l'importance qu'il avait dans notre société, et de comprendre pourquoi le visage n'était pas perçu de la même façon par tout le monde.

AVANT PROPOS

SUJET LIBRE

Atelier-maison Stahly

FR Le projet prend place au sein de l'atelier-maison du sculpteur François Stahly. Ce site localisé près d'Avignon est unique dans la région, tant sur le plan architectural et artistique que sur le plan du paysage. La démarche du projet consiste à valoriser ce site aujourd'hui à l'abandon en imaginant qu'il serait investi par la fondation de la galerie Jeanne Bucher – qui représente Stahly. Ce site proposera de nouveaux dispositifs d'exposition permanentes et temporaires des œuvres du fonds de la galerie: art primitif, moderne et contemporain dialogueront. Un parcours extérieur sera également développé. L'enjeu est donc de transmettre et réactiver la mémoire de ce lieu en proposant de découvrir conjointement des œuvres, une architecture et un site naturel uniques.

FREE TOPIC

Stahly studio / home

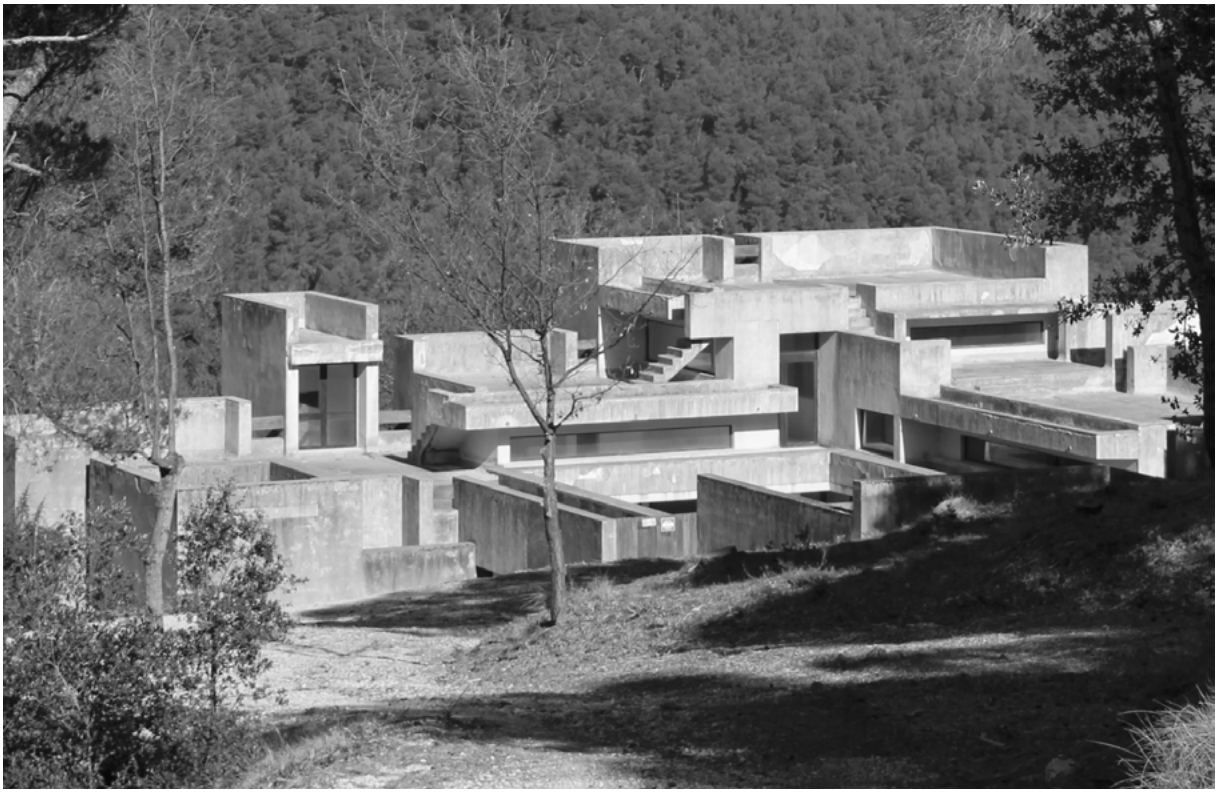
EN The project is located in the studio and home of the sculptor François Stahly. This site, situated near to Avignon, is unique in the region, both in architectural and artistic terms and in terms of the landscape. The approach of the project is to showcase this now-abandoned site by imagining it as the home for the gallery of Jean Bucher, who represents Stahly. This site will offer new systems for the permanent and temporary exhibition of works from the gallery's collection, where primitive, modern and contemporary art interact. An outdoor circuit will also be developed. The challenge is therefore to convey and reactivate the memory of this site by encouraging visitors to jointly discover unique artworks, architecture and a natural site.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

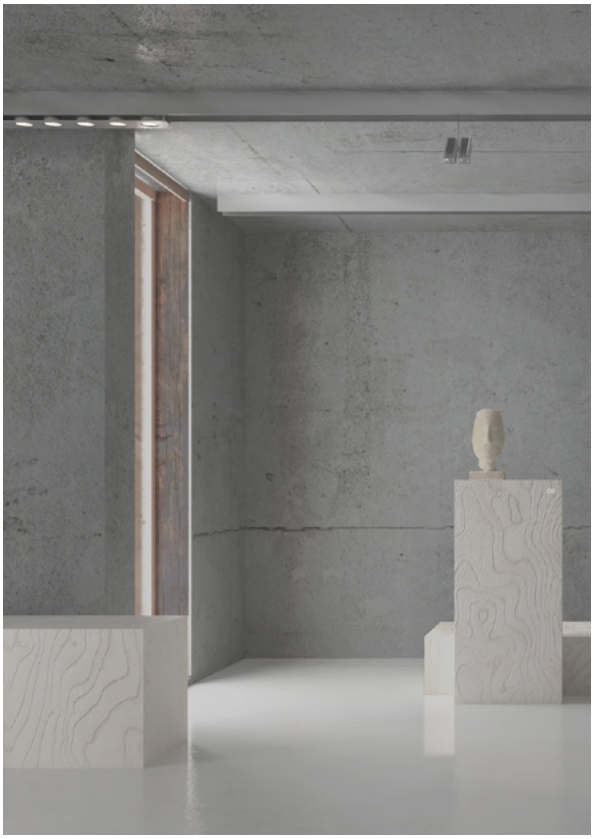
VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

MUSÉOGRAPHIE / *MUSEOGRAPHY*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*



01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20



LOUISE SCHOUVEY

MÉMOIRE

Espèces d'espaces temps

FR L'envie d'écrire ce mémoire commence avec une prise de conscience personnelle, un état des lieux de ma place, de notre place en tant qu'individus dans cette société, dans ce lieu commun à tous, dans cette temporalité partagée. Espèces d'espaces-temps est un ouvrage nous questionnant sur la façon dont le temps interfère sur nous dans nos espaces de vie et sur la corrélation entre ces deux notions. À l'aide d'un protocole, je réalise des expériences subjectives du temps, s'agissant presque de performances ayant comme objectif de ressentir la durée dans un espace. Si l'architecture peut devenir une solution contre l'inconfort lié au temps, alors l'architecte en usant du sien travaillerait pour améliorer le temps d'autrui.

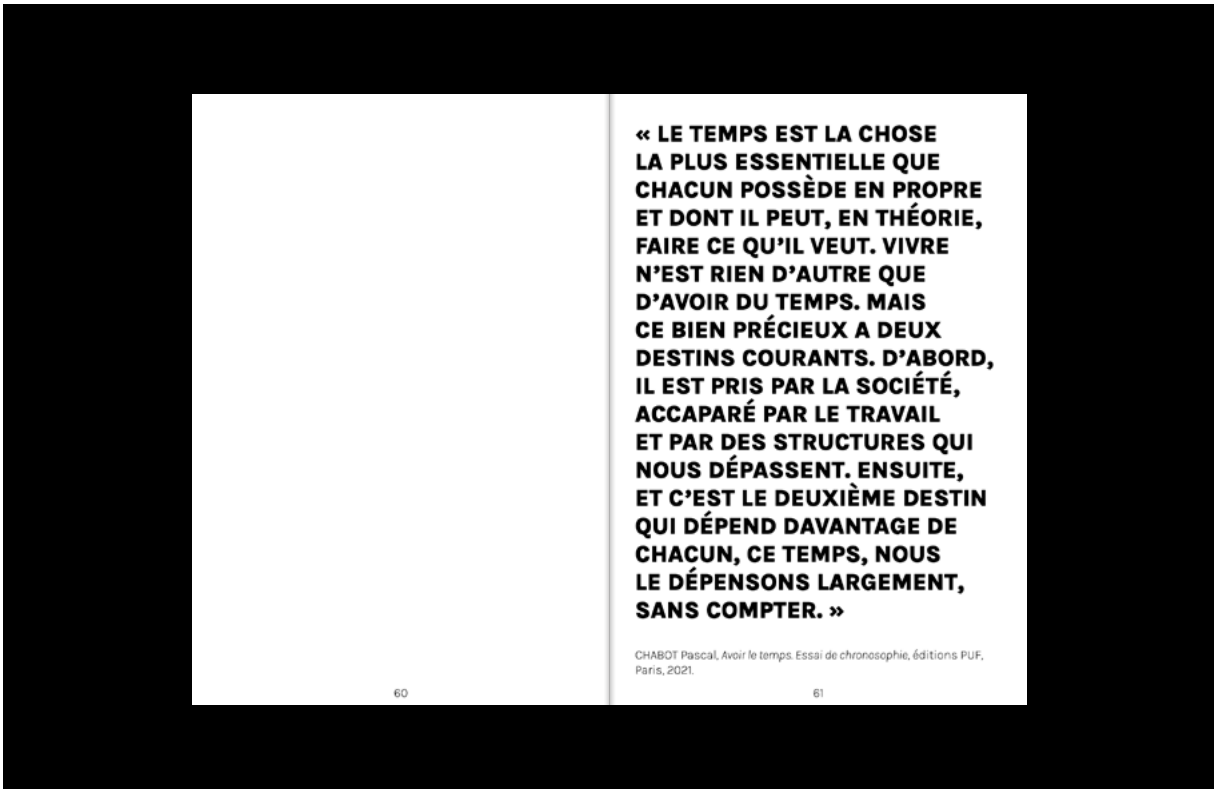
DISSERTATION

Kinds of space times

EN The desire to write this dissertation begins with a new personal awareness, an overview of my place – our place – as individuals in this society, in this place common to all, in this shared temporality. Kinds of space-times is a project that questions the way in which time interferes with our living spaces and on the correlation between these two concepts. I use a protocol to conduct subjective experiments on time, almost performances, with the aim of experiencing the duration of a space. If architecture can become a solution to the discomfort caused by time, architecture can make itself useful in working to improve other people's time.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MANOLITA FILIPPI



SUJET LIBRE

Un Habitat Romantique du XXIe Siècle

FREE TOPIC

A 21st Century Romantic Home

FR Nous sommes dans une ère de rationalité. Notre rapport à la nature est compté en CO_2 émis, notre rapport au danger est scientifique, notre recherche de l'amour est algorithmique et notre design est, pour une grande partie, industriel. Nous avons perdu notre esprit romantique. Le romantisme c'est la primauté du sentiment sur la raison. Apparu au XVIIIe siècle, c'est un mouvement à la quête d'exotisme. C'est le renouveau d'un paysage partagé entre mélancolie et tentation de la liberté et du désir. En tant qu'architecte, on peut se demander ce que peut être une vision romantique dans nos intérieurs aujourd'hui. Je propose une réponse sous forme de scénographies du lieu de vie, abordant les usages du foyer traduits esthétiquement.

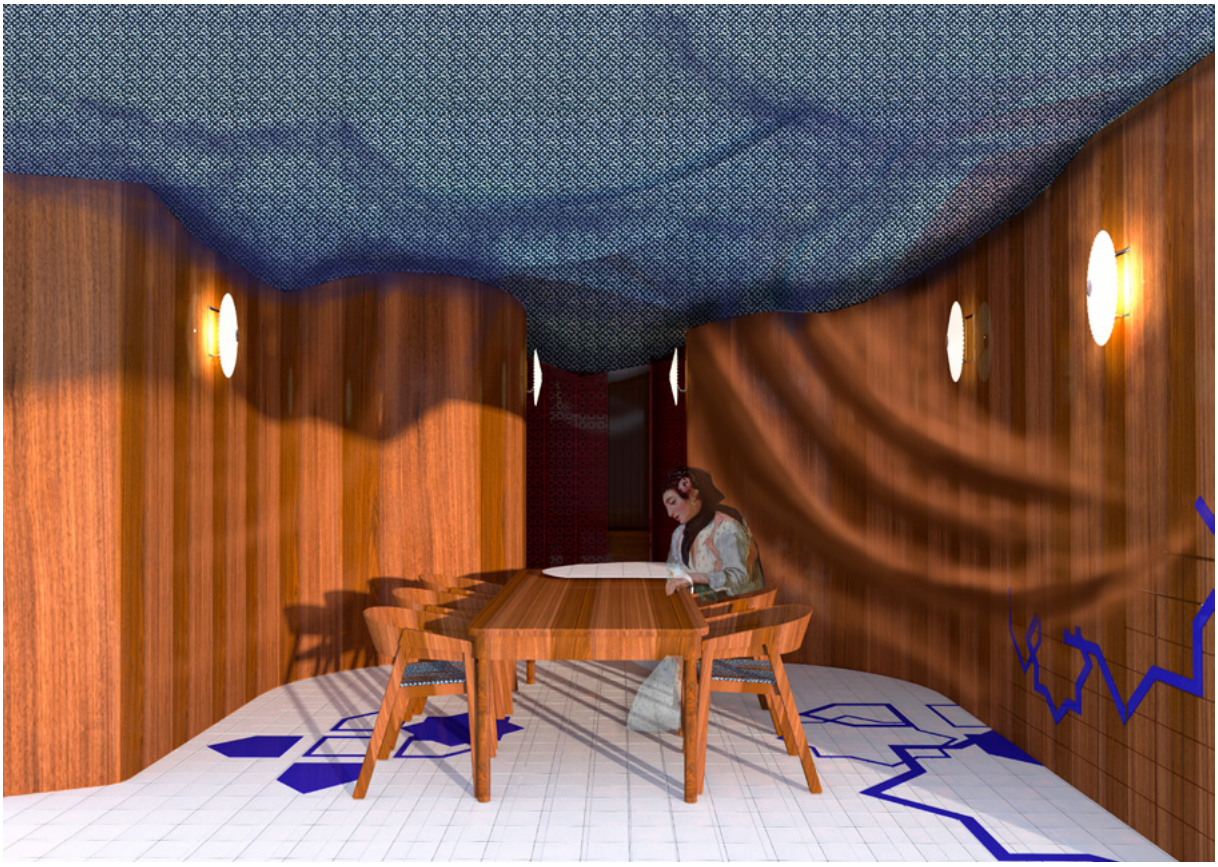
EN We live in an era of rationality. Our relationship with nature is measured in CO2 emissions, our connection to danger is scientific, our search for love is algorithmic and our design is, largely, industrial. We have lost our romantic spirit. Romanticism is the primacy of sentiment over reason. It emerged in the 18th century, a movement on a quest for exoticism. It is the revival of a landscape somewhere between melancholy and temptation, freedom and desire. As architects, we might ask ourselves what a romantic vision of our interiors may be today. I propose a response in the form of scenographies for our living space, exploring the aesthetic translations of our uses of the home.

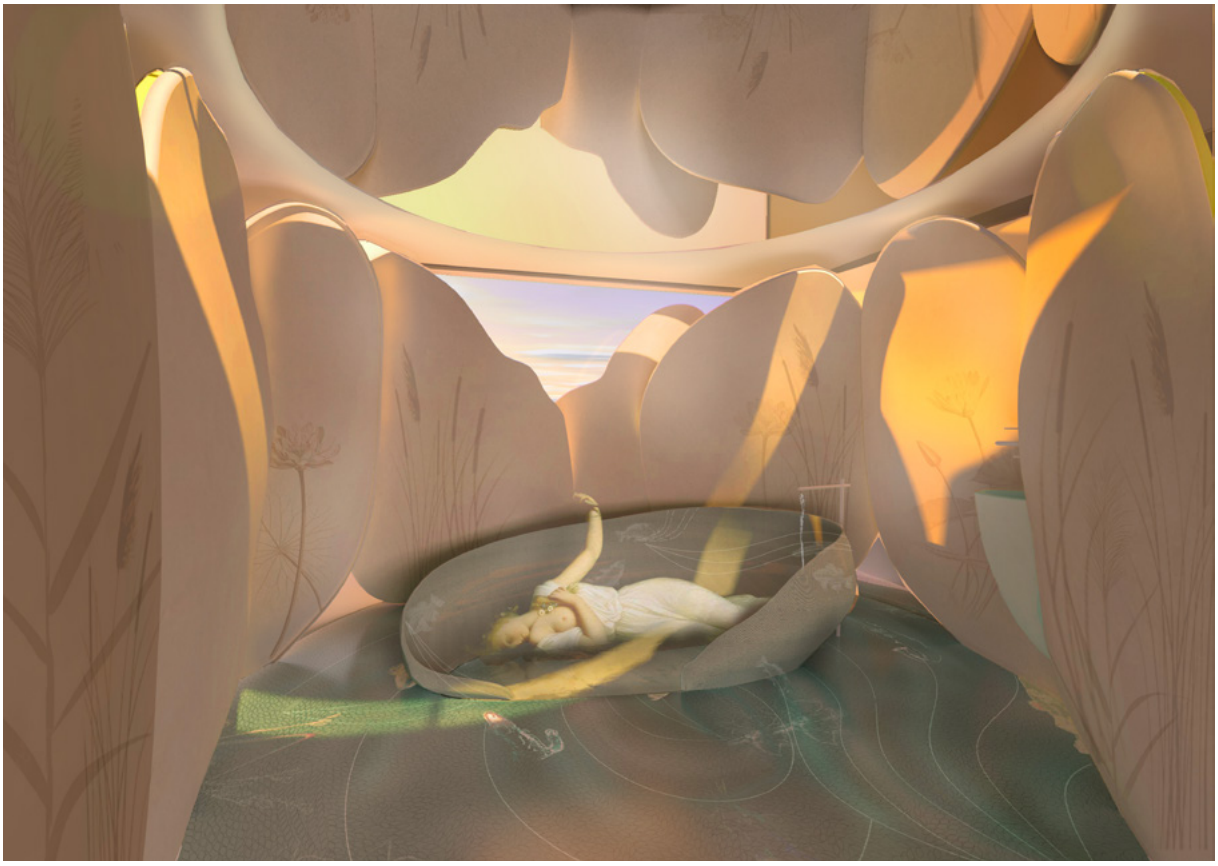
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

JEAN-BAPTISTE AUVRAY

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PRIVÉ / *PRIVATE SPACE*
SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*





TRANSFORMER L'EXISTANT

TRANSFORMING WHAT EXISTS

FR Rénover, réhabiliter, restructurer, reconvertir... Vertueuse en matière de développement durable, la transformation de l'existant recrée de la valeur sur de l'existant. Plus que la simple mise à jour d'un patrimoine en voie d'obsolescence, la démarche de réhabilitation permet d'envisager d'accroître le potentiel de l'existant par différents moyens, à adapter en fonction de différentes situations comme: la mise en valeur d'une qualité architecturale préexistante, la métamorphose d'une construction sans attraits, la transformation des espaces pour les rendre ouverts aux nouveaux usages, la création de surfaces supplémentaires si le contexte physique et réglementaire le permet, la création de «valeur verte«en termes de performances environnementales.

EN Renovate, rehabilitate, restructure, reconvert... Virtuous in terms of sustainable development, the transformation of the existing recreates value over the existing. More than simply updating an obsolete heritage, the rehabilitation approach makes it possible to consider increasing the potential of the existing by different means, to adapt according to different situations such as: the enhancement of a pre-existing architectural quality, the metamorphosis of a construction without attractions, the transformation of spaces to make them open to new uses, the creation of additional surfaces if the physical and regulatory context allows it, creating "green value" in terms of environmental performance.

LAUREN AYACHE

MÉMOIRE

Chez-soi : scénarios d'intimité et/ou d'hospitalité ?

FR Ce mémoire part du désir de montrer que le chez-soi est un espace familial et de bien-être qui est en lutte constante avec la notion du vivre ensemble. Propre à chacun, il combine à la fois intimité et hospitalité. Comment réussir à allier dans ce lieu aussi essentiel ces deux termes que tout oppose ? Pour l'expliquer, des épisodes basés sur de l'autofiction, raconteront des scènes de la vie quotidienne. Ils prendront place de nos jours, dans différents lieux à Paris et ses alentours, pour montrer qu'il existe plusieurs manières de mêler son intimité et sa manière de recevoir en fonction du lieu où l'on vit.

DISSERTATION

Home: scenarios of privacy and/or hospitality?

EN This dissertation is based on a desire to show that the home is a space for family and well-being that is in a constant battle with the notion of community living. It is personal to each of us, combining privacy and hospitality. How can we successfully marry these two opposing terms in such a fundamental space? To explain, episodes based on autobiographical fiction will recount scenes of daily life. They will take place today, in different places in Paris and its surrounding area, to show that there are several ways to combine our private life and the way we host according to where we live.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MANOLITA FILIPPI

14 | Chez soi: intimité et hospitalité

DÉMARCHE

Démarche | 15

Pour répondre à cette problématique, j'ai décidé de créer plusieurs scénarios sous forme d'autofiction. L'autofiction est un mot-valise qui suggère une synthèse autobiographie et fiction, mais la nature exacte de cette synthèse est sujette à des interprétations très différentes. « Selon un premier type de définition, stylistique, la métamorphose de l'autobiographie en autofiction tient à certains effets découlant du type de langage employé. Selon un second type de définition, référentielle, l'autobiographie se transforme en autofiction en fonction de son contenu, et du rapport de ce contenu à la réalité[9]. Ce terme implique de critiquer toute idée d'identité stable du « moi », ce qui se jouera alors est la figuration d'une « identité narrative »[10].

Les scénarios racontent différentes formes d'expériences d'être reçus et d'accueillir, à travers différents personnages, lieux et moments. Ils suivent un schéma narratif et conduisent le lecteur à rentrer dans les récits, de la pièce la moins intime à la pièce la plus intime de la maison. Pour rentrer chez quelqu'un, il y a des étapes.

[9] Lauren Jenny, « méthodes et problèmes, l'autofiction », Université de Genève, 2003

[10] Notion inventée par Paul Ricoeur (1913-2005), philosophe français

SUJET LIBRE

Prolongement de la rue, à la verticale

FR Nous vivons dans un contexte où un trop-plein de bureaux coexiste avec la ville alors qu'il y a une pénurie de logements. Situé à Levallois-Perret, cet ancien immeuble de bureaux a été pensé comme étant un prolongement avec la rue. Ouvert à tous, on y trouve plusieurs types de logements, différents lieux de travail, de multiples espaces communs et quelques services du quotidien. Les liens entre espaces privés et espaces publics sont perceptibles depuis la façade et invitent les passants à prendre part aux flux présents dans le bâtiment. L'idée de pouvoir habiter, travailler et se retrouver dans un même lieu permet de retrouver à l'intérieur du projet cette sociabilité de partage présente dans la rue. Laissant ainsi place à de nouveaux usages et à une nouvelle ambiance du quotidien.

FREE TOPIC

Extending the street, vertically

EN We live in a context where an excess of offices coexists with the city, despite a shortage of housing. Located in Levallois-Perret, this former office building has been designed as an extension of the street. Open to all, it features several types of housing, different workplaces, multiple common spaces and a few daily services. The connections between private and public spaces are perceptible from the façade and invite passersby to join the flow inside the building. The idea of being able to live, work and meet in a single place allows us to recreate the sociable, shared dimension of the street, indoors. This gives rise to new uses and a new day-to-day atmosphere.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

RÉHABILITATION / *RESTORATION*
ESPACE PRIVÉ / *PRIVATE SPACE*
ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*

EVE BARREYRE

MÉMOIRE

L'architecture du bien-être

DISSERTATION

The architecture of well-being

FR L'architecture d'intérieur peut-elle contribuer à notre bien-être? Aujourd'hui plus que jamais, se sentir bien chez soi devient une priorité. De Le Corbusier aux nombreuses études en neurosciences, en passant par l'histoire du bien-être, ce mémoire parcourt différentes pistes de réflexion aboutissant à de nombreuses ébauches de réponses. Et si un guide des bonnes pratiques nous permettait d'atteindre le graal d'une architecture du bien-être?

EN Can interior architecture contribute to our well-being? Now more than ever, feeling good in our homes has become a priority. From Le Corbusier to numerous neuroscience studies, via a history of well-being, this dissertation explores different avenues of thought leading to a host of initial responses. Might a best practice guide help us achieve the Holy Grail that is the architecture of well-being?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON

SUJET LIBRE

Ceinture gourmet

FR Depuis les années 2010, la Ville de Paris réhabilite le patrimoine architectural de la petite ceinture, abandonné depuis plus de 20 ans. Une opportunité pour la préservation de la biodiversité naissante, et la commémoration de l'ancienne ligne de chemin de fer. Ceinture Gourmet s'inscrit dans la continuité de ce projet en proposant aux riverains un nouveau lieu de vie autour d'un marché couvert. La gare de Charonne retrouve sa place dans le quartier en devenant à nouveau un lieu de passage et de convivialité. Il offre une balade culinaire et mémorielle dans ce lieu chargé d'histoire, dont l'architecture se tient garante du souvenir ferroviaire.

FREE TOPIC

Gourmet Belt

EN Since the 2010s, the City of Paris has been rehabilitating the architectural heritage of the inner ring road, which had been abandoned for over 20 years. It is an opportunity to preserve the emerging biodiversity and commemorate of the old railway line. Gourmet Belt is a continuation of this project, offering local residents a new place to live around a covered market. Charonne station has regained its place in the district by once again becoming a place of passage and conviviality. It offers a culinary and memorial stroll through this place steeped in history, whose architecture stands as a guardian of railway memory.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

RÉHABILITATION / *RESTORATION*
PATRIMOINE / *HERITAGE*
ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*

CAFE

RIMEUR
EPICERIE
CAFE
CAVISTE
FROMAGERIE

LÉA BLASINI

MÉMOIRE

Déambulation chromatique

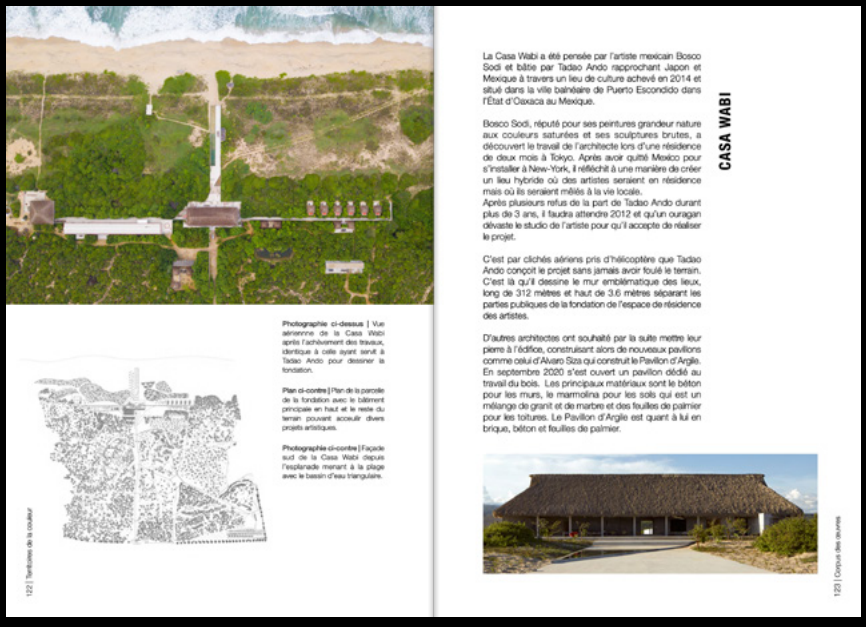
FR *« J'étais loin d'imaginer, au moment où j'ai pris cette décision, ce que j'allais voir: les murs commencent tous à prendre des teintes orangées modifiant totalement l'aspect des lieux; mais ce n'est pas encore ce qui me surprend le plus.»*
C'est au travers d'une déambulation chromatique autofictionnelle que j'aborde le côté perceptif de la couleur avec, tout au long du parcours, une question en tête: quels sont les processus par lesquels la couleur participe à la création architecturale? Cette autofiction s'appuie sur les différents territoires de la couleur afin de vous dépeindre la place qu'elle occupe dans le monde architectural tel que je le vois aujourd'hui.

DISSERTATION

Chromatic exploration

EN *"Little did I know, when I made this decision, what I was going to see: the walls all began to take on orange hues, completely altering the appearance of the place; but that's not even what surprised me the most."*
Through a autobiographical fictional chromatic exploration, I look at the perceptive aspect of colour with a constant question in mind: through what processes does colour contribute to architectural design? This autobiographical fiction draws on the different territories of colour in order to paint a picture of the space it occupies in the architectural world as I see it today.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
MANOLITA FILIPPI



SUJET LIBRE

Casa d'Arte

FR Casa d'Arte est un centre d'art contemporain tourné vers la Méditerranée au sein duquel se mêlent arts visuel et culinaire. Niché sur les hauteurs du centre ville de Bastia, ce projet est érigé au sein d'un ancien couvent construit au XVIe siècle et faisant partie du patrimoine architectural de l'île. Ce lieu atypique est né du manque d'espace de création et transmission pour l'art contemporain allié à la richesse de la culture culinaire corse. Casa d'Arte devient le théâtre de rencontres entre les différents arts et artistes, d'échanges avec les artisans locaux pouvant venir apporter leur savoir faire et de transmission avec le public. Les visiteurs s'approprient les lieux au fil de leur visite à la déambulation libre, permettant au bâtiment de retrouver sa place d'antan au sein de la cité.

FREE TOPIC

Casa d'Arte

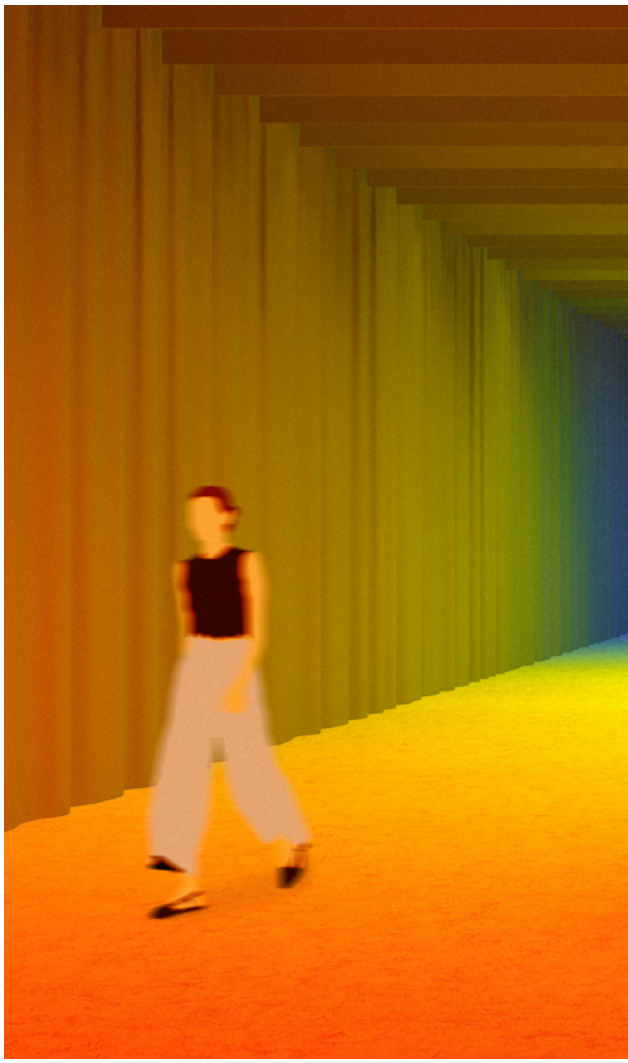
EN Casa d'Arte is a contemporary art centre focused on the Mediterranean, where visual and culinary arts are combined. Nestled on the heights of the city centre of Bastia, this project is located within a former convent built in the 16th century, which forms part of the island's architectural heritage. This unusual place was born out of the lack of space for creation and sharing for contemporary art, combined with the wealth of Corsican culinary culture. Casa d'Arte becomes the theatre for encounters between the different arts and artists, for exchanges with local craftspeople who can come and contribute their expertise and for sharing with the public. Visitors make use of the spaces as they explore freely, restoring the building's former place within the city.

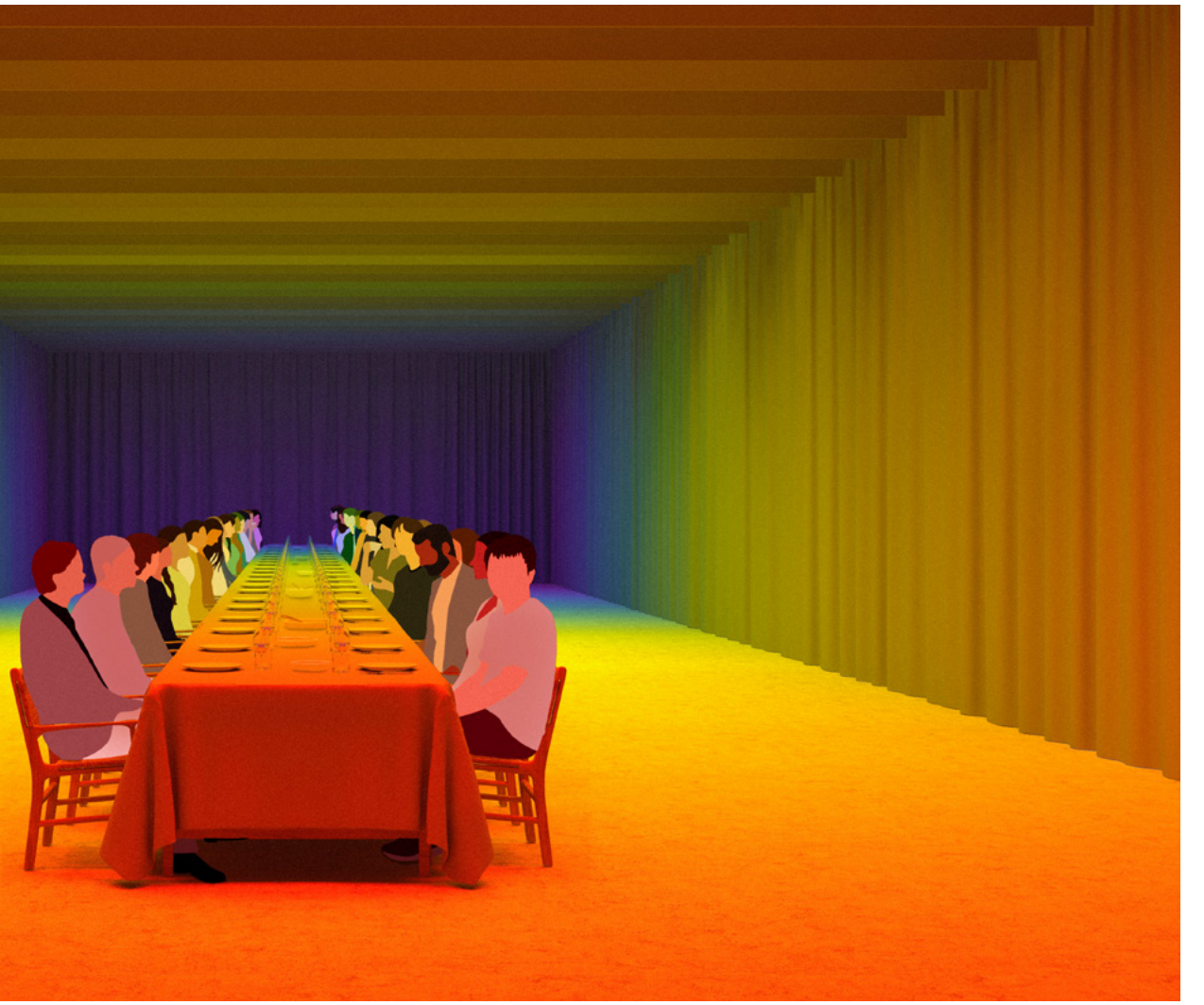
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

JEAN-BAPTISTE AUVRAY

MOTS CLÉS | KEY WORDS

RÉHABILITATION / *RESTORATION*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*
ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*





VICTORINE CHAMBELLAN

MÉMOIRE

Métamorphes

FR La maille métallique, métamorphose de la matière… Une approche poétique et onirique qui convoque la sensorialité de tous. Moteur d'inventivité, ce matériau stimule l'imaginaire du créateur par sa variété d'expressions. Il pousse les artistes à une nouvelle forme de réflexion, tant sensible que technique, dans les domaines du design, de l'architecture et de la mode. Cela nous amène à nous interroger sur la place de la maille métallique dans l'art d'aujourd'hui, quand mutations technologiques et évolutions culturelles doivent répondre aux enjeux des matériaux durables.

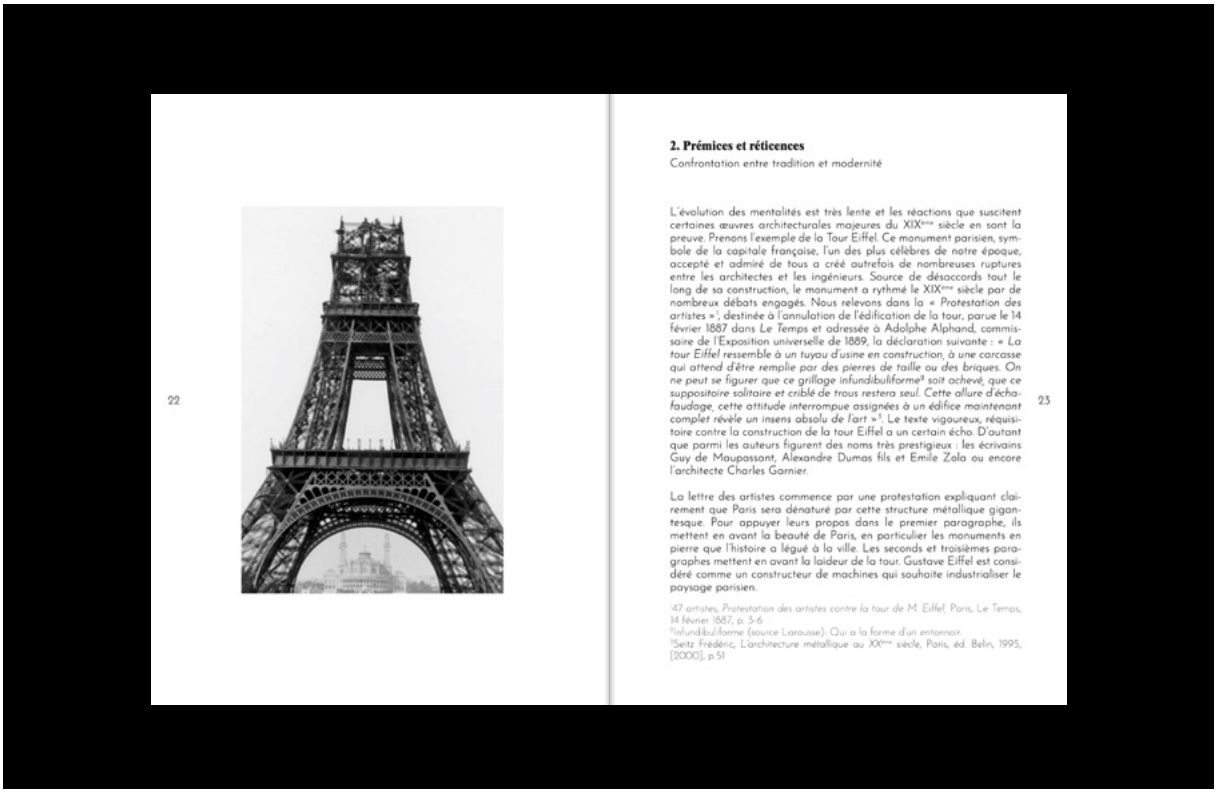
DISSERTATION

Metamorphs

EN Metal mesh, a material metamorphosis… A poetic and dreamlike approach that calls on everyone's senses. A driving force for inventiveness, this material stimulates designers' imaginations through its variety of expressions. It guides artists towards a new form of consideration, both sensitive and technical, in the fields of design, architecture and fashion. This leads us to explore the place of metal mesh in art today, when technological transformations and cultural evolutions must respond to challenges of sustainable materials.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

FLORE GARCIN-MARROU



22

2. Prémices et réticences

Confrontation entre tradition et modernité

L'évolution des mentalités est très lente et les réactions que suscitent certaines œuvres architecturales majeures du XIXème siècle en sont la preuve. Prenons l'exemple de la Tour Eiffel. Ce monument parisien, symbole de la capitale française, l'un des plus célèbres de notre époque, accepté et admiré de tous a créé autrefois de nombreuses ruptures entre les architectes et les ingénieurs. Source de désaccords tout le long de sa construction, le monument a rythmé le XIXème siècle par de nombreux débats engagés. Nous relevons dans la « *Protestation des artistes* »[1], destinée à l'annulation de l'édification de la tour, parue le 14 février 1887 dans *Le Temps* et adressée à Adolphe Alphand, commissaire de l'Exposition universelle de 1889, la déclaration suivante : « *La tour Eiffel ressemble à un tuyau d'usine en construction, à une carcasse qui attend d'être remplie par des pierres de taille ou des briques. On ne peut se figurer que ce griffage infundibuliforme*[2] *soit achevé, que ce suppositoire solitaire et criblé de trous restera seul. Cette allure d'échafaudage, cette attitude interrompue assignées à un édifice maintenant complet révèle un insens absolu de l'art* »[3]. Le texte vigoureux, réquisitoire contre la construction de la tour Eiffel a un certain écho. D'autant que parmi les auteurs figurent des noms très prestigieux : les écrivains Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils et Emile Zola ou encore l'architecte Charles Garnier.

La lettre des artistes commence par une protestation expliquant clairement que Paris sera dénaturé par cette structure métallique gigantesque. Pour appuyer leurs propos dans le premier paragraphe, ils mettent en avant la beauté de Paris, en particulier les monuments en pierre que l'histoire a légué à la ville. Les seconds et troisièmes paragraphes mettent en avant la laideur de la tour. Gustave Eiffel est considéré comme un constructeur de machines qui souhaite industrialiser le paysage parisien.

[1] 47 artistes, *Protestation des artistes contre la tour de M. Eiffel*, Paris, Le Temps, 14 février 1887, p. 3-6.
[2] Infundibuliforme (source Larousse): Qui a la forme d'un entonnoir.
[3] Seitz Frédéric, *L'architecture métallique au XXème siècle*, Paris, éd. Belin, 1995, [2000], p.51

23

SUJET LIBRE

Domaine de Villemartin

FR En plein cœur des vignes, l'idée serait de plonger les visiteurs dans une balade œnologique et immersive du domaine viticole de Villemartin. Au sein du parc romantique de l'ancien propriétaire Alexandre Guiraud, poète du XIXe siècle, un parcours historique des vestiges sera proposé aux clients afin de les amener aux portes de tous les bâtiments. La promenade se termine dans l'espace le plus poétique et spirituel du domaine. Dans ce cloître, classé aux monuments historiques et d'un style gothique catalan, les clients seront invités à déguster les vins du château de Villemartin dans une architecture d'exception. Des vignes, en passant par le chai, le restaurant et le château, en finissant par le cloître, c'est un véritable rituel initiatique et sensoriel qui s'offre aux visiteurs.

FREE TOPIC

Domaine de Villemartin

EN In the middle of the vineyard, the idea is to transport visitors on an oenological and immersive exploration of the Villemartin wine estate. On the romantic grounds of the former owner, Alexandre Guiraud, a 19th-century poet, customers will be able to enjoy a historic tour of the ruins, guiding them to each building. The tour will end in the estate's most poetic and spiritual place.
In this cloister, a listed historic monument in the Catalan Gothic style, customers will be invited to taste wines from the Château de Villemartin in an exceptional architectural setting. From the vines to the cellar, restaurant and château, ending with the cloister, visitors are treated to a true sensory ritual of initiation.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

RÉHABILITATION / *RESTORATION*
PATRIMOINE / *HERITAGE*
ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*

CHENG CHENG

MÉMOIRE

L'impact des modèles de consommation expérientielle sur la conception spatiale des complexes commerciaux

FR Sur les pays développés tels que les États-Unis, l'Europe, le Japon; et les pays en développement rapide tels que la Chine, la Thaïlande, etc. la croissance rapide du commerce électronique a posé un énorme défi aux commerces de détail traditionnels, en offrant une liberté de choix sans précédent, des prix avantageux et une livraison pratique. En 2012, lors du concours «Personnalité économique chinoise de l'année» organisé par la chaîne de télévision nationale chinoise CCTV, Jack Ma, fondateur de la plus grande plateforme de commerce électronique de Chine, Alibaba Group, a déclaré: «D'ici 2022, le commerce électronique représentera 50% de la part de marché du commerce de détail en Chine.». Si cela est vrai, comment le marché traditionnel de la vente au détail va-t-il évoluer alors que le commerce électronique gagne rapidement des parts de marché?

DISSERTATION

The impact of experiential consumer models on the spatial design of shopping centres

EN In developed areas such as the United States, Europe and Japan, and in the fastest developing countries such as China and Thailand, the rapid growth of electronic commerce has represented a huge challenge to traditional retail businesses, offering unprecedented freedom of choice, advantageous prices and practical delivery. In 2012, at the "Chinese Economic Person of the Year" competition organised by the Chinese national television channel CCTV, Jack Ma, the founder of China's largest e-commerce platform, Alibaba Group, stated: "By 2022, e-commerce will represent 50% of the market share of retail trade in China." . If this is true, how will the traditional retail market evolve as e-commerce rapidly gains market shares?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ

SUJET LIBRE

Les auberges de jeunesse et les communauté d'échange de jeunes

FREE TOPIC

Youth hostels and the youth exchange community

FR Un petit village de montagne intérieure est simulé dans la ville, apportant autant de lumière naturelle et de végétation à l'intérieur que possible et brouillant les frontières entre les espaces intérieurs et extérieurs. Les différents espaces fonctionnels ondulent et se croisent pour créer une forme spatiale qui ressemble aux hauteurs échelonnées d'un village de montagne.

EN A small inland mountain village is simulated in the city, bringing as much natural light and plant life inside as possible and blurring the boundaries between indoor and outdoor spaces. Different functional spaces undulate and intersect to create a spatial form reminiscent of the graduated heights of a mountain village.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
PATRIMOINE / *HERITAGE*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*

GENEVIÈVE CURIS

MÉMOIRE

Des murs d'espoir, un voyage d'intérieurs

DISSERTATION

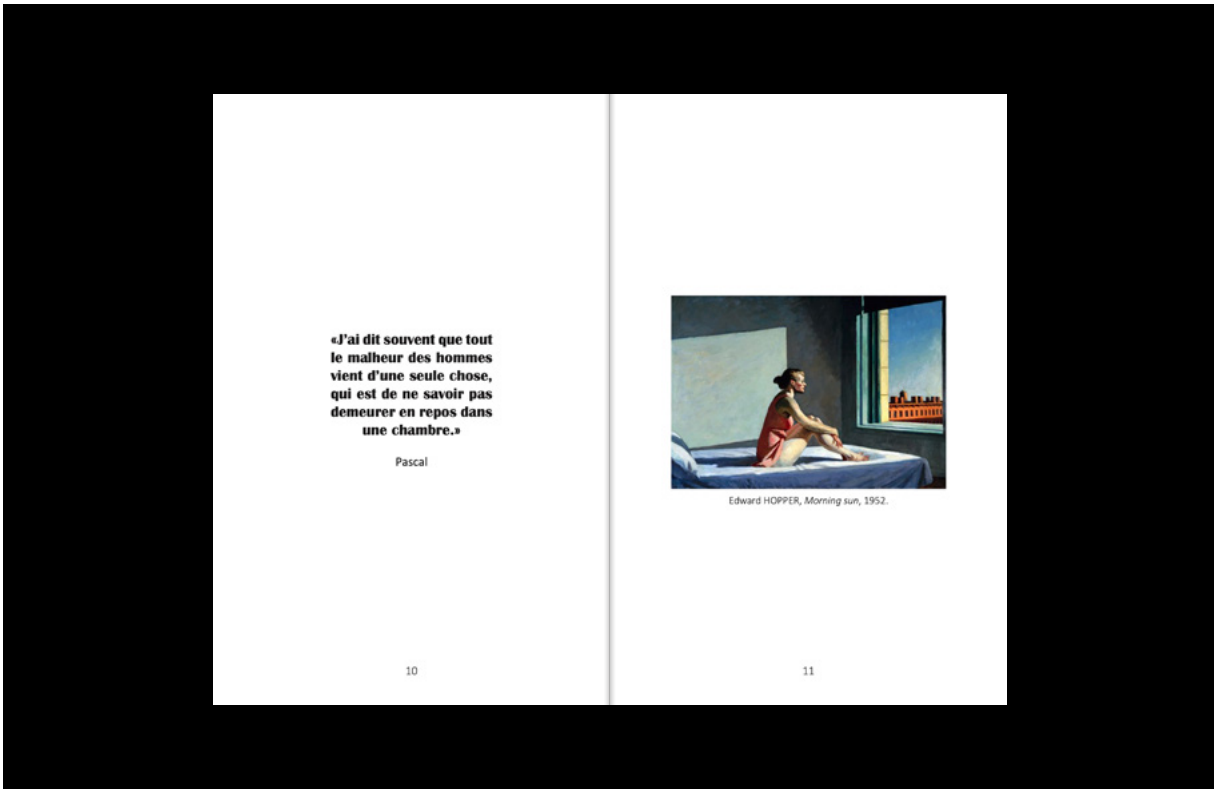
Walls of hope, a journey of interiors

FR Comment permettre à l'esprit de s'évader lorsqu'on est enfermé? Poésie, philosophie, images et témoignages dialoguent pour déchiffrer les langages de l'architecture au service de l'espoir. Une évasion de la pensée qui met en exergue les liens puissants qu'entretiennent espace psychique et espace physique. Un mémoire qui s'appuie sur l'expérience et l'observation d'espaces confinés, une invitation au voyage par le biais de l'écriture et de l'architecture.

EN How can we let the mind escape when we are confined? Poetry, philosophy, images and stories are used to decode the language of architecture and to promote hope. An escapist way of thinking that highlights the powerful links between psychic space and physical space. A dissertation based on the experience and observation of confined spaces, an invitation to travel through writing and architecture.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ



SUJET LIBRE

Vestige d'Ossau

FR Au seuil de la Vallée d'Ossau dans les Pyrénées-Atlantiques, projet de transformation d'un ancien four à chaux du 19e siècle. Malgré l'extinction de son activité industrielle dans les années 1940, le bâtiment reste inébranlable. Son architecture massive et atypique contraste face au décor sauvage et pastoral. Il s'élève, colossal, tel un emblème de la Vallée. Un lieu propice à observer et contempler. Contempler la nature environnante et ces Hommes qui y vivent au rythme des saisons. Le bâtiment accueille dans son antre une cave dédiée à l'affinage du fromage, savoir-faire ancestral des bergers ossalois. Les visiteurs sont invités à découvrir ce savoir-faire par une promenade spatio-temporelle qui fait dialoguer l'Homme, l'architecture, son histoire et son environnement.

FREE TOPIC

Vestige of Ossau

EN On the edge of the Ossau Valley in the Pyrénées-Atlantiques, a project to transform an old 19th century lime kiln. Despite the obsolescence of its industrial activity in the 1940s, the building stands firm. Its massive, atypical architecture contrasts with the wild and pastoral setting. It stands colossal, like an emblem of the Valley. A place conductive to observing and contemplating. Contemplating the surrounding nature and the humans whose lives were cadenced by the seasons. The current building's hideaway is home to a cellar for ageing cheese, an ancestral craft practised by Ossau's shepherds. Visitors are invited to discover this craft with a tour through space and time that brings humans, architecture, its history and environment into dialogue.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

BERNARD MOÏSE

MOTS CLÉS | KEY WORDS

RÉHABILITATION / *RESTORATION*
PATRIMOINE / *HERITAGE*
ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*

100 m

MANON DU MERLE

MÉMOIRE

Les collaborations artistiques, la place du designer

FR Dans un monde où performance et diversification de l'innovation atteignent souvent leurs limites, un monde saturé de produits, où le consommateur achète et jette si rapidement et facilement, l'importance de créer un lien entre l'utilisateur et l'objet est primordiale. Quel est le rôle du designer artiste dans la création de ces objets? Le travail collaboratif entre designers et différents actants comme les marques ou les artisans est-il la réponse à la création du lien? Mon mémoire est une étude des enjeux de ces collaborations artistiques. Il questionnera la place de l'auteur, les différences culturelles dans l'approche d'un travail artistique, les définitions que l'on donne à une collaboration artistique.

DISSERTATION

Artistic collaborations, the role of the designer

EN In a world where the performance and the diversification of innovation often reach their limits, a world saturated with products, where the consumer buys and throws away so quickly and easily, it is crucially important to create a connection between user and object. What is the role of the artist/designer in creating these objects? Is collaborative work between designers and different agents, such as brands and craftspeople, the answer in order to create this connection? My dissertation is a study of what these artistic collaborations involve. It will examine the role of the artist, the cultural differences in the approach to artistic work, and the definitions we give to artistic collaboration.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ

SUJET LIBRE

Paysage intérieur

FR Le projet répond à la question : comment un travail plastique peut-il résoudre un problème théorique? Il s'agit ici d'une intervention sur un élément d'architecture, une paroi, de manière plastique. Ce projet est une expérience grandeur nature de l'attention portée à un détail architectural. Il s'agit d'inventer un espace à la fois rationnel et sensible, offert à ceux qui l'habitent. Le projet a été réfléchi comme un cadrage intérieur, à mi-chemin entre la fresque murale, le moucharabieh, le claustra, les vitraux et le miroir. Cette fenêtre de contemplation crée l'atmosphère du lieu. Elle joue de la lumière pour proposer différents intérieurs. Dans cette nature imaginaire remplissant l'espace, le sujet déambule à l'intérieur du paysage par son reflet. Il est au centre de l'œuvre.

FREE TOPIC

Interior landscape

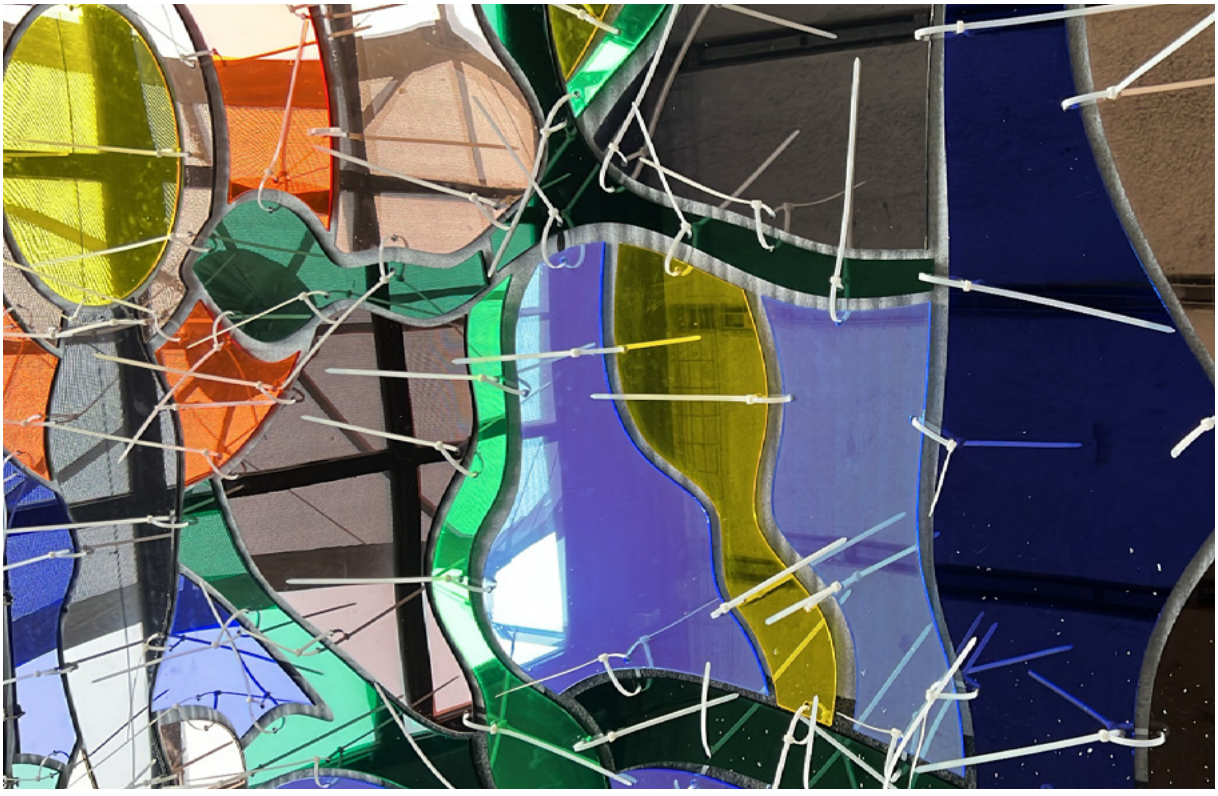
EN The project responds to the question of how visual work can solve a theoretical problem. Here, the visual intervention relates to an architectural element, a wall. This project is a full-scale experience of the attention paid to an architectural detail. The aim is to invent a rational yet sensitive space, free to those who inhabit it. The project has been designed as an interior framing, halfway between wall fresco, mashrabiya, claustra, stained-glass panel and mirror. This window of contemplation creates the atmosphere of the place/ It plays with the light to offer different interiors. In this imaginary nature that fills the space, the subject explores within the landscape through its reflection. They are central to the work.

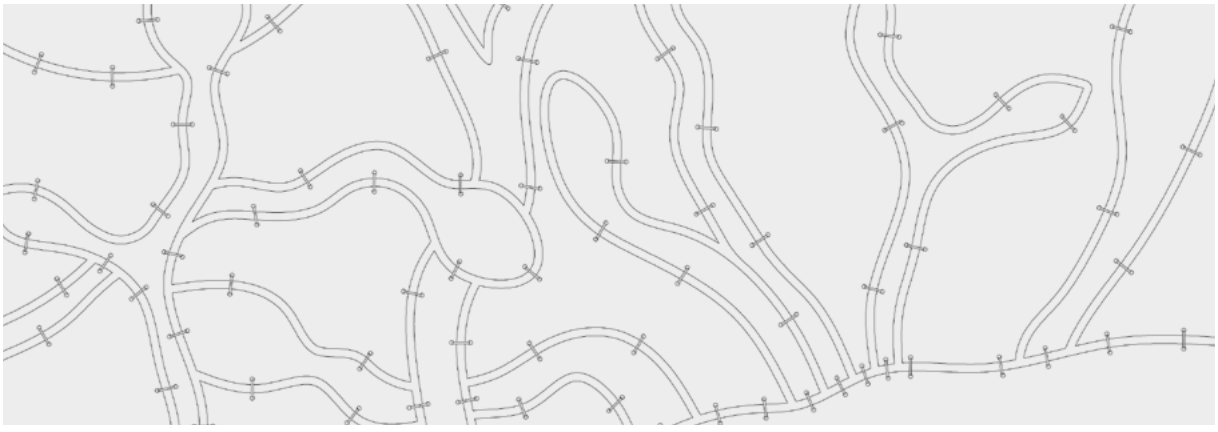
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

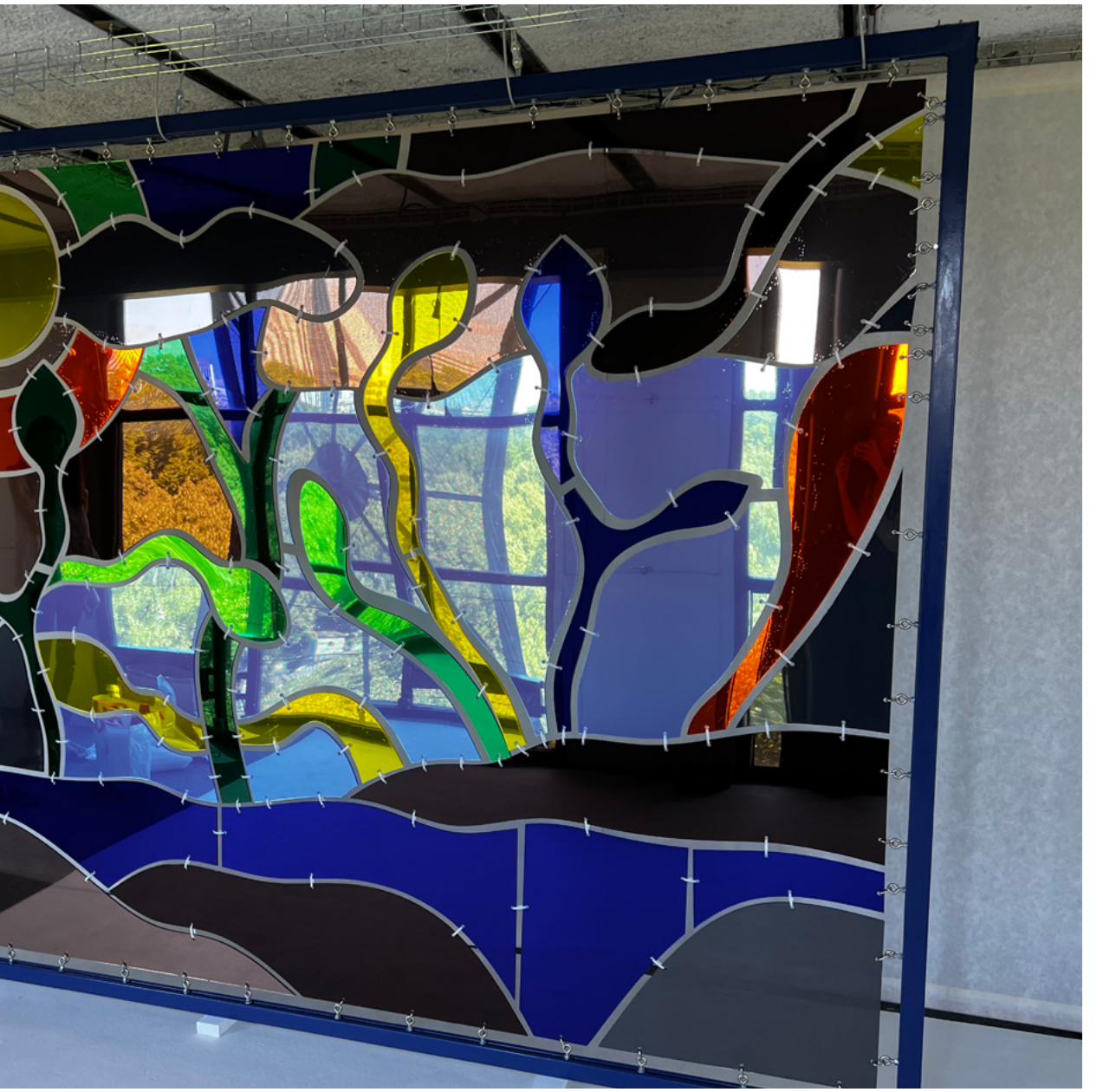
MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*
ESPACE PRIVÉ / *PRIVATE SPACE*
SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*







COLOMBE FABER

MÉMOIRE

Le rejet de la couleur

DISSERTATION

The rejection of color

FR La couleur est infiniment plus complexe que les moyens dont nous disposons pour la décrire. Malgré l'évolution du regard sur la couleur, elle est encore souvent utilisée de façon secondaire, comme un ajout de moindre importance. En Europe, jusqu'à la naissance de l'art abstrait, la couleur a toujours été assujettie à la ligne. Lorsque les deux sont conjuguées, la couleur est moins bien considérée et est généralement associée à des répertoires plus infantiles, kitchs, voire anecdotiques. Et quand la couleur n'est pas dénigrée de cette façon, elle est considérée comme superficielle. Ce mémoire propose d'identifier certaines causes dans ces échelles de valeurs de la couleur, en Occident. Il explore de manière volontairement non exhaustive un large éventail de travaux de théoriciens et de praticiens. Le rejet de la couleur se manifeste dans les nombreuses tentatives de l'éliminer, de la dévaluer, de diminuer son importance, de nier sa complexité.

EN Colour is infinitely more complex than the means we have to describe it. Despite our changing perspectives on colour, it is still often used on a secondary basis, like an addition of lesser importance. In Europe, up to the birth of abstract art, colour was always subjugated by line. When the two are combined, colour is less well regarded and generally associated with more infantile, kitsch or even anecdotal repertoires. And when colour is not denigrated in this way, it is considered superficial. This dissertation proposes to identify certain causes in the values scales of colour in the West. It explores, in an intentionally non-exhaustive way, a wide range of work by theorists and practitioners. The rejection of colour is manifested through numerous attempts to eliminate it, devalue it, diminish its importance or deny its complexity.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

FLORE GARCIN-MARROU

SUJET LIBRE

L'Agora Can Vallès

FREE TOPIC

Can Vallès Agora

FR Situé au cœur du village de Deià sur l'île de Majorque, Can Vallès est avant tout un lieu de rassemblement social. Cette ancienne propriété privée, construite au début du XXe siècle et abandonnée depuis des années s'ouvre au public et se transforme en un centre important d'activités diverses. Ce programme, distribué sur quatre niveaux, offrira la création d'un restaurant, d'un petit marché, d'espaces d'expositions et administratifs. Ce projet propose un traitement architectural modifiant l'ensemble des volumes afin de valoriser certains éléments existants du bâtiment et de créer des circulation plus fluides entre les différents niveaux, mais particulièrement entre les espaces intérieurs et extérieurs. Cet espace deviendra la nouvelle place du village ou habitants et voyageurs cohabiterons.

EN Situated at the heart of the village of Deià on the island of Mallorca, Can Vallès is above all a place for social gathering. This former private property, built in the early 20th century and abandoned for years, is opening to the public and being converted into a major hub for various activities. This programme, split over four levels, will allow for the creation of a restaurant, a small market, and exhibition and administrative areas. The project proposes an architectural treatment that modifies all volumes in order to showcase certain existing elements of the building and create better flow between the different levels, particularly between the interior and exterior spaces. This space will become the new village square, where residents and travellers will cohabit.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*
PATRIMOINE / *HERITAGE*

ANTHONY FERRANT

MÉMOIRE

La trace, un palimpseste architectural

DISSERTATION

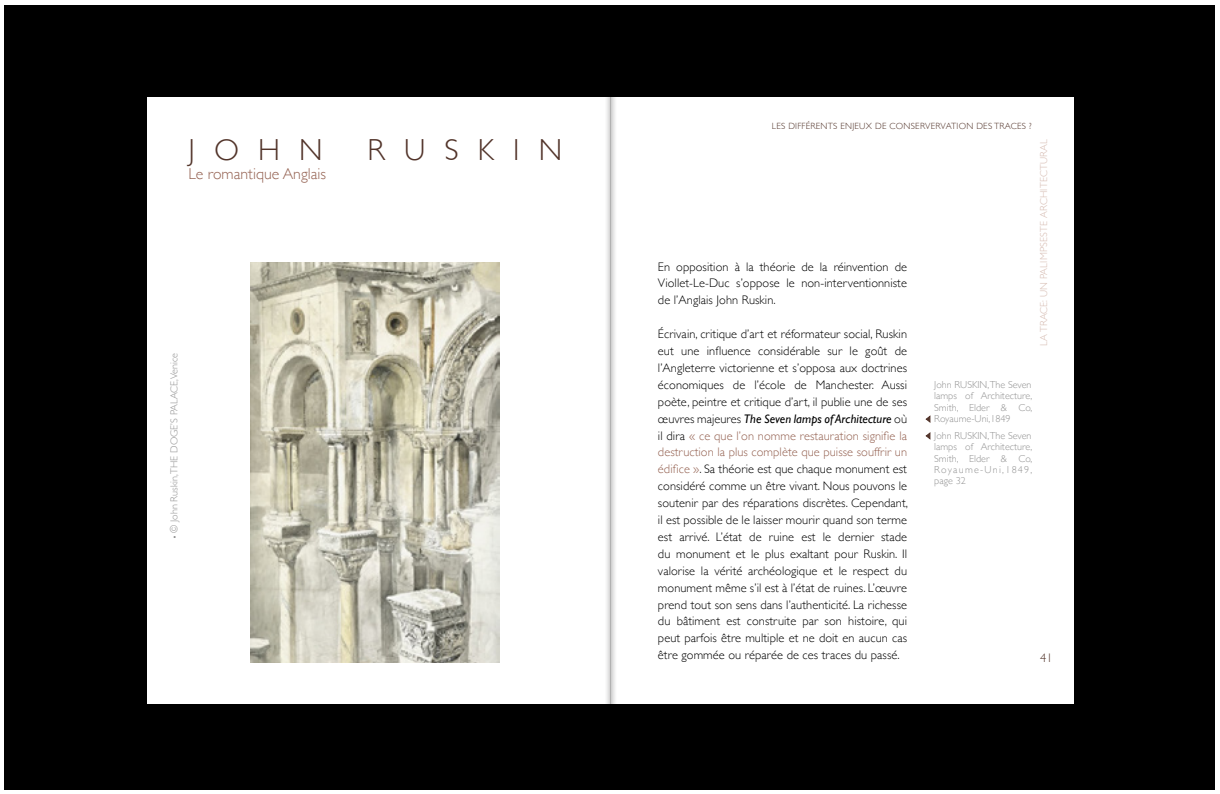
The trace: an architectural palimpsest

FR La trace est l'élément qui nous parle et qui nous permet de comprendre, de déchiffrer et de transmettre un message du passé. La question de la trace est inscrite dans le temps. Tout lieu construit est formé de matière qui fait face à divers changements: dégradations, érosions naturelles, réhabilitation, remise aux normes... L'avenir de ces lieux est incertain. Les traces peuvent avoir une histoire, une valeur, qu'elle soit ancienne, historique, commémorative ou sentimentale. Dans quelles mesures la trace permet-elle à l'architecture de dialoguer avec le passé?

EN A trace is an element that speaks to us and allows us to understand, decrypt and transmit a message from the past. The subject of traces is a temporal one. Any built place is made from material that has to face various changes, including damage, natural erosion, rehabilitation, standards upgrades. The future of these places is uncertain. Traces can have a history, a value, be it old, historic, commemorative or sentimental. To what extent can traces bring architecture into a dialogue with the past?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

FLORE GARCIN-MARROU



JOHN RUSKIN

Le romantique Anglais

• © John Ruskin, THE DOGE'S PALACE, Venice

LES DIFFÉRENTS ENJEUX DE CONSERVERVATION DES TRACES ?

LA TRACE: UN PALIMPSESTE ARCHITECTURAL

En opposition à la théorie de la réinvention de Viollet-Le-Duc s'oppose le non-interventionniste de l'Anglais John Ruskin.

Écrivain, critique d'art et réformateur social, Ruskin eut une influence considérable sur le goût de l'Angleterre victorienne et s'opposa aux doctrines économiques de l'école de Manchester. Aussi poète, peintre et critique d'art, il publie une de ses œuvres majeures ***The Seven lamps of Architecture*** où il dira « ce que l'on nomme restauration signifie la destruction la plus complète que puisse souffrir un édifice ». Sa théorie est que chaque monument est considéré comme un être vivant. Nous pouvons le soutenir par des réparations discrètes. Cependant, il est possible de le laisser mourir quand son terme est arrivé. L'état de ruine est le dernier stade du monument et le plus exaltant pour Ruskin. Il valorise la vérité archéologique et le respect du monument même s'il est à l'état de ruines. L'œuvre prend tout son sens dans l'authenticité. La richesse du bâtiment est construite par son histoire, qui peut parfois être multiple et ne doit en aucun cas être gommée ou réparée de ces traces du passé.

◂ John RUSKIN, The Seven lamps of Architecture, Smith, Elder & Co, Royaume-Uni, 1849

◂ John RUSKIN, The Seven lamps of Architecture, Smith, Elder & Co, Royaume-Uni, 1849, page 32

41

SUJET LIBRE

Le moulin de Gardés

FREE TOPIC

The Moulin de Gardès

FR L'histoire d'un lieu se raconte par l'architecture. Le projet niché au sein de la cité épiscopale d'Albi est marqué par la brique rouge. Sa proximité avec l'eau, son rapport à la lumière et la douceur de la brique me pousse à y créer un lieu dédié au bien être. Un nouveau volume s'installe et s'élève pour composer une architecture entre l'eau et le ciel. L'ensemble porte cette teinte si particulière à Albi, et permet au bâtiment de se fondre dans la monochromie de la ville rouge. Les moucharabiehs, les miroirs et les cadrages plongent le visiteur dans un jeu incessant entre voir et percevoir. Les arches des fenêtres raisonnent au sein de cet espace au rythme de courbes ininterrompues. Au cœur de la ruine converge un point d'eau et de lumière poussant à la contemplation.

EN Architecture tells the story of a place. This project, tucked away in the episcopal city of Albi, stands out for its red brick. Its proximity to the water, its relationship with light and the soft colour of the brick has led me to create a place dedicated to well-being. A new volume is established and elevated to create a piece of architecture where the water meets the sky. The ensemble has that shade so unique to Albi, allowing the building to blend into the monochrome of the red town. Mashrabiyas, mirrors and compositions immerse visitors in a constant interplay of the seen and the glimpsed. The window arches resonate through the space, cadenced by the uninterrupted curves. At the heart of the ruin is a point where water and light converge, encouraging contemplation.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

PATRIMOINE / *HERITAGE*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*
UNIVERS DU LUXE / *LUXURY SECTOR*

GASPARD FINET

MÉMOIRE

In situ, l'exposition d'art dans les hôtels parisiens

DISSERTATION

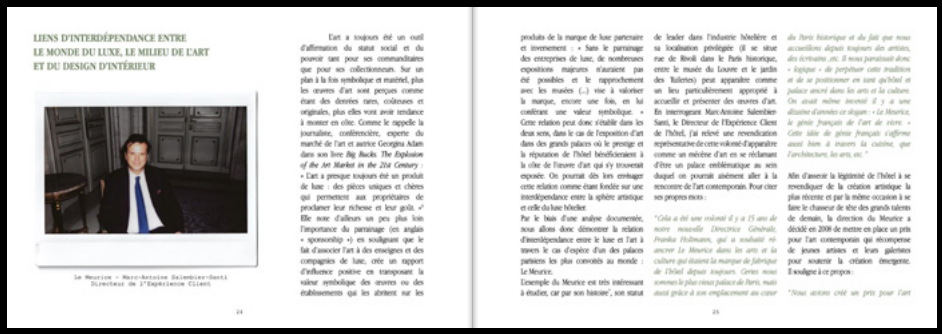
In situ, exhibiting art in Parisian hotels

FR L'art dans l'hôtellerie n'est pas un effet de mode ou une nouveauté. Il prend au contraire racine dans le patrimoine national comme un élément de culture à part entière. À la lumière de cet héritage, le milieu hôtelier, pour être de plus en plus concurrentiel, concourt depuis plusieurs décennies déjà à fortifier l'attractivité touristique du pays et plus spécifiquement de la capitale (qu'il s'agisse d'établissements de luxe mondialement connus ou de nouvelles maisons hôtelières en vogue) pour se démarquer et rayonner sur la scène parisienne.

EN Art in hotels is not a product of fashion or anything new. On the contrary, it is rooted in national heritage as a cultural element in its own right. In light of this heritage, for several decades now the hotel sector has, with a view to increasing competitiveness, helped boost the tourist appeal of the country and more specifically the capital (be it at world-renowned luxury establishments or the new hotels in vogue) in order to stand out influence the Paris scene.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MANOLITA FILIPPI



LIENS D'INTERDÉPENDANCE ENTRE LE MONDE DU LUXE, LE MILIEU DE L'ART ET DU DESIGN D'INTÉRIEUR

L'art a toujours été un outil d'affirmation du statut social et du pouvoir tant pour ses commanditaires que pour ses collectionneurs. Sur un plan à la fois symbolique et matériel, plus les œuvres d'art sont perçues comme étant des denrées rares, coûteuses et originales, plus elles won avoir tendance à monter en côte. Comme le rappelle la journaliste, conférencière, experte du marché de l'art et auteur Georgina Adam dans son livre *Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the 21st Century* : « L'art a presque toujours été un produit de luxe : des pièces uniques et chères qui permettent aux propriétaires de proclamer leur richesse et leur goût. »[1] Elle note d'ailleurs un peu plus loin l'importance du parrainage (en anglais « sponsorship ») en soulignant que le fait d'associer l'art à des enseignes et des compagnies de luxe, crée un rapport d'influence positive en transposant la valeur symbolique des œuvres ou des établissements qui les abritent sur les produits de la marque de luxe partenaire et inversement : « Sans le parrainage des entreprises de luxe, de nombreuses expositions majeures n'auraient pas été possibles et le rapprochement avec les musées (...) vise à valoriser la marque, encore une fois, en lui conférant une valeur symbolique. » Cette relation peut donc s'établir dans les deux sens, dans le cas de l'exposition d'art dans des grands palaces où le prestige et la réputation de l'hôtel bénéficieraient à la côte de l'œuvre d'art qui s'y trouverait exposée. On pourrait dès lors envisager cette relation comme étant fondée sur une interdépendance entre la sphère artistique et celle du luxe hôtelier.

Par le biais d'une analyse documentée, nous allons donc démontrer la relation d'interdépendance entre le luxe et l'art à travers le cas d'espèce d'un des palaces parisiens les plus connotés au monde : Le Meurice.

L'exemple du Meurice est très intéressant à étudier, car par son histoire[2], son statut de leader dans l'industrie hôtelière et sa localisation privilégiée (il se situe rue de Rivoli dans le Paris historique, entre le musée du Louvre et le jardin des Tuileries) peut apparaître comme un lieu particulièrement approprié à accueillir et présenter des œuvres d'art. En interrogeant Marc-Antoine Salembier-Santi, le Directeur de l'Expérience Client de l'hôtel, j'ai relevé une revendication représentative de cette volonté d'apparaître comme un mécène d'art en se réclamant d'être un palace emblématique au sein duquel on pourrait aisément aller à la rencontre de l'art contemporain. Pour citer ses propres mots :

"Cela a été une volonté il y a 15 ans de notre nouvelle Directrice Générale, Franka Holtmann, qui a souhaité ré-ancrer Le Meurice dans les arts et la culture qui étaient la marque de fabrique de l'hôtel depuis toujours. Certes nous sommes le plus vieux palace de Paris, mais aussi grâce à son emplacement au cœur du Paris historique et du fait que nous accueillons depuis toujours des artistes, des écrivains ,etc. Il nous paraissait donc « logique » de perpétuer cette tradition et de se positionner en tant qu'hôtel et palace ancré dans les arts et la culture. On aurait même inventé il y a une dizaine d'années ce slogan « Le Meurice, le génie français de l'art de vivre ». Cette idée de génie français s'affirme aussi bien à travers la cuisine, que l'architecture, les arts, etc."

Afin d'asseoir la légitimité de l'hôtel à se revendiquer de la création artistique la plus récente et par la même occasion à se faire le chasseur de tête des grands talents de demain, la direction du Meurice a décidé en 2008 de mettre en place un prix pour l'art contemporain qui récompense de jeunes artistes et leurs galeristes pour soutenir la création émergente. Il souligne à ce propos :

"Nous avions créé un prix pour l'art

SUJET LIBRE

Soltykoff — centre d'art & résidences

FR Au 10 Rue Volney, Soltykoff, un nouveau lieu parisien dédié à l'art. Ce projet a pour mission de créer un espace multifonctionnel où se côtoient un centre d'art, une résidence d'artistes et un hôtel. Pensé comme un territoire en constante métamorphose, cet hôtel particulier chargé d'histoire ne cesse d'évoluer grâce à la production d'artistes en résidence, cadencée par une programmation artistique variée et évolutive tout au long de l'année. Pour une clientèle à la recherche d'une expérience unique de rencontre entre un espace domestique et un centre d'art, la dimension hôtelière que propose Soltykoff permet à ses clients un dialogue exclusif avec les acteurs de ce lieu au sein de cette incroyable architecture qui sert d'écrin aux œuvres.

FREE TOPIC

Soltykoff — art centre & residences

EN At 10 rue Volney is Soltykoff, a new Parisian venue dedicated to art. This project aims to create a multifunctional space that is home to an art centre, an artists' residence and a hotel. Designed as a territory in constant metamorphosis, this historic private mansion is constantly evolving thanks to the production of the artists in residence, punctuated by a varied arts programme that evolves throughout the year. For a clientèle seeking a unique meeting experience, somewhere between a domestic space and an art centre, the hotel element of Soltykoff offers its customers an exclusive dialogue with the venue's participants within this incredible architecture, which serves as a showcase for the works.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*
EVÉNEMENTIEL / *EVENTS*
PATRIMOINE / *HERITAGE*

VICTOR FLEURY

MÉMOIRE

Changeons nos yeux en œil, vers une pensée sensible

DISSERTATION

Let's change our eyes into an eye, towards sensitive thought

FR Ce mémoire n'est pas vertical mais horizontal. À la manière d'un labyrinthe, il propose plusieurs entrées. Une branche qui propose au vent plusieurs feuilles. Ce mémoire marque une volonté de mettre à nouveau en lumière le rôle du sensible dans le lien que l'Homme entretient avec son milieu. Les trois premiers thèmes parcourent la question de l'Expérimentation, de la Création ou encore de la Raison afin d'ouvrir la voie à de nouveaux domaines de réflexion, dans l'optique de créer un corpus qui dessine un chemin global vers une rééducation de notre œil sensible

EN This dissertation is not vertical, but horizontal. Like a maze, it offers several ways in. A branch that offers several leaves to the wind. This dissertation shows a desire to once again highlight the role of sensitivity in humans' relationship with their environment. The first three themes explore the issue of experimentation, creation and reason in order to pave the way for new areas of thought, with a view to creating a body of work that charts an overall course to re-educating our sensitive eye

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

JULIEN VERHAEGHE

2. le lien entre la terre et le sujet

14

L'expérience est le fait d'acquérir, volontairement ou non, la connaissance des êtres et des choses par leur pratique et par une confrontation plus ou moins longue de soi avec le monde[6]. Cette définition démontre bien que l'expérience est un acte intrinsèquement lié à l'extérieur et notre environnement proche. Nous devons obligatoirement interagir avec lui pour découvrir et apprendre. L'expérimentation est la première nourriture et le premier lien du dialogue avec le monde. C'est en touchant que nous apprenons les matières, en écoutant que nous comprenons les langues, en décortiquant par le regard que nous découvrons les sentiments.

L'expérience par les sens est celle qui nous ancre et nous incarne le plus dans notre environnement. Emanuele Coccia nous explique dans *La vie sensible* qu'« être au monde signifie être dans le sensible : s'y déplacer, le faire et le défaire sans interruption »[7]. Cette recherche constante peut s'exprimer dans chaque processus de création mais aussi dans un quotidien. C'est l'exercice que nous faisons par le regard, la gymnastique intellectuelle ou physique. C'est aussi le travail que font les paysans.

[6] « L'expérience ». Def. , CNRTL.
[7] Emanuele Coccia, *La vie sensible*, Editions Payot & Rivages, France, 2010.

15

SUJET LIBRE

L'invisible

FR Cette approche plastique, portée par la pensée sauvage et animiste propose de révéler la force d'âme des éléments non-animés. Par cet axe de recherche et par cette quête d'une preuve, non plus scientifique mais poétique et spirituelle, ce sujet entame un travail sur la suggestion de cette énergie commune et omniprésente. Après une recherche iconographique de la Vierge Marie, le mystère ne réside finalement peut-être pas dans un au-delà, atteignable par les symboles, mais bien dans cette terre que l'on foule. Par des médiums variés comme le pastel à l'huile, le plâtre ou l'argile, je me mets au service de la terre et de son dialogue avec les autres éléments.

FREE TOPIC

The invisible

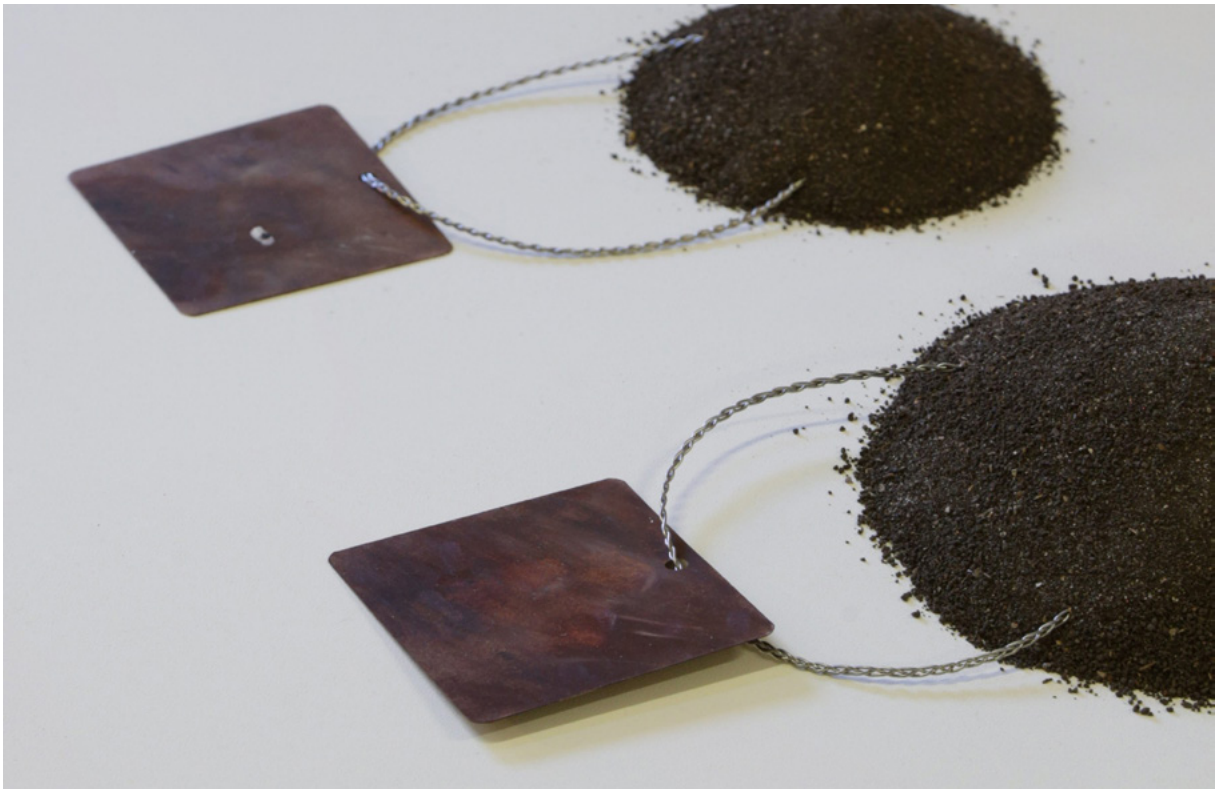
EN This visual approach, driven by wild and animist thought, proposes to reveal the strength of character in inanimate objects. Through this area of research area and this quest for evidence, poetic and spiritual rather than scientific, this subject embarks on an exploration of the suggestion of this common and omnipresent energy. After iconographic work on the Virgin Mary, the mystery does not perhaps lie in an afterlife, something attainable through symbols, but in this earth that we tread. Through a variety of media such as oil pastel, plaster and clay, I lend myself to the earth and its dialogue with the other elements.

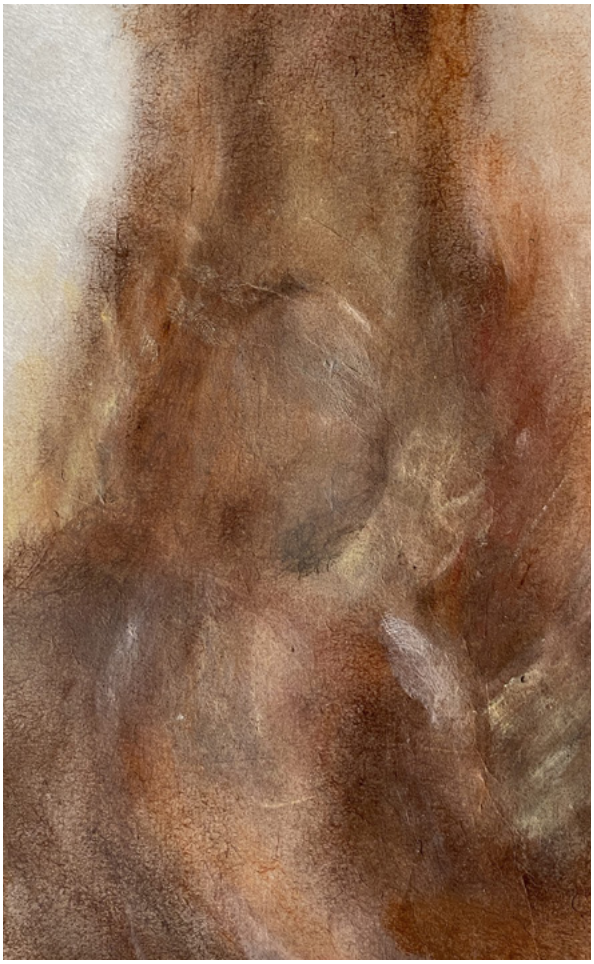
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*
ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*





LOUISE HURTH

MÉMOIRE

Pérégrinations : pensées et expériences d'autres manières d'habiter

FR Nous sommes en 2022 et dans un environnement politique, économique, écologique et social, rythmé par une angoisse incertaine liée à une pandémie. Une petite boule au ventre qui nous demande: *«Comment allons-nous faire? Quelle est notre place sur Terre?»*. Ce mémoire est une pérégrination à travers les relations que l'être humain entretient avec son environnement, il est une exploration des futurs possibles, une exploration d'autres manières d'habiter, de cohabiter, nourrie par des références volontairement éclectiques, à la fois littéraires et théoriques, et des observations et expérimentations personnelles. Ce mémoire est une graine de quelques pensées que je souhaiterais planter, comme une conclusion à cinq années d'études, et une ouverture sur la suite de mes explorations professionnelles.

DISSERTATION

Peregrinations: thoughts and experiences of other ways of inhabiting

EN It is 2022 and we are in a political, economic, environmental and social environment punctuated by an uncertain anxiety resulting from a pandemic. There's a knot in our stomach that asks us: "How will we manage? What is our place on Earth?". This dissertation is a peregrination through the relationships that humans have with their environment, an exploration of possible futures, of other ways of inhabiting, cohabiting, drawing on intentionally eclectic references, both literary and theoretical, as well as personal observations and experiments. This dissertation is the seed of a few thoughts I would like to plant, as a conclusion to five years of study and a beginning to my next professional explorations.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ

SUJET LIBRE

Théōrō

FR Exploration d'une (re)connexion.
Depuis la préhistoire, la grotte est un refuge naturel. Cachée, secrète, elle ne se dévoile pas: résonnant ici comme une invitation à revenir à l'essentiel, et faisant appel à un art de vivre primitif. En partant de l'ancien village du Revest-les-Eaux, après une ascension à travers la forêt, elle apparaît comme une pause dans l'espace et le temps. Elle est un point de vue, du paysage vers l'intériorité. À l'intérieur, on habite, on regarde, on contemple, le temps qui passe, qui coule le long de la pierre, le long de son corps et qui s'étend encore au-delà des arbres, des montagnes, jusqu'à la mer là-bas au loin. Il s'agit d'accepter cet abandon aux entrailles de la roche pour découvrir à travers méditation et sensations une autre relation à soi et au monde.

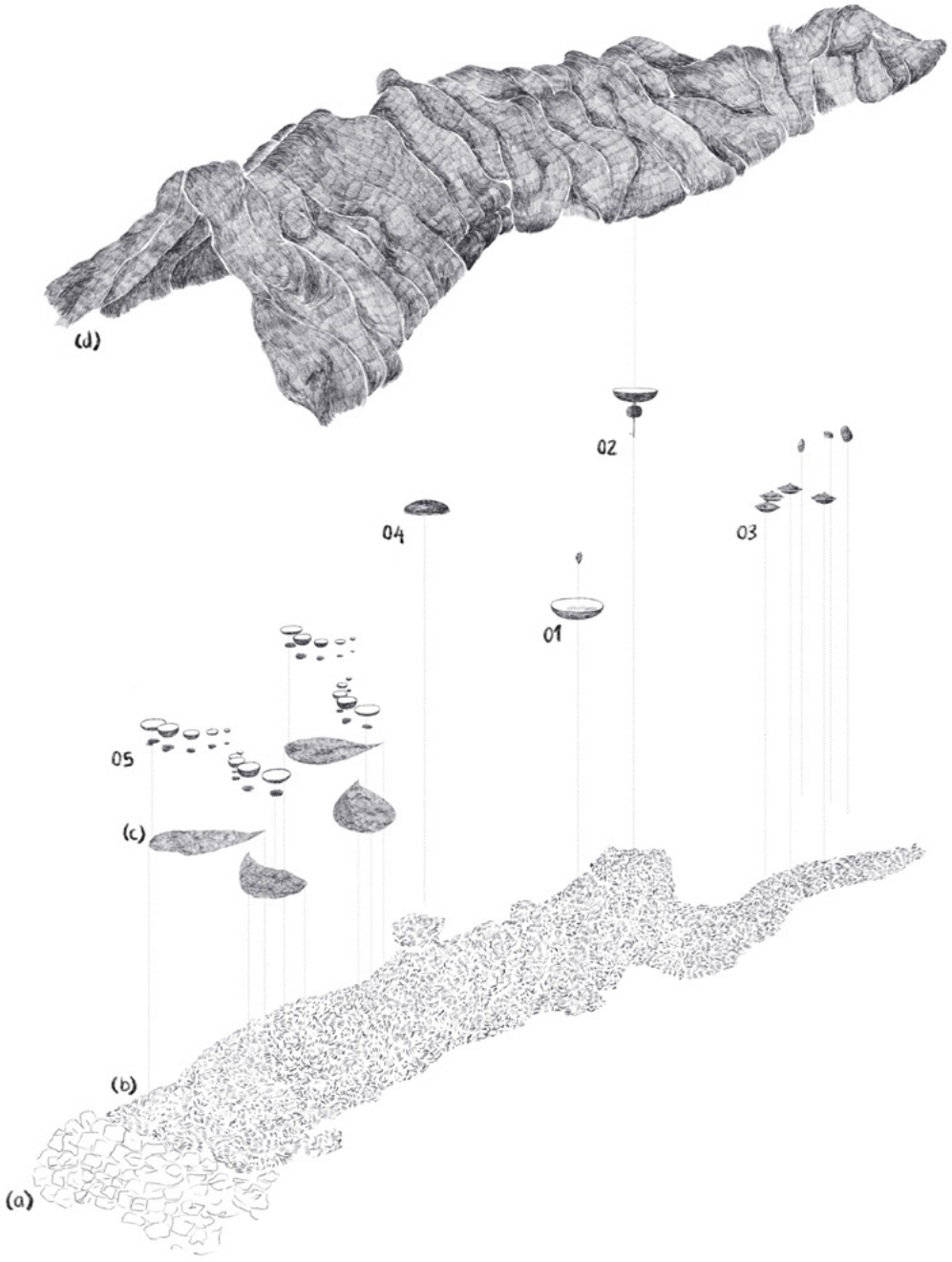
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MATHILDE BRETILLOT

FREE TOPIC

Théōrō

EN Exploring a (re)connection
Since prehistoric times, grottos have been a natural refuge. They are hidden, secret, they do not reveal themselves easily, resonating here as an invitation to return to the essential, and evoking a primitive art of living. Starting from the ancient village of Revest-les-Eaux, after an ascent through the forest, it appears as a pause in space and time. It is a point of view, from the landscape inwards. Inside, we live, watch, contemplate, time passing, flowing along the stone, along the body and extending beyond the trees, the mountains, to the sea in the distance. The point is to accept this abandonment to the bowels of the rock in order to discover, through meditation and sensations, another relationship with oneself and the world.

MOTS CLÉS | KEY WORDS
ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*
PRENDRE SOIN / *CARE*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*


(d)
02
04
03
01
05
(c)
(b)
(a)

MATHILDE KÉRO

MÉMOIRE

Habiter le béton – d'une utopie vers un possible consensus

FR Après les inventions techniques du 19e siècle relatives aux matériaux de construction, le béton s'impose rapidement. Ce matériau alliant toutes les qualités pour bâtir vite et à faible coût est alors massivement utilisé dans les constructions d'après-guerre. Cette utopie de villes nouvelles, modernes, ne rencontrera pourtant pas l'adhésion de la population et le béton cristallise alors toutes les critiques. La prise de conscience de ses impacts environnementaux renforce désormais son rejet. De matériau gris et austère, le béton devient aujourd'hui léger, lumineux, et plus durable. Ces nouvelles propriétés innovantes lui permettront-elles d'être enfin apprécié de tous?

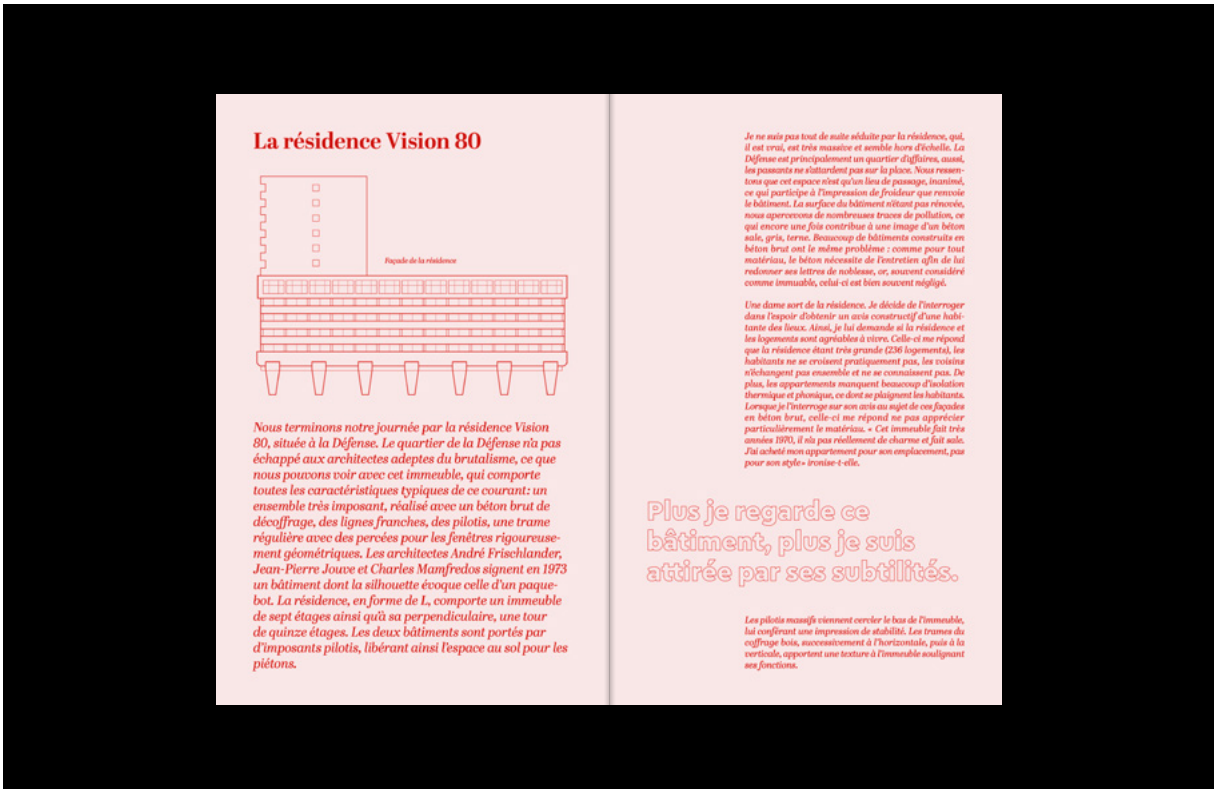
DISSERTATION

Inhabiting concrete – from a utopia to a potential consensus

EN After the technical inventions of the 19th century in terms of construction materials, concrete quickly became established. The use of this material, which boasts all the qualities required to build and at a low costs, was widespread in postwar constructions. However, this utopia of new and modern cities did not garner public support and concrete became the subject of every possible criticism. A new awareness of its environmental impacts has then furthered this rejection. From a grey and austere material, today concrete is becoming light, bright and more sustainable. Might these new properties finally make us all appreciate it?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

FLORE GARCIN-MARROU



SUJET LIBRE

Mémoires d'estives

FR Nichés sur les sommets des montagnes, les burons parsèment les paysages vallonnés du Cantal. Ces habitats de pierre ont longtemps été le refuge des bergers durant les périodes d'estives. Véritable témoignage d'une tradition pastorale, les burons sont aujourd'hui délaissés et tombent en ruine. Ainsi, le projet Mémoires d'estives tend à conserver et réhabiliter ces habitats vernaculaires en proposant un protocole d'intervention, adaptable à tous les burons et propre à leurs états de dégradation. Deux programmes liés au tourisme interviendront pour redonner vie à ces bâtiments: un commerce proposant la dégustation de produits locaux, ainsi qu'un gîte d'étapes, offrant une pause aux randonneurs nombreux dans la région. Le projet perpétue l'usage originel des burons: héberger le temps d'un été.

FREE TOPIC

Memories of summer pastures

EN Nestled in the mountaintops, burons pepper the rolling landscapes of the Cantal. These stone dwellings were long used as shelters for shepherds during the summer grazing months. True relics of a pastoral tradition, the burons are now abandoned and falling into ruin. The project Memories of summer pastures therefore seeks to preserve and restore these vernacular dwellings by proposing a protocol of work that can be adapted to all burons and their levels of deterioration. Two tourism-related programmes will be implemented to bring these buildings back to life: a retail element offering tastings of local produce, and a gîte d'étapes or rest house, offering a break for the region's many walkers and hikers. The project perpetuates the original use for burons: summertime accommodate.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

PATRIMOINE / *HERITAGE*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*

LÉO LE LABOURIER

MÉMOIRE

Transgression dans l'espace, le land art

DISSERTATION

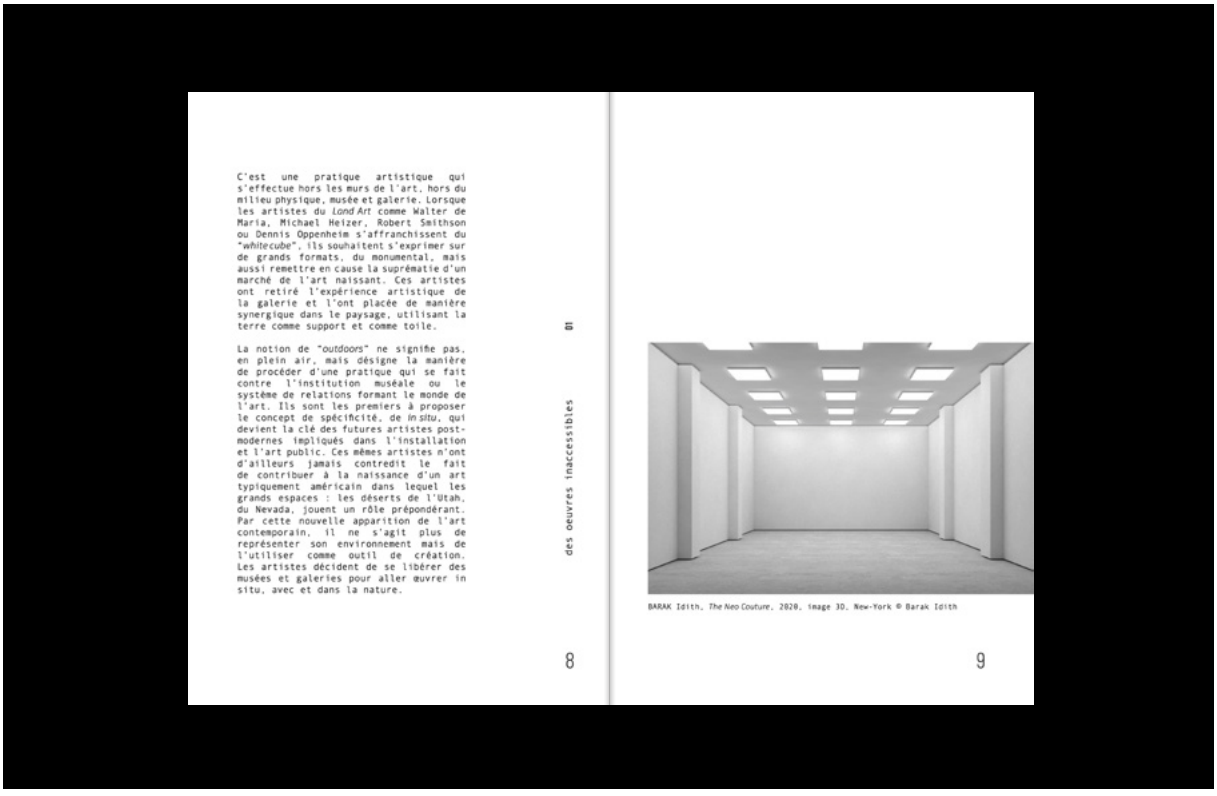
Transgression in space, land art

FR Si le Land Art se revendique, à l'origine, comme un art écologique, prônant le retour à la nature, il est aussi porteur d'une forme de renoncement et d'abandon de certaines croyances de l'art, remettant notamment en cause les lieux traditionnels d'exposition et de production artistiques. Exprimant des idées fortes, les artistes qui incarnent ce mouvement sont aussi pétris de contradictions, tenant parfois un double propos. Malgré leurs revendications premières, ils ont en effet dû faire face à un marché de l'art omniprésent, devant alors se soumettre aux règles qu'ils dénonçaient. Ce mémoire met en confrontation plusieurs grandes thématiques du Land Art, dans lesquelles des idées contradictoires se percutent.

EN If land art claims to originally be an environmental art form advocating a return to nature, it also comes with a form of renunciation and abandonment of certain art-based beliefs, challenging traditional art exhibition and production spaces in particular. Expressing strong ideas, the artists who embody this movement are also full of contradictions, often sending mixed messages. Despite their initial claims, they have had to deal with an omnipresent art market, which means submitting to the rules they denounce. This dissertation compares several major themes of land art, in which contradictory ideas collide.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MAYALÈNE GUELTON



SUJET LIBRE

Résidence, Domaine des Carmélites

FR Résidence est une commande privée d'un client établi sur un marché rigoureux et restreint d'œuvres. La démarche consiste en la rénovation d'un patrimoine et la création d'un domaine, dont l'utilité est à la fois de servir comme une maison accueillant différentes réceptions et comme une habitation secondaire du propriétaire. Résidence a été conçu à la fois pour tirer parti du paysage environnant et pour promouvoir ses perspectives d'observation; se basant sur le concept d'une retraite où la sérénité, la contemplation et l'espace sont au premier plan. Une retraite du monde contemporain, où les invités peuvent faire l'expérience immersive de l'introspection et de la solitude. Ce lieu isolé est propice à l'édification d'un sanctuaire dans lequel chacun se retrouve face à lui-même.

FREE TOPIC

Residence, Domaine des Carmelites

EN Residence is a private commission from an established client on an exacting and limited project market. The approach consists of heritage renovation and the creation of an estate, which will be used as a house for hosting different receptions and as a second home for the owner. Residence was designed both to draw on the surrounding landscape and to promote its various viewing perspectives, based on the concept of a retreat where serenity, contemplation and space are key. A retreat from the contemporary world, where guests can enjoy an immersive experience of introspection and solitude. This isolated place is conducive to building a sanctuary in which each individual can reconnect with themself.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

RÉHABILITATION / *RESTORATION*
ESPACE PRIVÉ / *PRIVATE SPACE*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*

DAYEON LEE

MÉMOIRE

Sous les toits de Paris

DISSERTATION

On the rooftops of Paris

FR *Genèse, mutations et perspectives d'évolution des chambres de bonne.*
La chambre de bonne était à son origine considérée comme la récupération d'un espace perdu, tout juste bon pour la domesticité. Comment, au fil du temps, des usages et de l'évolution de la notion de confort, cet espace s'est-il transformé en véritable espace quotidien? Le déficit de logements à Paris est un enjeu politique, social et architectural. Quelles sont les évolutions possibles pour utiliser les chambres de bonne comme solution pour la mixité sociale et l'offre de logements à Paris? Avec le *coliving* comme solution de transformation, il devient possible de partager logement, travail et loisirs dans un système constitué d'espaces privés, d'espaces partagés et d'espaces de services.

EN *Genesis, transformations and prospects for change for attic rooms.*
Originally, attic rooms were considered the recuperation of wasted space, simply good housekeeping. How, over time, use and changes to our notion of comfort has this space transformed into a day-to-day space in its own right? The lack of housing in Paris is a political, social and architectural issue. What possible developments could lead to attic rooms being used as a solution for social diversity and the housing offer in Paris? With co-living as a transformative solution, it is becoming possible to combine housing, work and leisure activities in a system formed of private spaces, shared spaces and service spaces.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
MAYALÈNE GUELTON

III. Les perspectives

B. À l'échelle de la copropriété - Le co-living
1. Introduction au co-living

Avec l'apparition et l'augmentation permanente des espaces de coworking, n'est ce pas au tour du coliving de se développer à plus grande échelle ? Ce concept remet en cause certaines idées de l'habitation en intégrant des espaces publics ou semi-publics dans nos immeubles d'habitation. Cela a une conséquence directe sur la vie quotidienne et sur les interactions entre les voisins de l'immeuble en permettant une plus grande socialisation au sein des immeubles d'habitation avec la création de communautés. Il limite cependant les espaces privatifs ainsi que l'intimité dans certains cas. C'est un concept contemporain qui est en perpétuelle évolution, en lien avec les changements sociaux, de style de vie mais aussi des habitudes de travail.

La crise du Covid ne fait qu'accélérer le questionnement lié aux conditions de travail, aux façons de partager des moments conviviaux et aux changements sociaux que nous traversons. Cet habitat encore peu commun pose naturellement la question de savoir si on est prêt ou non à partager une partie de nos espaces de vie avec des personnes inconnues de prime abord. Il faut donc déjà souligner que la grande différence entre l'espace privé et celui de vie en collectivité réside dans la définition de règles qui, dans le premier cas, sont établies par les

69

Introduction au co-living

SUJET LIBRE

Mondes parallèles

FR Pour poursuivre dans la lignée du mémoire, je voudrais récréer la chambre de bonne à partir de fantasmes et de désirs d'un collectif de copropriétaires imaginaires. Que chaque chambre raconte une histoire, comme un décor de film, l'espace est désigné comme lieu dans lequel se passe l'action et devient l'expression profonde et poussée au maximum de leurs rêves. Cette manière de procéder transforme la vocation du dernier étage de l'immeuble, traditionnellement dédié aux domestiques. Habiter dans une copropriété de manière commune à partir d'une constellation d'histoires, et de visions oniriques reliées les unes aux autres pour former des agencements imprévisibles. Espaces de mystères, de refuge nocturne, de fête...

FREE TOPIC

Parallel worlds

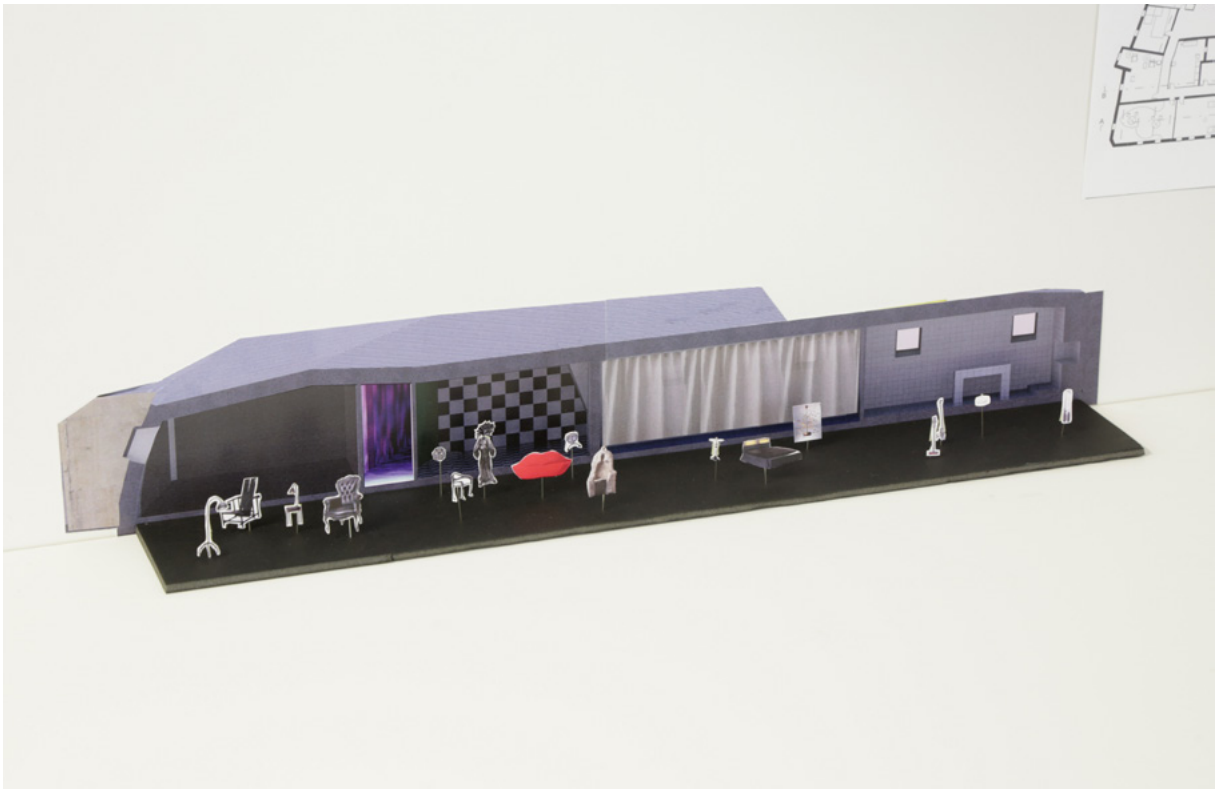
EN To continue on from my dissertation, I wanted to recreate the attic room based on the fantasies and desires of a collective of imaginary co-owners. For each room to tell a story, like a film set, the space is designated as the place where the action happens and becomes the profound and heightened expression of as many of their dreams as possible. This approach transforms the purpose of the top floor of the building, traditionally reserved for domestic staff. Living in a co-ownership in a common way, based on a constellation of stories and dreamlike visions, each connected to one another to form unpredictable layouts. Mystery spaces, nighttime refuges, party places...

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*
ESPACE PRIVÉ / *PRIVATE SPACE*



YUHAN LIN

MÉMOIRE

La chaise

DISSERTATION

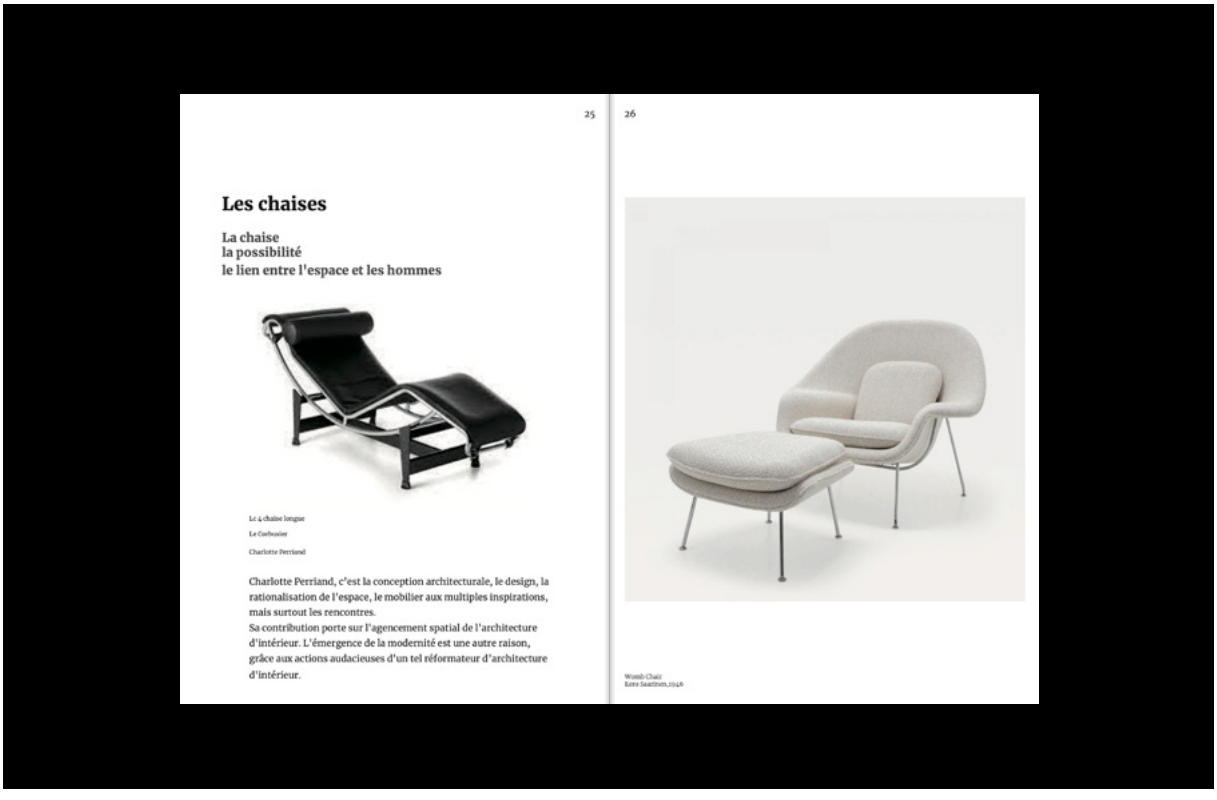
The chair

FR Les chaises semblent être l'objet qui apparait le plus souvent dans nos vies et qui nous accompagne le plus souvent. C'est à cause de cela qu'il est négligé pour un rôle et un symbolisme plus importants. Est-il juste un objet qui nous porte? Et dans l'espace? Les personnes, l'espace et les chaises sont vaguement connectés en ligne et interagissent les uns avec les autres. Ce mémoire ne cherche pas à donner une réponse unique et définitive, mais plutôt à faire réfléchir et à ouvrir l'imaginaire.

EN The chair seems to be the object that appears most frequently in our lives and stays with us most frequently. This is why it is neglected for more important roles and symbolism. Is it just an object that carries our weight? What about within space? People, space and chairs are vaguely connected, in the same vein, interacting with one another. This dissertation does not seek to provide a single and definitive response, rather to encourage reflection and expand the imagination.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

ALEXIS MARKOVICS



SUJET LIBRE

Prises de vue

FR Ce projet ouvre une nouvelle perspective pour redécouvrir Toulon, une ville qui s'étend (se prélasse) entre mer et montagne. Toucher l'eau, sentir le vent qui s'engouffre, surplomber la rade, voir l'horizon au loin, monter pour s'isoler, autant d'expériences liées aux sites naturels et urbains. Dispositifs de contemplation, ils nous permettent un éventail de points de vue et une proximité avec les éléments. Inspirés de techniques ancestrales chinoises, qui s'accrochent à la montagne, aux rochers, ces dispositifs de quiétude sont pensés dans leur relation intime au terrain.

FREE TOPIC

Shots

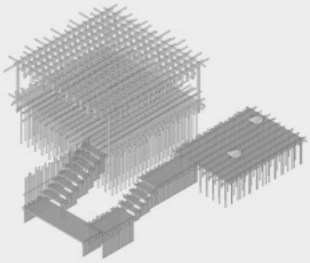
EN This project opens up a new perspective for rediscovering Toulon, a city that stretches (basks) between sea and mountains. Touching the water, feeling the rushing wind, overlooking the harbour, seeing the horizon in the distance, climbing to get away – all these experiences are linked to the natural and urban sites. As tools for contemplation, they provide us with a range of viewpoints and a proximity to the elements. Inspired by ancestral Chinese techniques, which cling to the mountain, to the rocks, these tools of peace are thought out through their intimate relation to the terrain.

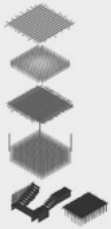
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MATHILDE BRETILLOT

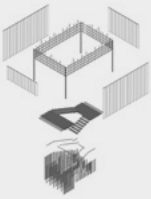
MOTS CLÉS | KEY WORDS

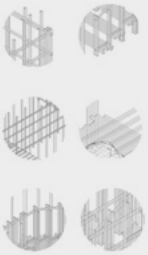
ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*
EVÉNEMENTIEL / *EVENTS*





LE MONT





LA VILLE

LAETITIA MIRA

MÉMOIRE

Lien inaltérable

DISSERTATION

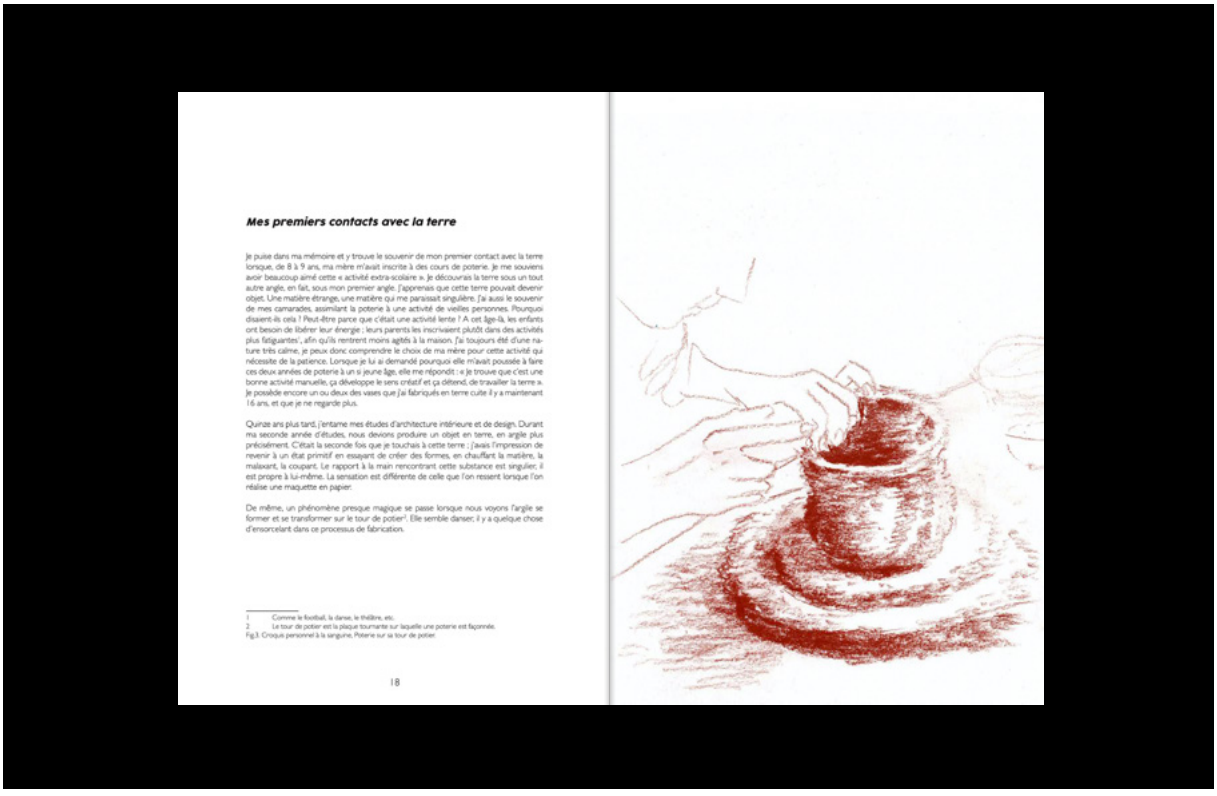
Immutable Link

FR Je m'intéresse, pour ce mémoire, à un sujet que je connaissais peu avant la rédaction de celui-ci: la Terre. Celle que l'on habite et puis celle que l'on a délaissée. Nous voyons tous en elle une réponse évidente à la crise écologique que nous traversons. Mais n'est-elle pas bien plus que cela? Qu'est-elle vraiment? Quel est notre rapport à elle? La conception de ce mémoire m'a permis d'aller à la rencontre de cette terre, au début par simple curiosité. Finalement, c'est avec passion que j'ai plongé dans ce vaste sujet. De mes souvenirs d'enfance, jusque sur les traces de mes ancêtres berbères. Le but de ce mémoire étant de révéler le non visible, avec ma vision intérieure, transmettre ce que nous apporte la terre au-delà de sa matérialité.

EN For this dissertation, I focus on a subject that I knew little about before writing it: Earth. The place we inhabit and the place we have neglected. We can all recognise the obvious response it offers to the environmental crisis through which we are living. But is it not much more than that? What is it, really? What is our relationship to it? In planning this dissertation, I sought out this earth, at first simply out of curiosity, before ultimately immersing myself in this vast subject with great enthusiasm. From my childhood memories, right back to the traces of my Berber ancestors. The aim of this dissertation is to reveal the invisible, with my own inner vision, and to express what earth brings us, beyond its materiality.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

ALEXIS MARKOVICS



SUJET LIBRE

Voyage au centre de la terre

FR Notre lien avec la terre est précieux et fondamental. (Re)prendre conscience de notre proximité avec celle-ci est primordial, autant pour des raisons écologiques évidentes que pour recréer un lien personnel avec les éléments naturels. C'est à Salernes, cité de la céramique, que ce projet prend forme, dans l'ancienne briqueterie Jacques Brest, laissée à l'abandon depuis plus de quinze ans. Seuls sept éléments identitaires des lieux sont sauvegardés, c'est autour de ces fragments que le projet s'élabore. Je propose un lieu hybride, entre une auberge et un espace revalorisant la pratique de la terre et la céramique. Cet espace permet de recréer un lien innovant entre céramistes, habitants et touristes.

FREE TOPIC

Journey to the centre of the earth

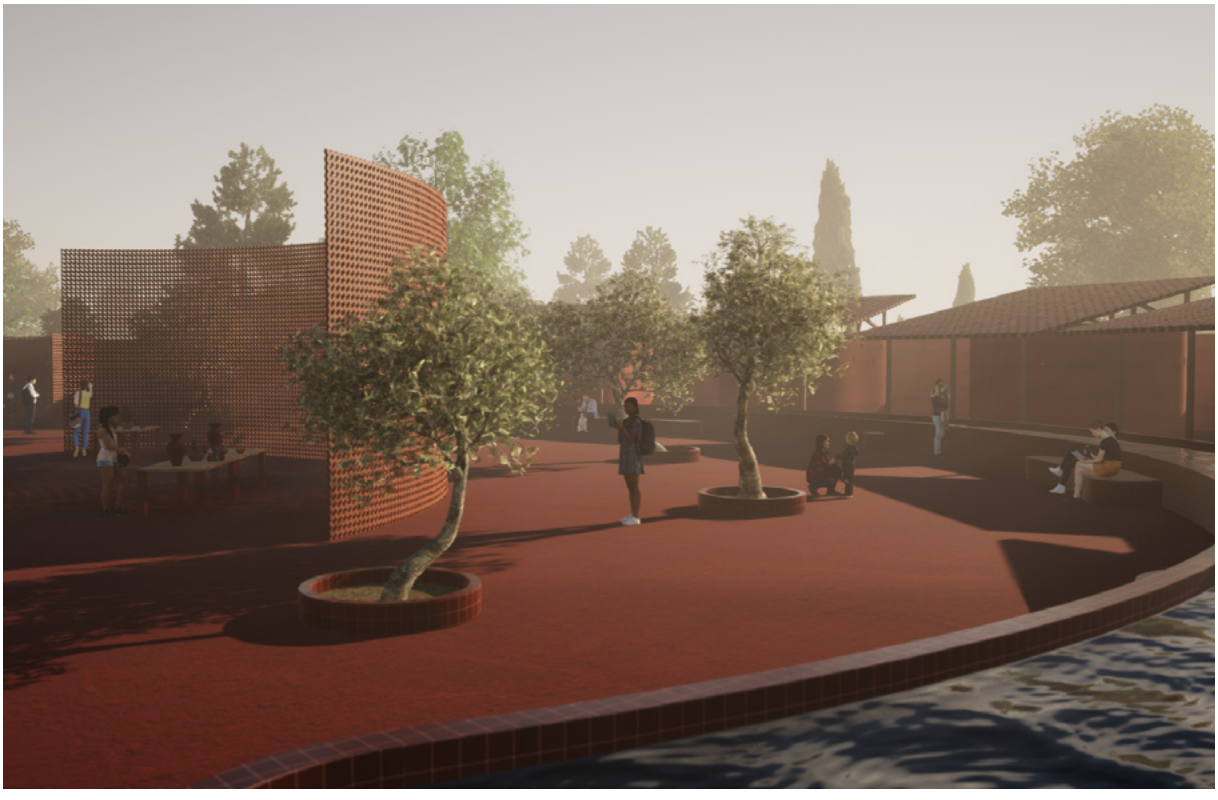
EN Our connection to the earth is precious and fundamental. (Re)establishing an awareness of our proximity to it is essential, both for obvious environmental reasons and to recreate a personal connection with the natural elements. This project takes shape in Salernes, the "city of ceramics", in the old Jacques Brest brickworks, abandoned for more than fifteen years. Only 7 elements of the site's identity are preserved, and it is around these fragments that the project is developed. I propose a hybrid place, between a hostel and a space that once again values and promotes the practice of clay and ceramics. This space recreates an innovative link between ceramicists, residents and tourists.

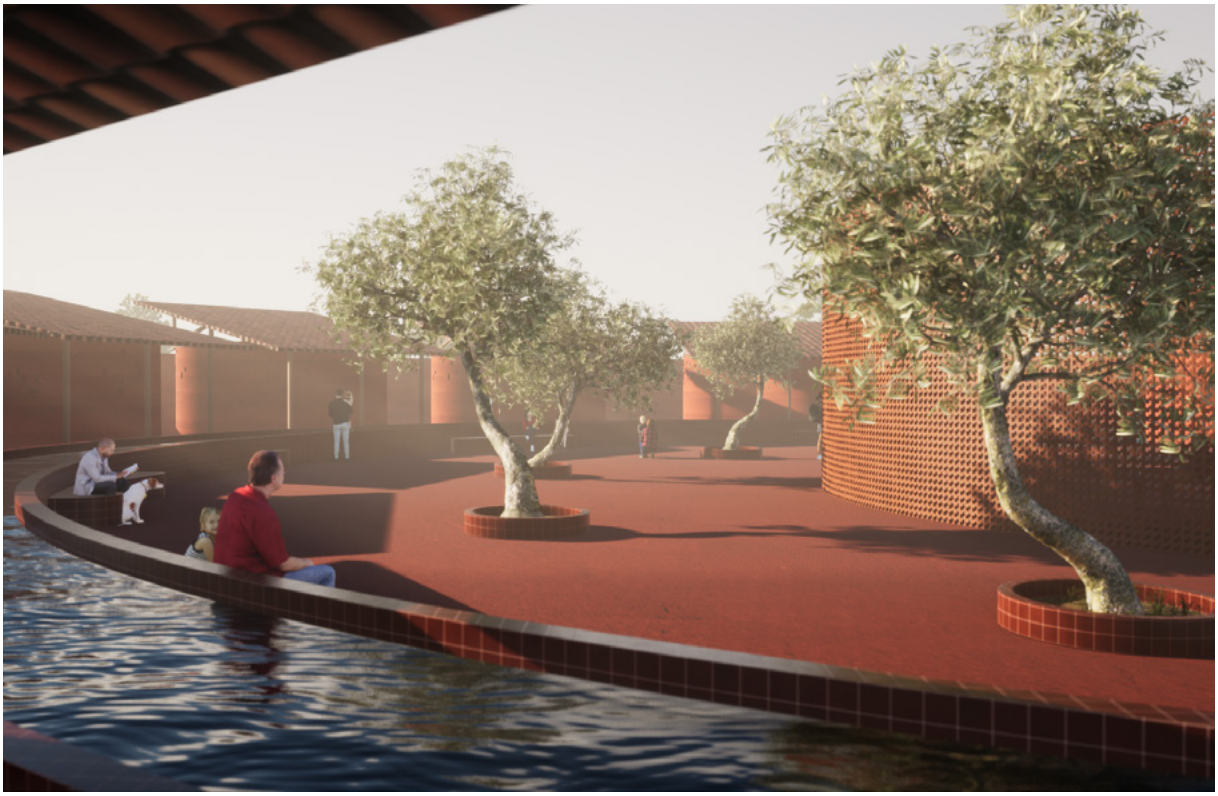
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

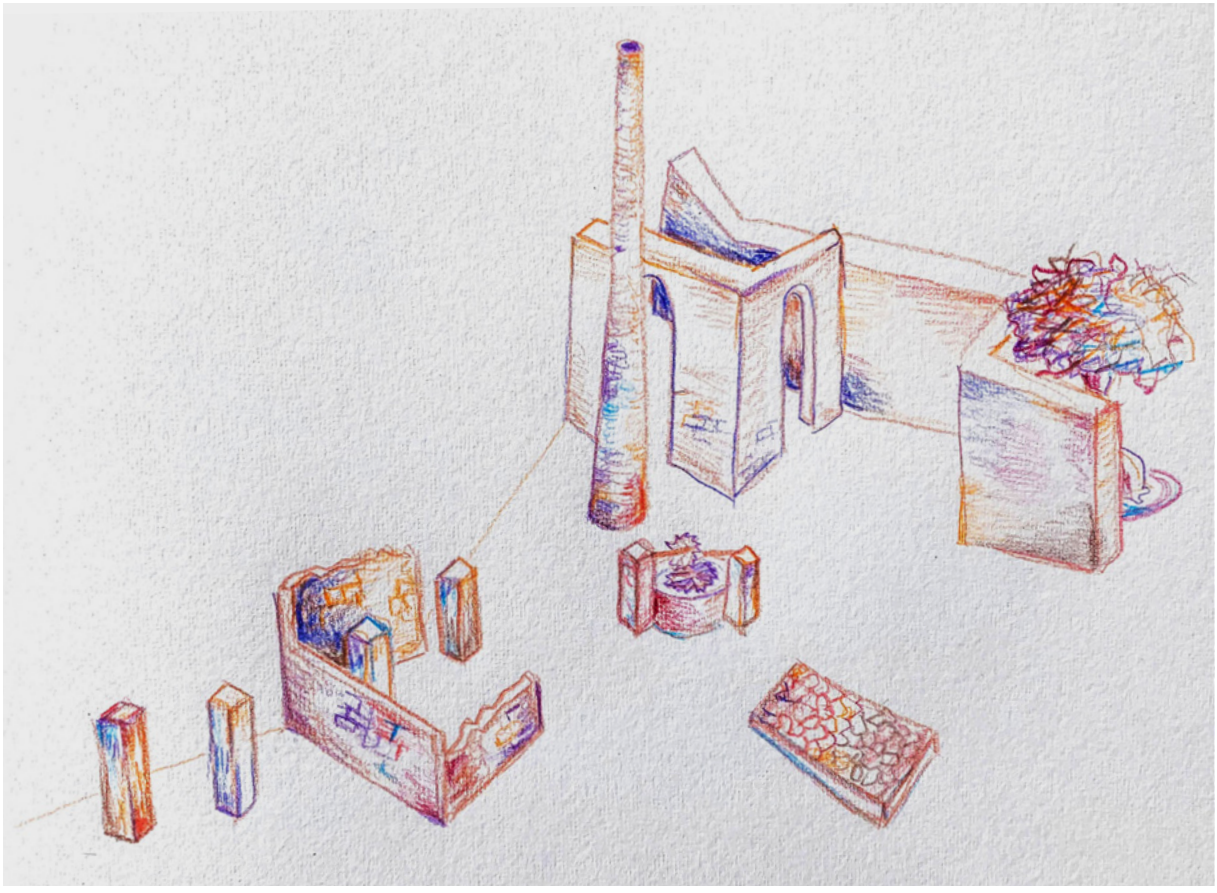
MATHILDE BRETILLOT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

RÉHABILITATION / *RESTORATION*
PATRIMOINE / *HERITAGE*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*







AGATHE MOLHO

MÉMOIRE

(En)-quête de sens

DISSERTATION

On a quest for meaning

FR Du monument aux morts du début du XXe siècle aux musées-mémoriaux actuels, la place grandissante des mémoires douloureuses entraine avec elle la création de nouveaux lieux de mémoire. Une société en quête de sens et d'émotions, une mémoire qui se modifie, mais aussi des volontés politiques, historiques et sociales qui ont favorisé l'émergence de ces temples de la mémoire aux visages multiples: angoisse, peur, recueillement sont traduits diversement en gestes architecturaux et scénographies adaptés pour matérialiser un trait commun: la perte. Comment s'illustre cette évolution conjointe? Les différents visages architecturaux de cette mémoire-émotion sont-ils devenus malgré eux la proie de dérives?

EN From early 20th-century monuments to the dead to today's memorial museums, the increasing presence of painful memories brings with it the creation of new places of memory. A society on a quest for meaning and emotion, a changing memory, but also political, historical and social will have all led to the emergence of these multifaceted temples to memory. Anxiety, fear and contemplation are variously translated through architectural and scenographic techniques able to give tangible form to a common feature : loss. What does this joint development look like? Have the different architectural facets of this memory/emotion fallen prey to derivatives, in spite of themselves?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MANOLITA FILIPPI

SUJET LIBRE

1000 et 1 Kouglofs

FR 1001 Kouglof est un projet qui s'inscrit dans le territoire. Il vise à revaloriser l'artisanat, donner de la saveur à l'authenticité et un soupçon de modernité aux traditions le tout autour d'une viennoiserie alsacienne: le kouglof, gourmandise généreuse, ronde, cuite dans un moule en céramique. La réhabilitation d'un café emblématique de Strasbourg permet de réinterpréter cette recette traditionnelle dans un atelier culinaire dédié. Deux influences se rencontrent et s'interpellent: la tradition alsacienne très ancrée dans l'art de vivre local se mêle à des éléments architecturaux plus modernes donnant vie à un nouveau lieu hybride. Le soin accordé aux détails ainsi que la valorisation du terroir permettront d'expérimenter un lieu ou se rencontreront tradition et modernité.

FREE TOPIC

1001 Kouglofs

EN 1001 Kouglofs is an inherently regional project. It seeks to showcase the value of craftsmanship, give flavour to authenticity and a touch of modernity to traditions, all around an Alsatian pastry: the kouglof, a generous, round delicacy baked in a ceramic mould. The renovation of an emblematic Strasbourg café allows this traditional recipe to be reinterpreted in a dedicated culinary workshop. Two influences meet and confront one other: Alsatian tradition, deeply rooted in the local art of living, blends with more modern architectural elements to create a new hybrid place. The attention to detail and the showcasing of the region will allow you to experience a place where tradition and modernity meet.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

PATRIMOINE / *HERITAGE*
ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*

Brillo
Brillo

PAULINE OLDRA

MÉMOIRE

Panorama de montagne, quel avenir pour les stations de ski ?

DISSERTATION

Mountain panorama, what is the future of ski resorts?

FR Moins on aura de neige, plus elle nous fascinera… Cela fait maintenant quelques années que les stations savent que, pandémie ou non, leur existence même est remise en question par un problème qu'aucun vaccin ne pourra écarter: le réchauffement climatique. Le modèle des stations de ski conçu dans l'opulence des Trentes Glorieuses est sur une pente glissante. La montagne doit aujourd'hui entamer sa transition. Quels nouveaux enjeux, quelles nouvelles tendances pour ces territoires de montagne? Quel avenir pour les stations de ski face aux nouveaux défis?

EN The less snow we have, the more it will fascinate us… For a few years now, resorts have been aware that, pandemic or not, their very existence is challenged by a problem that no vaccine can solve: global warming. The ski resort model designed in the opulence of the 30-year post-war boom is on a slippery slope. Today, mountains need to embark on a transition. What are the new challenges and new trends for these mountain regions? What is the future of ski resorts in light of new challenges?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON

SUJET LIBRE

Ascension

FR La montagne a longtemps été synonyme de danger, rendant difficile le développement d'une urbanisation d'altitude. Dans les années 60, l'essor des stations de ski a su faire évoluer son imaginaire et a su nous gagner par des activités touristiques telles que le ski, la randonnée ou l'escalade. Aujourd'hui, notre rapport à la montagne continue d'évoluer. Ces dernières années montrent un attrait croissant pour une vie plus proche de la nature. Dans des zones tendues comme la Haute- Savoie, les stations de ski proches de grandes villes permettent ainsi d'offrir un cadre de vie confortable pour des urbains qui choisissent la vie en montagne. Ce projet de réhabilitation de résidence de ski, vise à questionner une nouvelle manière de vivre: au cœur de la nature, en montagne, à l'année.

FREE TOPIC

Ascension

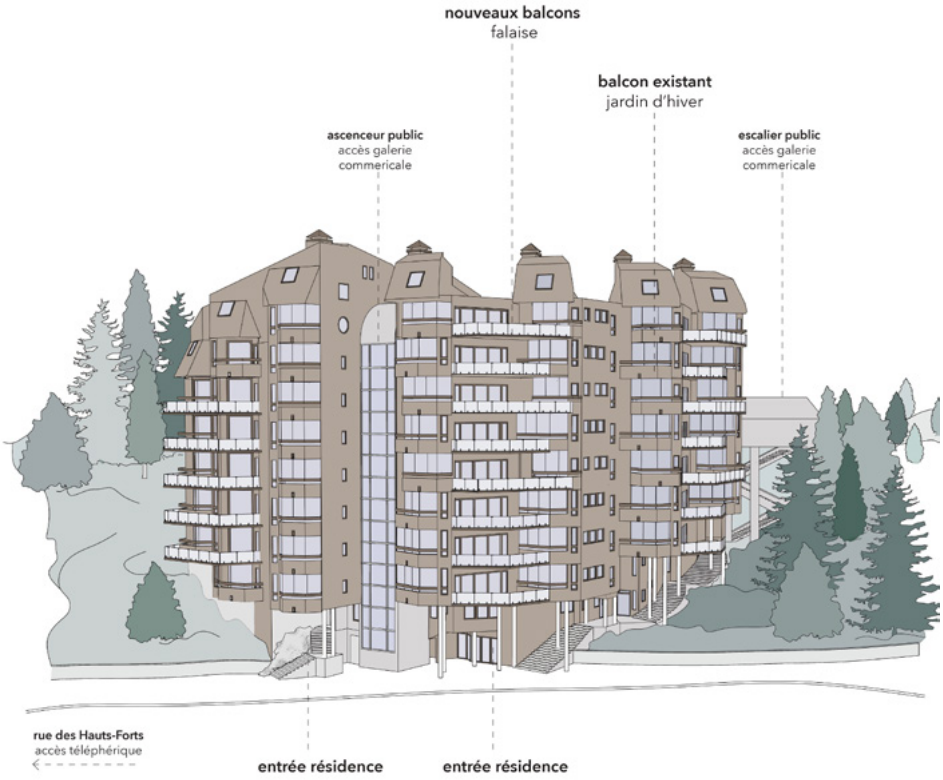
EN The mountains have long been synonymous with danger, making it difficult to develop urbanisation at altitude. In the 1960s, the rise of the ski resorts was able to develop its image and win us over with tourist activities such as skiing, hiking or climbing. Today, our relationship with the mountains continues to evolve. In recent years there has been a growing attraction to living closer to nature. In densely populated areas such as Haute-Savoie, ski resorts close to large cities offer a comfortable living environment for urbanites who choose mountain life. This renovation project for a ski residence aims to explore a new way of living: in the heart of nature, in the mountains, all year round.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

JEAN-BAPTISTE AUVRAY

MOTS CLÉS | KEY WORDS

RÉHABILITATION / *RESTORATION*
ESPACE PRIVÉ / *PRIVATE SPACE*
PATRIMOINE / *HERITAGE*


nouveaux balcons
falaise
balcon existant
jardin d'hiver
ascenceur public
accès galerie
commericale
escalier public
accès galerie
commericale
rue des Hauts-Forts
accès téléphérique
entrée résidence
entrée résidence

VICTOR POIRIER COUTANSAIS

MÉMOIRE

Design et art

FR Nous sommes arrivés à un point de l'Histoire du design où nous ressentons le besoin de nous extirper de la normalité, de l'uniformité imposée par la production en série amenant à une perte d'émotions. On peut alors se demander si l'Histoire du design ne serait pas cyclique, itérative. Le retour à une forme d'artisanat, le refus de la grande série au profit de pièces originales, l'acceptation d'une hausse des prix en gage de qualité, le développement d'objets plus singuliers et porteurs de sens ont déjà été développés par Morris ou les radicaux italiens, alors, le Collectible Design ne serait-il pas une répétition du schéma de manière augmentée?

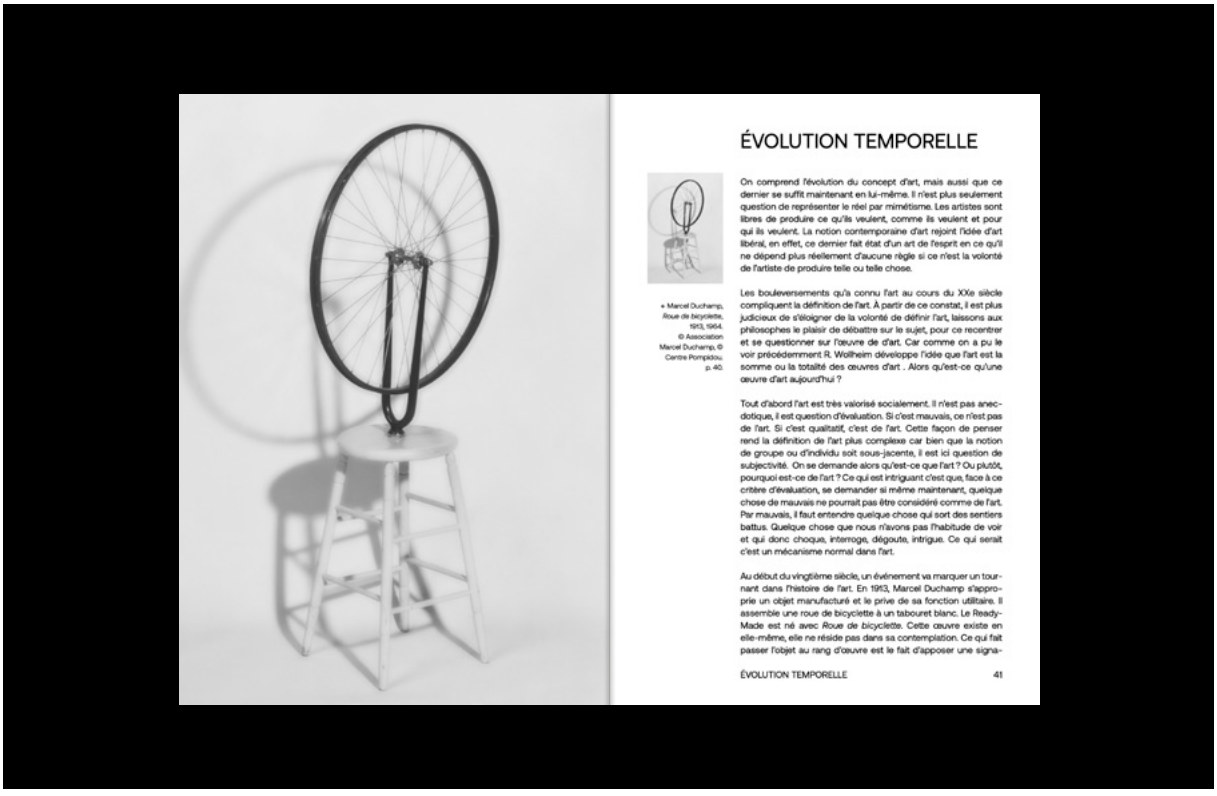
DISSERTATION

Design and art

EN We have arrived at a point in the history of design where we feel the need to extricate ourselves from normality and the uniformity imposed by mass-production and its resulting loss of emotion. We might therefore ask ourselves if the history of design might be cyclical, iterative. The return to a form of craftsmanship, the rejection of mass production in favour of original pieces, the acceptance of rising prices as a demonstration of quality and the development of more unique and meaningful objects have already been explored by Morris and the Italian radicals, so is collectible design not just an augmented repetition of the pattern?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON



ÉVOLUTION TEMPORELLE

On comprend l'évolution du concept d'art, mais aussi que ce dernier se suffit maintenant en lui-même. Il n'est plus seulement question de représenter le réel par mimétisme. Les artistes sont libres de produire ce qu'ils veulent, comme ils veulent et pour qui ils veulent. La notion contemporaine d'art rejoint l'idée d'art libéral, en effet, ce dernier fait état d'un art de l'esprit en ce qu'il ne dépend plus réellement d'aucune règle si ce n'est la volonté de l'artiste de produire telle ou telle chose.

Les bouleversements qu'a connu l'art au cours du XXe siècle compliquent la définition de l'art. À partir de ce constat, il est plus judicieux de s'éloigner de la volonté de définir l'art, laissons aux philosophes le plaisir de débattre sur le sujet, pour ce recentrer et se questionner sur l'œuvre de d'art. Car comme on a pu le voir précédemment R. Wollheim développe l'idée que l'art est la somme ou la totalité des œuvres d'art . Alors qu'est-ce qu'une œuvre d'art aujourd'hui ?

+ Marcel Duchamp, *Roue de bicyclette*, 1913, 1964. © Association Marcel Duchamp, © Centre Pompidou, p. 40.

Tout d'abord l'art est très valorisé socialement. Il n'est pas anecdotique, il est question d'évaluation. Si c'est mauvais, ce n'est pas de l'art. Si c'est qualitatif, c'est de l'art. Cette façon de penser rend la définition de l'art plus complexe car bien que la notion de groupe ou d'individu soit sous-jacente, il est ici question de subjectivité. On se demande alors qu'est-ce que l'art ? Ou plutôt, pourquoi est-ce de l'art ? Ce qui est intriguant c'est que, face à ce critère d'évaluation, se demander si même maintenant, quelque chose de mauvais ne pourrait pas être considéré comme de l'art. Par mauvais, il faut entendre quelque chose qui sort des sentiers battus. Quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de voir et qui donc choque, interroge, dégoute, intrigue. Ce qui serait c'est un mécanisme normal dans l'art.

Au début du vingtième siècle, un événement va marquer un tournant dans l'histoire de l'art. En 1913, Marcel Duchamp s'approprie un objet manufacturé et le prive de sa fonction utilitaire. Il assemble une roue de bicyclette à un tabouret blanc. Le Ready-Made est né avec *Roue de bicyclette*. Cette œuvre existe en elle-même, elle ne réside pas dans sa contemplation. Ce qui fait passer l'objet au rang d'œuvre est le fait d'apposer une signa-

SUJET LIBRE

Les Caloges de Noirmoutier

FR La conjoncture actuelle de l'expansion démographique et foncière sur l'île de Noirmoutier impose une reconsidération du schéma d'appréhension pré-établi vis-à-vis des territoires. Il n'est plus question de construire mais de réhabiliter, de rénover ou de transformer l'existant. La question de la réhabilitation des caloges, de petites habitations anciennement utilisées par les sauniers les jours de récolte, est d'autant plus importante puisqu'elle consent à une adaptation du bâti aux nouveaux enjeux liés au tourisme permettant sa préservation tout en évitant de construire à excès et de dénaturer les sols. Alors, comment inventer le langage d'un tourisme singulier dans un lieu aussi sensible que celui des marais salants de Noirmoutier?

FREE TOPIC

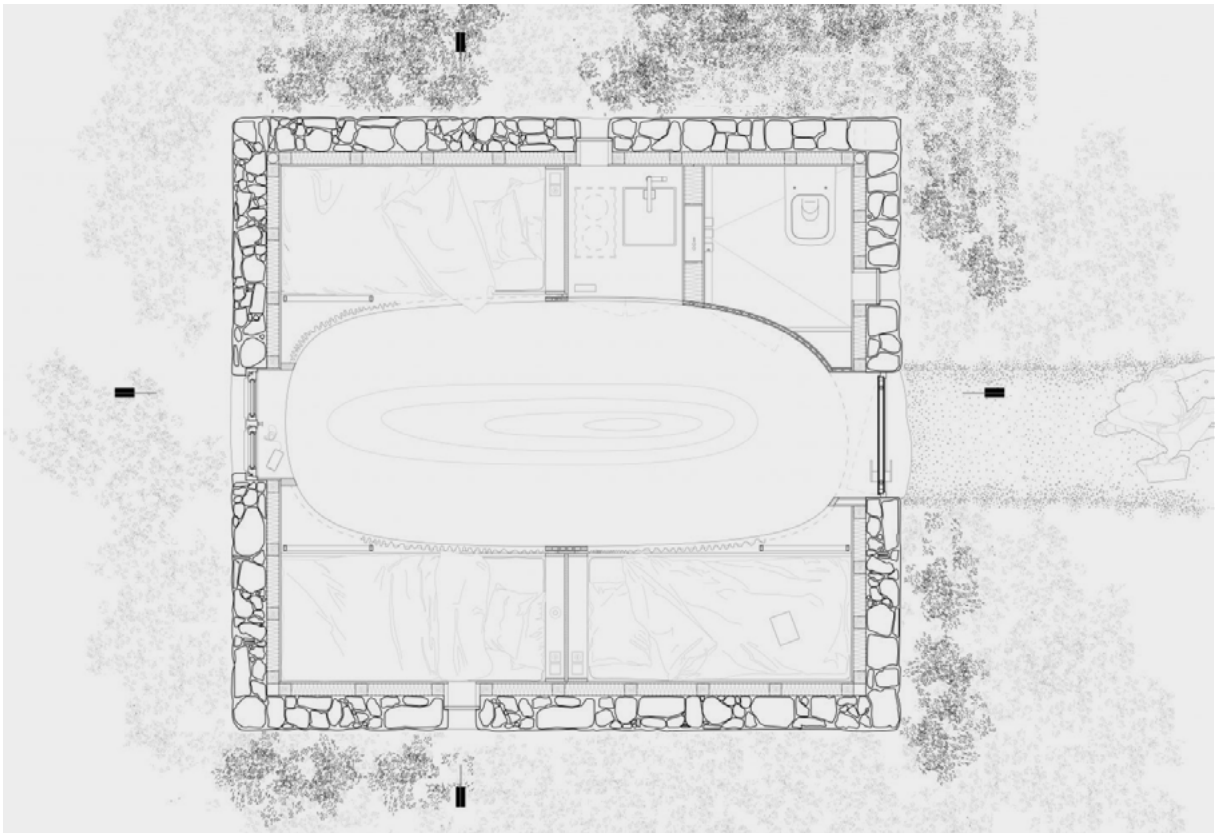
The Caloges of Noirmoutier

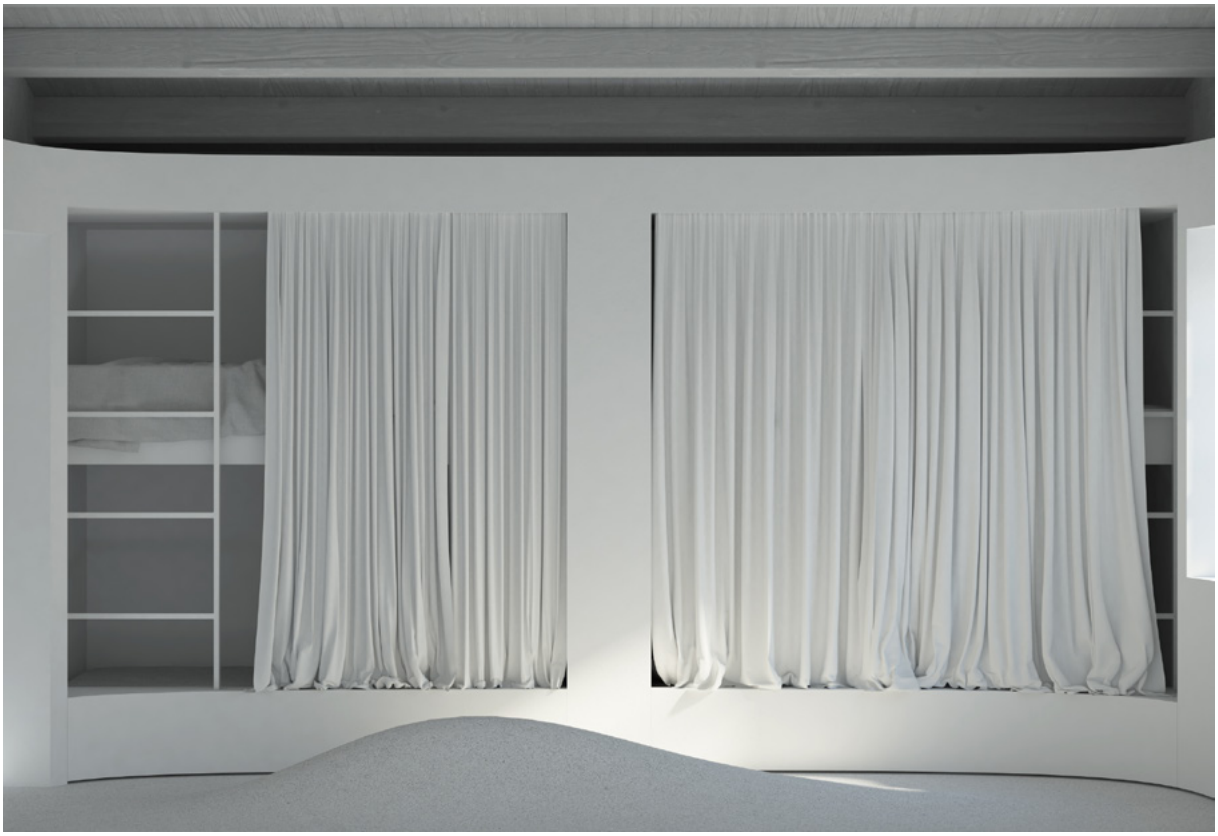
EN The current context of demographic and real-estate expansion on the island of Noirmoutier demands a reconsideration of the pre-established understanding of territory. It is no longer a case of building but of restoring, renovating or transforming what already exists. The issue of restoring "caloges", small dwellings once used by salt manufacturers on harvesting days, is especially important as it implies adapting the building to new challenges linked to tourism so that it can be preserved, while avoiding excessive building and disturbing the soil. So how can we invent the language of a unique tourism in a place as fragile as the salt marshes of Noirmoutier?

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR
MARTINE BEDIN

MOTS CLÉS | KEY WORDS
HOSPITALITÉ / *HOSPITALITY*
PATRIMOINE / *HERITAGE*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*

SUJET LIBRE | FREE TOPIC, TRANSFORMER L'EXISTANT | TRANSFORMING WHAT EXISTS, VICTOR POIRIER COUTANSAIS





TRANSITION ÉCO-RESPONSABLE

ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY TRANSITION

FR La transition éco-responsable est une évolution vers un nouveau modèle économique et social qui apporte une solution globale et pérenne aux grands enjeux environnementaux de notre siècle. Opérant à tous les niveaux, la transition éco-responsable vise à mettre en place un modèle de développement résilient et durable qui repense nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble. Elle recouvre plusieurs secteurs, dont celui de l'architecture intérieure et du design puisqu'elle s'appuie sur une transformation radicale de nos modes de production et de consommation .

EN The eco-responsible transition is an evolution towards a new economic and social model that provides a global and sustainable solution to the major environmental challenges of our century. Working at all levels, the eco-responsible transition aims to build a resilient and sustainable development model that rethinks how we consume, produce, work and live together. It covers several sectors, including interior architecture and design, since it is based on a radical transformation of our production and consumption methods.

JULIEN CHEVAL

MÉMOIRE

Dialogue, paroles d'artisans

DISSERTATION

Dialogue, the words of craftspeople

FR Comment échanger avec l'artisanat, comment se faire comprendre et comprendre un langage propre à chaque artisan. En tant que futur architecte d'intérieur, designer, j'ai voulu donner la parole à des artisans, grandes Manufactures ou encore artisans-designers, pour essayer au mieux de comprendre ce qu'était l'artisanat aujourd'hui. Ce qui fait sa spécificité, sa richesse. Chaque personnalité nous livrera une vision personnelle du métier au travers de plusieurs thématiques allant de la question de la collaboration à la notion d'artisan-designer qui semble se reprendre de plus en plus chez de jeunes designers émergents.

EN How can we converse with craft, how can we make ourselves understood and understand a language unique to each craftsperson. As a future interior architect and designer, I wanted to hear from craftspeople, large factories and even artisan-designers to try to best understand what craft is today, and what makes it so unique and valuable. Each figure will offer a personal vision of the profession through several themes, from the issue of collaboration to the notion of artisan-designer which seems to be reappearing more and more among young emerging designers.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN FOUILLET

Steven Leprizé, ARCA

Jeudi 30 septembre 2021,

J'ai rendez-vous à Bussy-saint-Georges.

Chez ARCA (Atelier de recherche et de création en ameublement), je suis accueilli par Steven Leprizé. Il est le créateur de l'atelier qu'il fonde en 2009 avec un ami après être passé dans l'atelier de Ludovic Avenel à sa sortie de l'école. Il dirige aujourd'hui seul l'atelier qui ne compte pas moins de neuf personnes, parmi l'équipe, une secrétaire, un apprenti, des ébénistes, menuisier et plus récemment un designer.

Steven Leprizé grandi au milieu des machines à bois et métal. Son père rénove des tracteurs et des machines. Déjà petit il éprouve une appétence particulière pour le bois. "À neuf ans je démarrais déjà la scie à ruban quand mon père n'était pas là". Dès la classe de cinquième, il sait qu'il veut faire des meubles. Il va alors tenter d'entrer chez les compagnons (ou il sera accepté) mais se dirigera finalement vers un BEP Menuisier, un CAP agencement et ébéniste et un DMA ébéniste à l'école Boulle, ou un professeur d'arts lui donnera particulièrement gout à la création. C'est à ce moment qu'il se rend compte que la copie de style ou la rénovation n'est peut-être pas la voie qu'il veut suivre. Lui se destinera plutôt à la création et à l'innovation.

"Chez ARCA, on a principalement une clientèle haut-de-gamme, on ne fait que du sur mesure. Parfois de la série ou de la très petite série. En ce moment on fabrique des sacs pour Hermes, c'est une grosse série c'est très rare, on leur fait 400pièces. Ça va nous prendre à peu près deux années."

Il me fait ensuite visiter l'atelier, machines à bois, racks de stockage, plans. C'est bien un atelier d'ébénisterie. Il y a aussi une imprimante 3D dans un coin **"elle nous permet de prototyper et de tester à petite échelle assez rapidement"**.

L'atelier est plutôt grand, environ 600m2, sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée il y a toutes les machines, et les matières premières. Et à l'étage les bureaux de direction, et de recherches.

46

La musique côtoie le bruit des machines à découper le bois. La communication n'est pas évidente, il faut parler fort. Ici on ne travaille pas dans le silence. Ici on sent le bois, on respire la sciure.

À l'entrée de l'atelier il y a des dizaines de structures imprimées en béton.

"On travaille sur un escalier, on a fait faire imprimer des modules qui seront la structure en impression 3D béton, les marches seront en bois"

Mais du coup, vous avez investi dans une machine d'impression 3D béton ?

"Non, on sous-traite régulièrement avec d'autres boîtes, soit parce qu'on ne peut pas le faire à l'atelier, parce qu'on n'a pas les machines ou le savoir-faire, ou alors sur des gros projets ou le travail du bois reste assez "standardisé". Par exemple en ce moment on réalise aussi un plafond de bois, comme une sorte de sculpture de 300m2. C'est principalement du rabotage et de la découpe, donc ça on le fait faire ailleurs et nous on s'occupe principalement de l'assemblage et de la pose."

47

SUJET LIBRE

La Chaumine

FR Ils marchèrent pour ne penser à rien d'autre qu'au paysage qui les entourait, et un peu à la vie aussi. En fin de journée ils aperçurent un abri au loin. Une chaumine. Petite construction rustique, typique des habitations paysannes normandes. Elle était là, en plein milieu de la plaine, en lisière des bois. L'Oison s'écoulait à quelques pas. Après avoir poussé la porte d'entrée, ils tombèrent nez à nez avec un foyer, dressé en plein milieu de la pièce. Il serait source de chaleur et de lumière.
Cette chaumine était maintenant leur foyer pour une nuit ou deux, avant de repartir sillonner les chemins qui mènent à Compostelle. Avec en tête cette expérience d'un court séjour au mode de vie frugal, comme un retour à l'essentiel, ou le feu et l'eau reprennent place au centre de la vie.

FREE TOPIC

La Chaumine

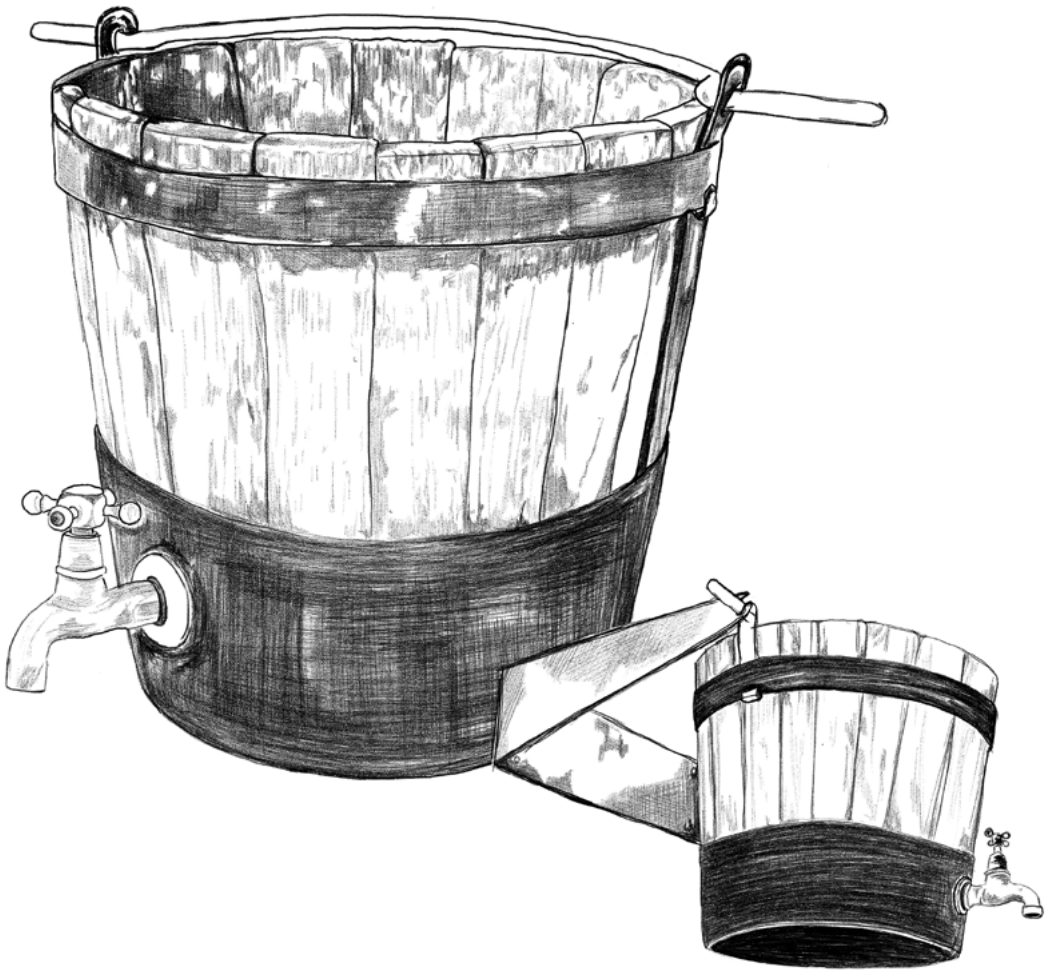
EN They walked so they would think only of the landscape around them, and of life too, a little. At the end of the day, they spotted a shelter in the distance. A chaumine, or little thatched cottage: a small, rustic construction typical of Normandy's peasant dwellings. It was there, right in the middle of the prairie, on the edge of the woods. A stone's throw away, the Oison flowed. Pushing open the door, they came face-to-face with a hearth, standing right in the middle of the room. It would provide heat and light. This chaumine was now their home for a night or two, before they set off again to tread the paths to Compostela, their minds filled with this experience of a short stay and a frugal way of living, like a return to basics, where fire and water reclaim a central role in life.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

JEAN-BAPTISTE AUVRAY

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*
PATRIMOINE / *HERITAGE*



LAURA CLAIRE

MÉMOIRE

Terre de ville, frugalité versus urbanité

FR Pourquoi la terre crue semble-t-elle si incongrue en ville? C'est lors d'une expérience de construction en terre crue à Paris que cette question insolite mais évidente m'est apparue, donnant ainsi naissance à ce mémoire. En effet, la différence culturelle entre le milieu urbain et rural se manifeste par différentes matérialités, paysages et problématiques. L'intégration de la terre crue, matériau perçu comme rural, en milieu urbain n'est donc pas anodine, tant au niveau technique que culturel. Ces deux milieux étant en pleine mutation, ce mémoire est l'occasion d'imaginer les liens possibles entre eux par un matériau commun, porteur de sens au niveau émotionnel, technique et écologique.

DISSERTATION

Earth in the city, frugality versus urbanity

EN Why does raw earth seem so incongruous in the city? It was during an experience of building with raw earth in Paris that this unusual but obvious question came to me, thus giving rise to this dissertation. The cultural difference between the urban and rural environments is manifested through different materialities, landscapes and problematics. The inclusion of raw earth, a material seen as rural, in an urban environment is therefore not insignificant, both on a technical level and a cultural one. As both environments are going through major change, this dissertation is an opportunity to consider possible connections between them through a common material, one that conveys meaning on an emotional, technical and environmental level.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

FLORE GARCIN-MARROU

UNE HISTOIRE

DE L'AUTOCONSTRUCTION À L'INDUSTRIALISATION

Les constructions en terre existent depuis des milliers d'années, et représentent encore un tiers des habitats dans le monde. Dans les pays en voie de développement, c'est 50% de la population qui vit dans ce genre d'habitat dans des zones rurales, et 20% dans les zones urbaines et périurbaines.[1]

Des villes entières en terre

Dès sa sédentarisation, l'homme s'est naturellement tourné vers la terre, matériau in situ pour construire. Différentes techniques sont nées selon les types de sols des différents milieux géographiques. Au 9e millénaire av. J.-C., en Mésopotamie et au Proche Orient, des villes entières sont construites en terre crue pouvant accueillir plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Les premières constructions en terre connues en Europe datent du 7e millénaire av. J.-C., dans des villages primitifs à côté de la mer Egée utilisant des briques de terre façonnée à la main ou du clayonnage[2].

A l'âge de Bronze, ces pratiques s'étendent vers l'Europe centrale. Plusieurs techniques se développent au fil du temps et selon les cultures. Jusqu'au bas Moyen-Âge, elles prédominent dans les zones rurales. Au XVIIe siècle, pour améliorer les conditions de vie des ruraux, c'est la technique du pisé[3] qui se développe en Europe. Au XVIIIe siècle, François Cointeraux[4] rédige 70 fascicules enseignant la technique du pisé, ce qui a largement participé à son développement.

1. Informations issues du livre de CRAterre, Traité de la construction en terre, Parenthèses, 2020, page 16.
2. Clayonnage : Enduit sur des treillages bois entre des structures bois, type torchis.
3. Voir marque-page.
4. François Cointeraux (1740-1830) : Architecte français et inventeur spécialiste du pisé. Créateur du terme Agriteture : science reliant architecture et agriculture.

18

Terre de ville
Frugalité versus urbanité

Ancienne ville en terre crue - Ait Ben Adou - Maroc - Ecomologie©

Terre de ville
Frugalité versus urbanité

19

SUJET LIBRE

Frugalité urbaine

FREE TOPIC

Urban frugality

FR Frugalité Urbaine est un projet d'aménagement d'un appartement haussmannien qui propose un nouveau langage architectural à partir de matériaux biogéosourcés comme la terre crue, le bois, la pierre, la cellulose et la laine. L'objectif est de mettre en valeur la matière primaire dans son aspect le plus proche du naturel pour profiter de ses atouts écologiques et techniques tout en assumant son esthétique brute. Ce projet questionne donc les connotations rurales et rustiques habituellement attribuées à ces matériaux pour les dépasser en les confrontant à un univers urbain sophistiqué et ainsi témoigner de leur potentiel créatif.

EN Urban frugality is a development project for a Haussmann-era apartment, which proposes a new architectural language based on bio-geosourced materials such as raw earth, wood, stone, cellulose and wool. The aim is to highlight the raw material in its most natural aspect in order to benefit from its ecological and technical advantages while asserting its raw aesthetic. This project therefore explores the rural and rustic connotations usually attributed to these materials in order to overcome them by confronting them with a sophisticated urban universe and thus testify to their creative potential.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

JEAN-BAPTISTE AUVRAY

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*
ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*

Sciure de bois
Enduit de finition

Terre
Enduit de corps
Enduit de finition

Bois
Structure cloison
Rail rideau

Paille
Enduit de corps

Laine
Feutre rideau

Pierre
Plinthe cloison

VALÉRIE DOUANGPHRACHAND

MÉMOIRE

La cuisine au temps de la déconsommation : une introspection

FR Cette introspection est l'analyse méthodique de l'évolution d'une manière de consommer, d'habiter la cuisine et de la relation avec l'action même de cuisiner. Les modes et habitudes de consommation alimentaires y sont remis en question d'un point de vue très personnel. Polymorphique, elle utilise d'autres outils d'expression que l'écriture et est entrecoupée d'annexes. L'ensemble forme des strates illustrant la complexité d'un schéma de pensée. Le mémoire s'articule autour du mouvement de déconsommation observé à partir du début du 21e siècle. La cuisine est au cœur des enjeux de cette transition vers une consommation plus éco-responsable, plus raisonnée, plus vertueuse.

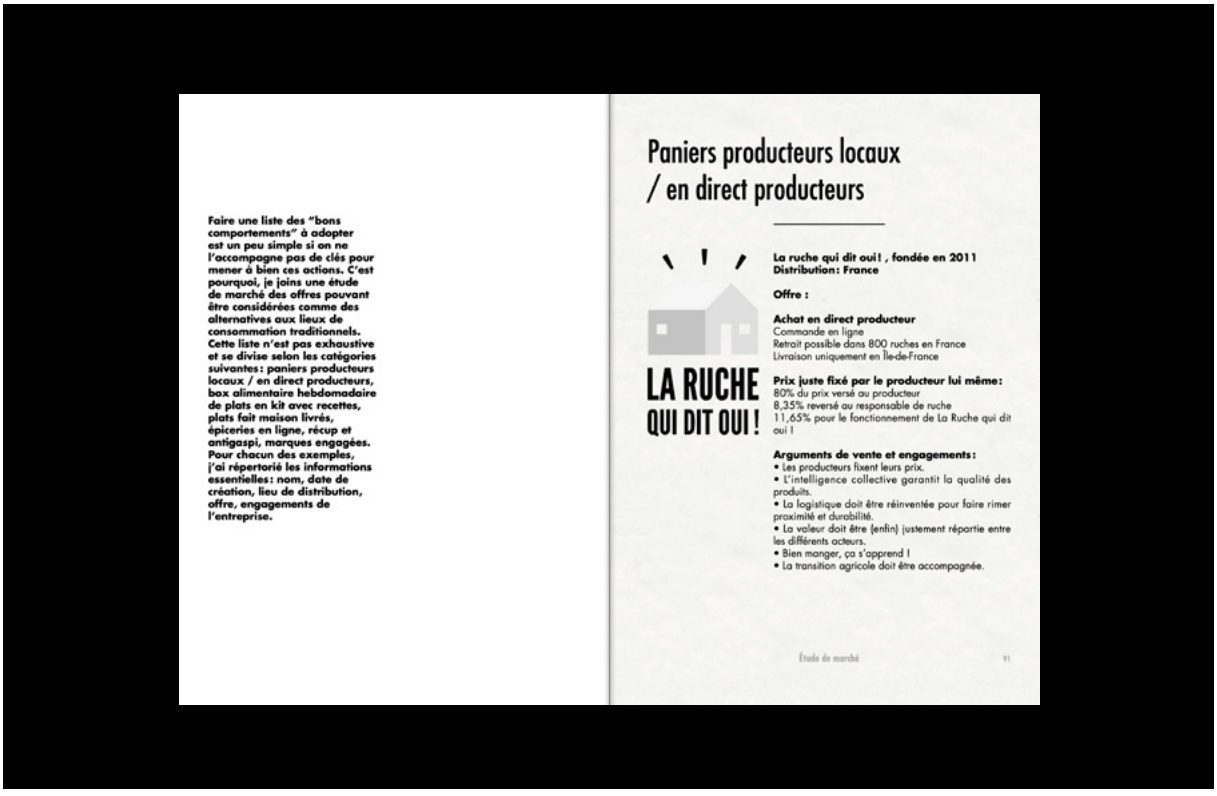
DISSERTATION

The kitchen in a time of deconsumption: an introspection

EN This introspection is the methodical analysis of the changing way in which we consume and inhabit the kitchen, and of our relationship with the very act of cooking. Modes and habits of food consumption are challenged from a very personal perspective. The polymorphic project uses tools of expression other than writing and is interspersed with appendices. The ensemble forms strata illustrating the complexity of a way of thinking. The dissertation is based on the deconsumption movement observed from the early 21st century. The kitchen is central to the challenges of this transition towards more environmentally-friendly, sound and virtuous consumption.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ



SUJET LIBRE

Itération

FR Revaloriser, Redistribuer; Récupérer, Reconditionner, Réitérer! La gamme de mobilier revalorise des chutes de panneaux de bois issues de la récupération et du réemploi de matériaux transformés. Sa fabrication s'inscrit dans un circuit court, local, en petite série dans un atelier de formation et de réinsertion qui sensibilise à la bonne gestion des ressources. Chaque meuble se compose de 6 pièces maximum. Fixées sans quincaillerie, elles s'emboîtent et se maintiennent entre elles par un jeu de sangles. La composition personnalisable du kit à monter soi-même le rend unique. Tables, étagères et lits sont proposés uniquement à la location pour maîtriser le cycle du produit. On peut rendre ou échanger tout ou une partie du meuble. Les éléments sont reconditionnés pour trouver une nouvelle vie.

FREE TOPIC

Iteration

EN REstore value, REdistribute, REcover, REcondition REiterate! The furniture range recycles off-cuts of wood panels from the recovery and reuse of transformed materials. It is manufactured in a short, local circuit, in small series in a training and reintegration workshop that raises awareness of proper resource management. Each piece of furniture is made up of a maximum of 6 parts. They are fixed without hardware, instead fitted and held together by a set of straps. The customisable composition of the do-it-yourself kit makes it unique. Tables, shelves and beds are available only to rent to control the product cycle. You can return or exchange all or part of the furniture. The elements are reconditioned to find a new life.

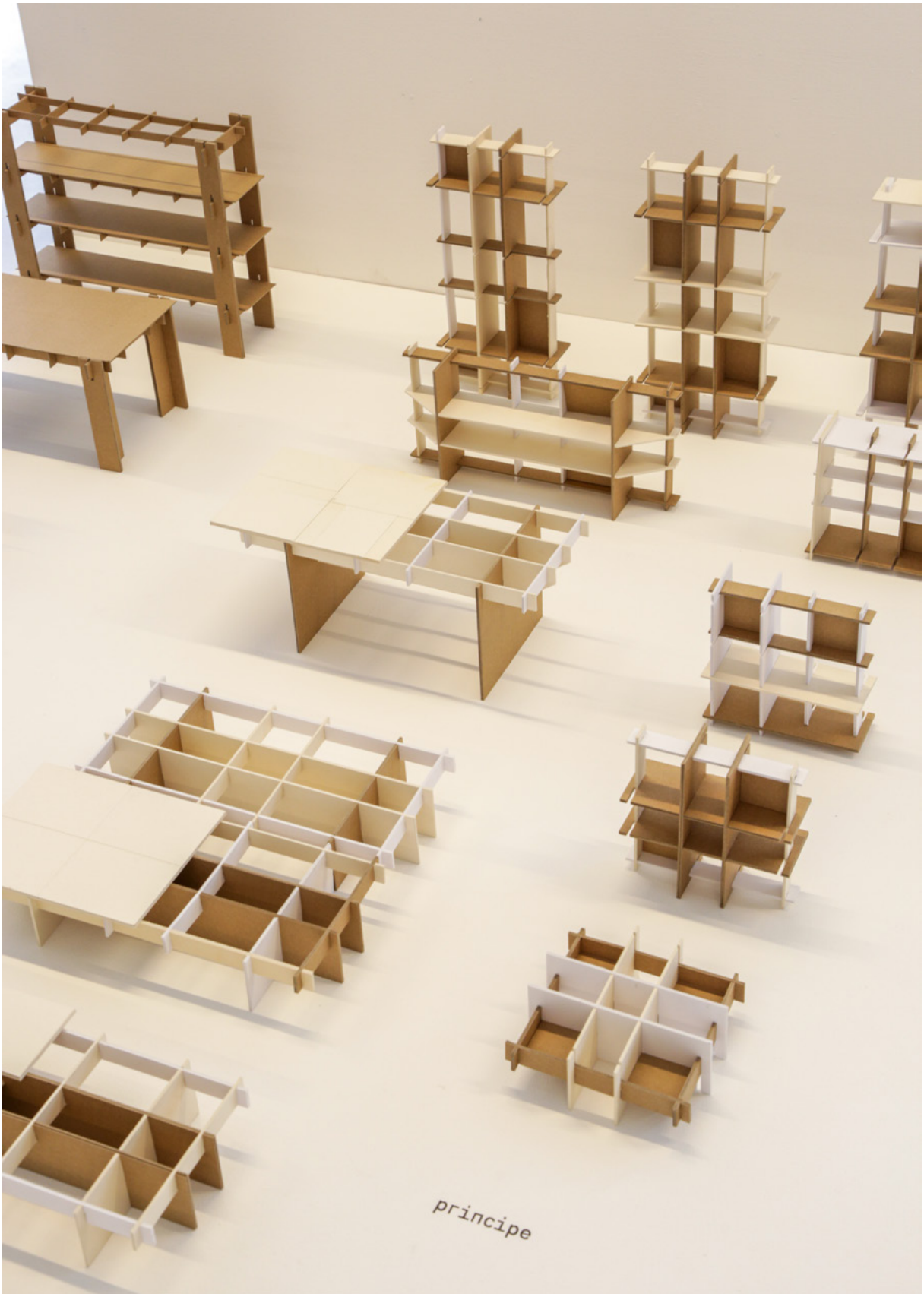
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

BERNARD MOÏSE

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*
DESIGN DE SERVICE / *SERVICE DESIGN*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*

Iteration


principe

SARAH ISNARD

MÉMOIRE

Éloge du sensible, quand l'architecture devient plus humaine

FR Le sensible n'est pas un «plus» dans nos vies, il a toujours été là. Au cœur de l'existence humaine, c'est ce qui la régit et permet à l'Homme de se réaliser. On a coutume de croire que le sensible désigne un être vivant capable d'éprouver des sensations et de percevoir des impressions; en réalité, ce n'est pas si simple, dans la mesure où il désigne également ce qui appartient à la sensibilité, la faculté de retranscrire ou manifester des sentiments, des émotions. L'histoire de l'architecture telle qu'elle a été façonnée jusqu'à aujourd'hui remonte à des millénaires. Le besoin de s'abriter date de la préhistoire avec pour besoin primaire et vital: survivre. Pourtant, à la différence des animaux, être humain c'est être sur Terre et vouloir vivre. C'est parce que l'Homme reçoit de son environnement qu'il agit en conséquence, qu'il s'adapte, recueille. C'est parce qu'il est un être sensible qu'il peut créer, développer et innover.
Cet écrit a pour but d'examiner en quoi ce caractère vivant, sensible joue sur la création et plus particulièrement sur l'architecture. Pourquoi le sensible est-il fondamental dans le processus créatif? Pourquoi semble-t-il cependant, au tournant du XXe siècle, avoir été mis de côté, au profit de la rentabilité et de la masse? Allant de la critique de la modernité architecturale à la découverte du complexe, du sensible et du vivant, ce mémoire tente de saisir en quoi consiste une architecture sensible. Les trois parties entremêlent pensée architecturale et pensée philosophique au travers d'exemples historiques ou issus de la pop culture, et invite le lecteur à redécouvrir l'unique, l'humain, le sensible.

DISSERTATION

Ode to the sensitive, when architecture becomes more humane

EN The sensitive dimension is not a "plus" in our lives – it has always been there. At the heart of human existence, it governs us and enables us to fulfil ourselves. We tend to believe that "sensitive" refers to a living being able to experience sensations and perceive impressions; the reality is not so simple, insofar as it also refers to everything related to sensitivity, the ability to recreate or manifest feelings and emotions. The history of architecture, such as it has developed until now, stretches back thousands of years. The need for shelter dates back to prehistory and the primal, vital need to survive. However, unlike animals, to be human is to be on Earth and want to live. This is because humans take from their environment and act accordingly, adapting, gathering. It is because they are sensitive beings that they can create, develop and innovate. This account aims to examine how this living, sensitive quality influences creation, and more specifically architecture. Why is the sensitive dimension fundamental in the creative process? Why does it nevertheless appear, at the turn of the 20th century, to have been cast aside in favour of profitability and mass-production? From a critique of architectural modernity to an exploration of the complex, the sensitive and the living, this dissertation attempts to understand what sensitive architecture consists of. The three sections interweave architectural and philosophical through examples from history and pop culture, and invite the reader to rediscover the unique, the human, the sensitive.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
JULIEN VERHAEGHE

SUJET LIBRE

Fungx Festival

FR Fungx est un festival plein de découvertes, d'inspirations et de surprises. Il propose un équilibre entre les grands noms de la musique underground régionale et les trésors locaux fascinants. Fungx Festival désire offrir un refuge pour des technophiles en quête d'extase, en harmonie avec soi et les autres. À travers une scénographie et des objets, l'évènement souhaite proposer une consommation responsable et durable. Pour sa première édition, un lieu énigmatique, gorgé d'histoire mais surtout exceptionnel: les vestiges d'anciennes carrières dévoilent un environnement brut et primitif, pour deux nuits de fête hors du temps.

FREE TOPIC

Fungx Festival

EN Fungx is a festival full of discoveries, inspirations and surprises. It offers a balance between big names in regional underground music and fascinating local treasures. Fungx Festival wants to offer a refuge for technophiles in search of ecstasy, in harmony with themselves and others. Through a scenography and objects, the event wishes to offer responsible and sustainable consumption. Its first edition is being held in an enigmatic place, full of history and above all exceptional: the remains of old quarries reveal a raw and primitive environment, for two nights of timeless celebration.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*
PATRIMOINE / *HERITAGE*

OCTAVE LE ROUX

MÉMOIRE

De l'œuvre au symbole, laisser une trace ou disparaître

FR De tout temps, l'empreinte, la trace, ont permis la transmission de l'œuvre des sociétés humaines, le témoignage d'une gloire révolue vouée à traverser les époques et marquer son temps. Mais cette trace dont hérite le présent ne relève-t-elle pas d'une mémoire éphémère face aux changements de la société, donc vouée à l'oubli? Doit-on, peut-on disparaître sans laisser de traces? L'oubli serait une force de création, la mémoire comme un poids. Par ailleurs, comment un concepteur parvient-il à laisser une trace pérenne dans un monde où l'éphémère est de plus en plus mis en avant?

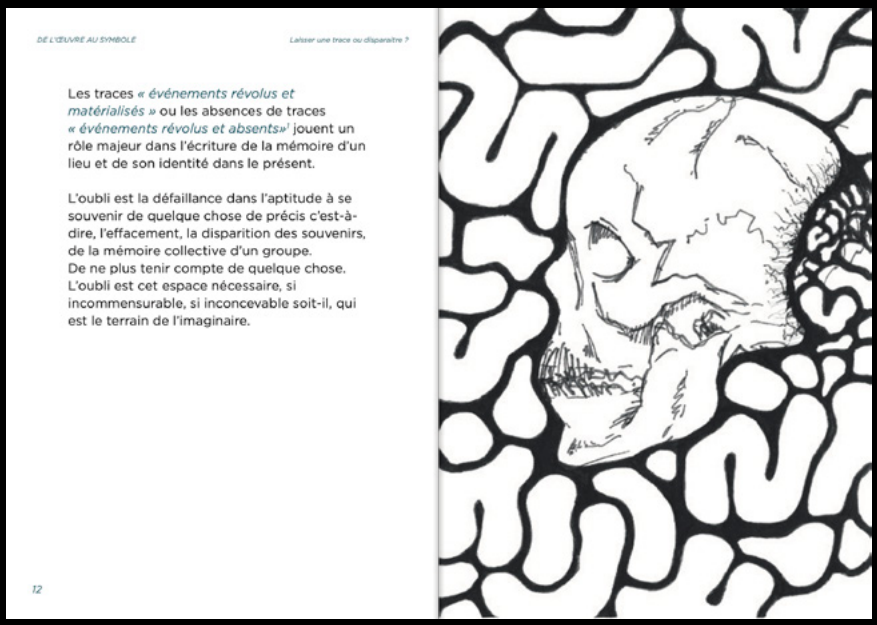
DISSERTATION

From work to symbol, to leave a trace or to disappear

EN Since the dawn of time, prints and traces have enabled the work of human societies to be passed down, attesting to a bygone glory destined to withstand the ages and leave its mark on the times. But aren't these traces, inherited by the present, the product of a fleeting memory in light of our changing society, and thus bound to be forgotten? Should we, can we, disappear without leaving a trace? Forgetting could be a force of creation, memory like a weight. Moreover, how can a designer succeed in leaving a lasting trace in a world where the ephemeral is given increasing priority?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MAYALÈNE GUELTON



SUJET LIBRE

Ecoquille

FR L'œuf, symbole de vie, mais aussi produit le plus consommé en France est présent dans près de 99% des foyers. Sa production annuelle s'élève à environ 15 milliards d'œufs, dont 40% sont transformés en ovoproduits par des casseries au service de l'industrie agroalimentaire. Ainsi, 30 000 tonnes de déchets de coquilles sont générées chaque année. Un matériau qui offre des qualités techniques pourtant prometteuses dans le domaine du design. La poule porte aujourd'hui les stigmates d'une agriculture intensive dominée par les Agro-industries et conséquence de notre hyperconsommation. Ce projet interroge l'industrie de production avicole afin d'encourager une consommation circulaire, à travers une série d'expérimentations autour de la coquille d'œuf.

FREE TOPIC

Ecoshell

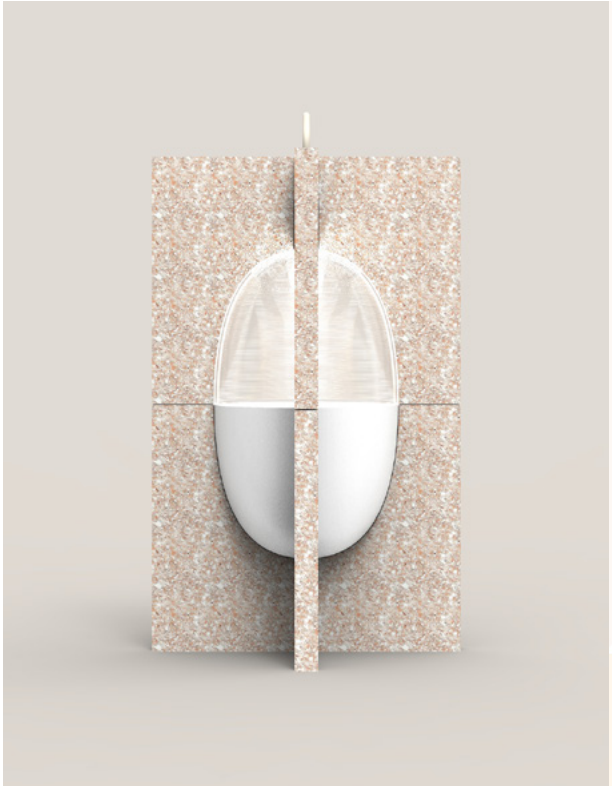
EN The egg, a symbol of life and also the most consumed product in France, is present in nearly 99% of homes. Its annual production amounts to around 15 billion eggs, 40% of which are processed into egg products by egg breaking plants serving the food industry. 30,000 tonnes of shell waste are therefore generated each year. This is material that offers promising technical qualities in the field of design. The chicken today bears the stigma of intensive agriculture dominated by agro-industries and the consequence of our hyper-consumption. This project challenges the poultry production industry in order to encourage circular consumption, through a series of experiments with eggshells.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

BERNARD MOÏSE

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*



coquille
+ fécule PDT
+ GLYC
coquille
+ café + X
coquille

SOPHIE MAZINGUE

MÉMOIRE

La comédie des objets

DISSERTATION

The theatre of objects

FR L'objet naît de l'imagination; c'est un réceptacle dans lequel nous pouvons projeter une part de nous-mêmes. Il est question, à travers divers champs artistiques allant du théâtre au design, d'analyser la dramaturgie des objets à travers diverses manières originales de les représenter, les percevoir, en décalage avec la réalité, leur rôle et leur fonction. Je questionne donc la capacité des objets à nous interpeller, nous émouvoir, nous interroger, voire changer nos habitudes. De la fiction vers la réalité, je bascule progressivement vers l'injection de ces clés perceptives dans le travail du designer, dans une forme d'objet de plus en plus autonome, et pouvant influencer l'utilisateur.

EN Objects are the product of imagination; they are receptacles into which we can project a part of ourselves. Through various artistic fields from theatre to design, I analyse the theatricality of objects through a range of original ways of representing and perceiving them, in contrast with reality, their role and function. I therefore examine the ability objects have to attract us, move us, challenge us and even change our habits. From fiction to reality, I gradually shift towards the inclusion of these perceptive keys in the work of the designer, in an increasingly autonomous kind of object that can influence its user.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ

3.

Objet magique, la sacralisation par la technique ou l'absence de fonction

Jusqu'ici, dans tous les exemples étudiés, l'interprète de l'objet est toujours visible ou perçu autrement. Mais qu'en est-il des objets que l'on voit apparaître, ou disparaître, mais dont on ne comprend pas le mécanisme rapidement ? Dans cette partie, j'essaierai de comprendre comment nous projetons sur des objets des forces qui nous dépassent, comme sur des objets de magie ou des objets sacrés.

Avec l'ère industrielle, les objets quotidiens se sont vus pourvus de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Par exemple, sous le Second Empire, certains fauteuils furent ornementés de petites roues cachées par des franges, destinées à faire bouger le meuble plus facilement. Selon Catherine Geel, l'histoire du design moderne est liée à celle des expositions. Leur point de départ commun remonterait à 1851, lorsqu'a eu lieu The Great Exhibition en 1851 à Londres, qualifiée par Geel comme « le premier performatif »29.

Lors de ces expositions, on peut voir des objets mécaniques se mouvoir seuls, à la vapeur. Parce que ces machines sont exposées, elles sont hissées au rang de spectacle, ce qui fascine le grand public. La fin du XIXème siècle marque les débuts du cinéma, auquel Georges Méliès a énormément contribué en mettant au point tout un tas d'artefacts et d'illusions qui pouvaient faire croire à de la magie, grâce au trucage des pellicules notamment.

C'est pour cela que j'aimerais vous parler de l'adaptation de *La Belle et la Bête* de Jean Cocteau, sortie en 1946, d'après le conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont paru en 1756.

29. GEEL Catherine, En 5, in PEILLOD Claire (Dir.), *Assiégeons*, Villeneuve-lès-Avignon, Catalogue de l'exposition *Assiégé*, 2019, p. 28-29

29

SUJET LIBRE

La friche punk

FR Une friche est un réservoir de biodiversité. Ce projet propose de revaloriser une friche urbaine située en région parisienne en la transformant en jardin punk. L'enjeu de ce projet est de sensibiliser les promeneurs et habitants de la ville à cette nature si particulière qui se marie à des territoires jadis exploités et industrialisés: un héritage typique de l'ère anthropocène dans laquelle nous sommes désormais. L'objectif est donc de créer un lieu générateur de lien social grâce à diverses activités, en réutilisant des matériaux présents sur le site et en préservant et accompagnant au mieux la biodiversité. L'occasion de mettre en avant ce paysage «postapocalyptique», peuplé de déchets et d'une flore, faune et fonge, reprenant petit à petit leurs droits.

FREE TOPIC

The punk wasteland

EN A wasteland is a haven of biodiversity. This project proposes to restore value to an urban wasteland located in the Paris area by transforming it into a punk garden. The challenge of this project is to raise awareness among walkers and the city's residents of this unique nature, which marries with areas that were once exploited and industrialised: a typical piece of heritage from today's Anthropocene era. The aim is therefore to create a place that generates social connections through various activities, by reusing materials found on the site and better preserving and supporting biodiversity. It is an opportunity to showcase this "post-apocalyptic" landscape, populated by waste as well as flora, fauna and fungi gradually reclaiming their place.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*
ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*

CLÉMENT ROUVIER

MÉMOIRE

Génération MADMAX

FR Ce travail s'intéresse aux *low* technologies, qui sont des systèmes durables en Occident et des réponses aux nécessités de survie dans les pays en voie de développement. Afin de nourrir ma définition de ce terme et de ses procédés, j'analyse les films dystopiques Mad Max (George Miller, 1979-2015). Cette saga nous projette dans un futur exempt d'activités industrielles, contraignant l'homme à user du système D pour subsister. En parallèle Violette, un globe-trotteur fictif démontre la faculté chez les animaux à innover afin de survivre dans leur environnement. Ce comparatif mettra en avant l'omniprésence de la *low* technologie dans le vivant afin d'élargir nos connaissances dans ce domaine.

DISSERTATION

Generation MADMAX

EN This project focuses on low technologies, which are sustainable systems in the West, and responses to survival needs in developing countries. To help me define this term and its processes, I analyse the dystopian Mad Max films (George Miller, 1979-2015). This saga projects us into a future free from industrial activity that forces humans to use System D to eke out a living. Alongside this, Violette, a fictional globetrotter, demonstrates the ability of animals to innovate in order to survive in their environment. This comparison will highlight the omnipresence of low technology in the living world in order to expand our knowledge in this field.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ

SUJET LIBRE

Des rivages

FR Ce projet consiste à mettre en avant les qualités des matériaux naturels et de magnifier les déchets industriels démis de leur fonction en leur trouvant une nouvelle forme de beauté, de langage. Ces fragments, glanés sur le pourtour méditerranéen, habillent des costumes affichant des caractéristiques graphiques et techniques personnelles. Ces parures conçues comme des vêtements / micro-architectures fabriquées par assemblage, prennent la forme d'habitacles voués à être portés pour se déplacer comme le bernard-l'ermite cherchant une carapace à habiter. Endossés par un *performer*, ces écrins corporels prennent un sens, celui d'une nouvelle tribu qui porte le passé pour se diriger vers un futur imaginaire. Ils vivent et deviennent les personnages aux traits familiers de nos usages.

FREE TOPIC

Shores

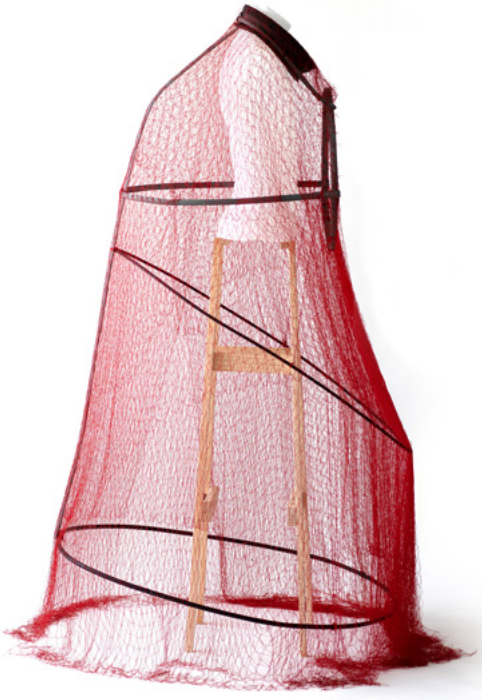
EN This project consists of highlighting the qualities of natural materials and magnifying industrial waste removed from its function, by finding a new form of beauty and language for them. These fragments, gleaned from around the Mediterranean, decorate costumes that boast graphic and technical characteristics. These adornments, designed as pieces of clothing/micro-architecture manufactured by assembly, take the form of compartments intended to be worn in order to move around, like the hermit crab looking for a shell to inhabit. When put on by a performer, these body-cases take on a meaning, that of a new tribe that carries the past towards an imaginary future. They come alive, becoming characters with the familiar features of our uses.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MATHILDE BRETILLOT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
ART DE LA SCÈNE / *PERFORMING ARTS*



FANNY SERVOLLE

MÉMOIRE

Préserver la diversité culturelle

DISSERTATION

Preserving cultural diversity

FR Aujourd'hui menacée par la mondialisation, par des facteurs environnementaux ou encore par un manque d'information, la diversité culturelle pourtant définie comme *«source d'échanges, d'innovation et de créativité»* par l'UNESCO est l'un des éléments nourrissant la richesse de notre monde qu'il convient de tenter de préserver par tous les moyens. Serait-il possible d'y parvenir par le biais de l'architecture et du design? Ce mémoire s'appuie sur des éléments théoriques, des données concrètes et sur l'étude de quatre projets d'architectes afin d'établir une marche à suivre pour créer une architecture ou un design permettant de préserver la diversité culturelle.

EN Currently under threat from globalisation, environmental factors and even a lack of information, cultural diversity, which is nevertheless defined as a "source of exchange, innovation and creativity" by UNESCO, is one of the elements on which the wealth of our world is built, and something we should try to preserve by all means possible. Might architecture and design be a way to succeed in this? This dissertation draws on theoretical elements, concrete data and the study of four architect's projects to establish a process to follow in order to create a form of architecture or design that preserves cultural diversity.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN FOUILLET

SUJET LIBRE

Refazenda

FR Sur la côte atlantique brésilienne, la forêt qui recouvrait auparavant la quasi-totalité du territoire a aujourd'hui presque entièrement été décimée par la colonisation puis la mondialisation. En résistance aux méthodes d'exploitation industrielle des forêts, Evando Matos, un sociologue originaire de la région, imagine un projet de reboisement intelligent. Pour mener à bien cette mission, des équipes de chercheurs et artistes habiteront temporairement une architecture légère, réversible, économique et symboliquement expressive. Inspiré de l'esthétique futuriste transmise par la pop culture dystopique et d'un esprit d'auto-construction porté par des mouvements contestataires, ce projet de mission imagine un lendemain dans lequel l'homme aurait réparé ses erreurs.

FREE TOPIC

Refazenda

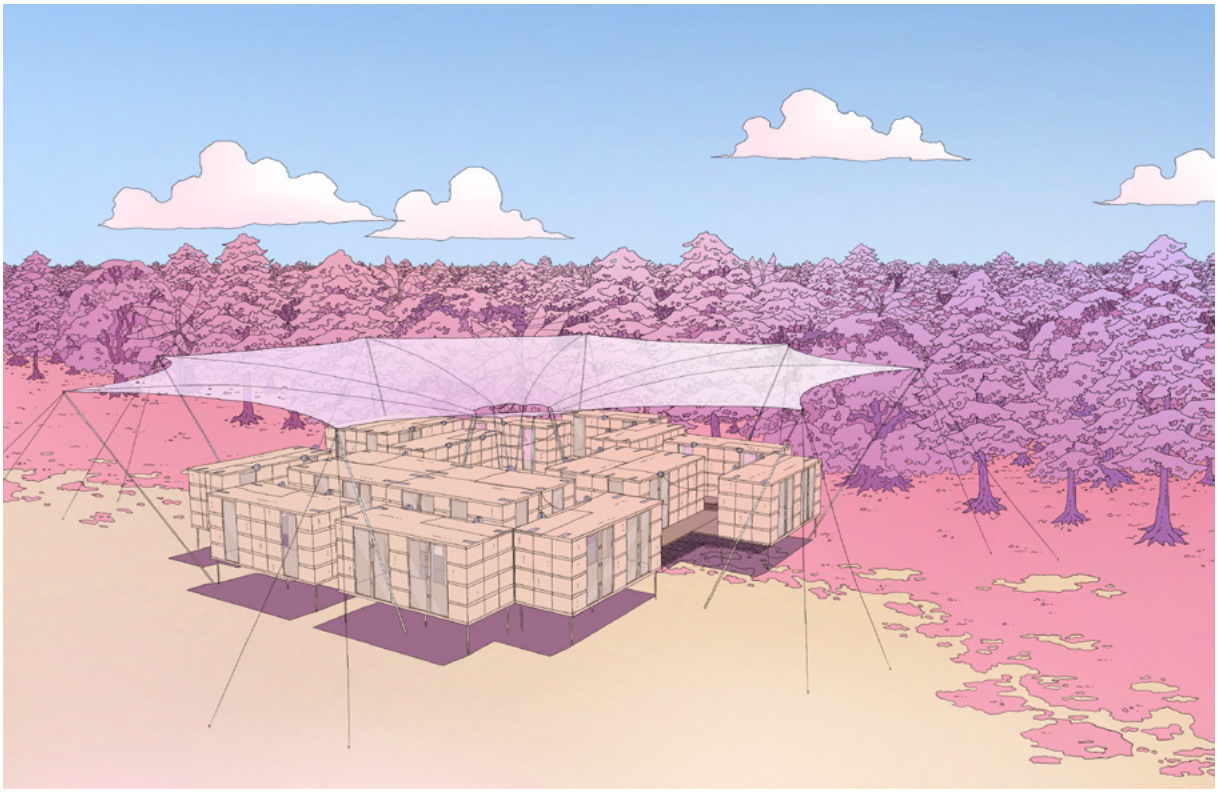
EN On Brazil's Atlantic Coast, the forest that once covered nearly all of the area has now been almost entirely decimated by colonisation, followed by globalisation. In resistance to industrial methods for exploiting the forests, Evando Matos, a sociologist native to the region, is creating a smart reforesting project. To ensure this mission is a success, teams of researchers and artists will temporarily live in a piece of architecture that is light, reversible, economical and symbolically expressive. Inspired by the futurist aesthetic conveyed by dystopian pop culture and a self-build spirit driven by anti-establishment movements, this mission-based project imagines a future in which humans have repaired their mistakes.

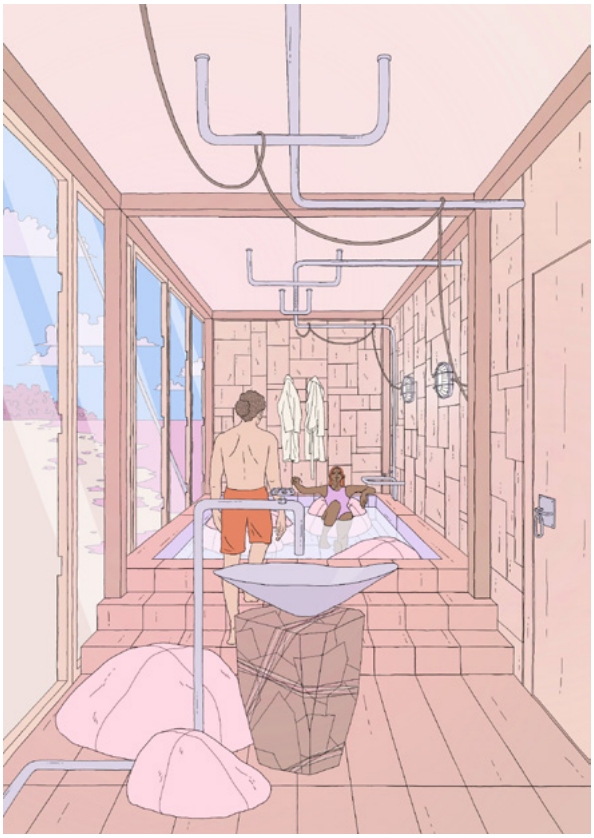
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

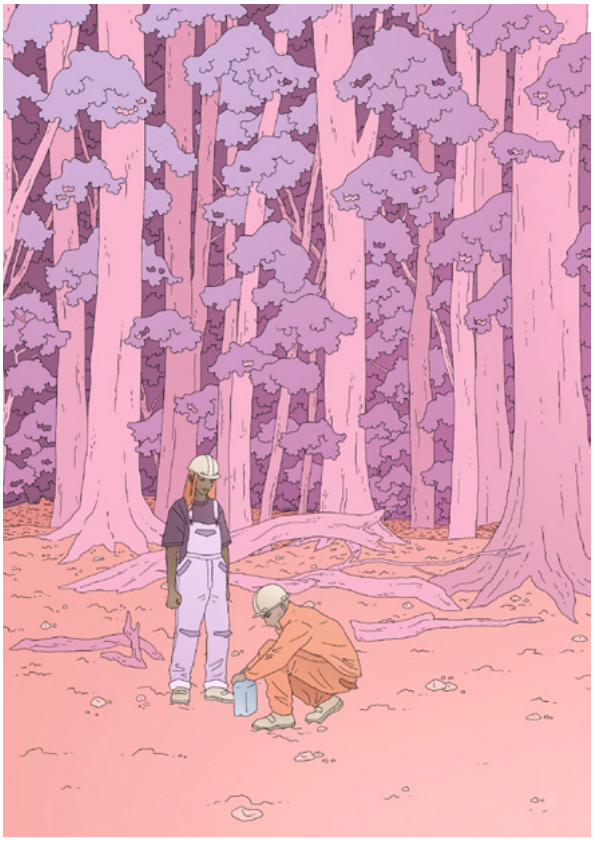
VINCENT TORDJMAN

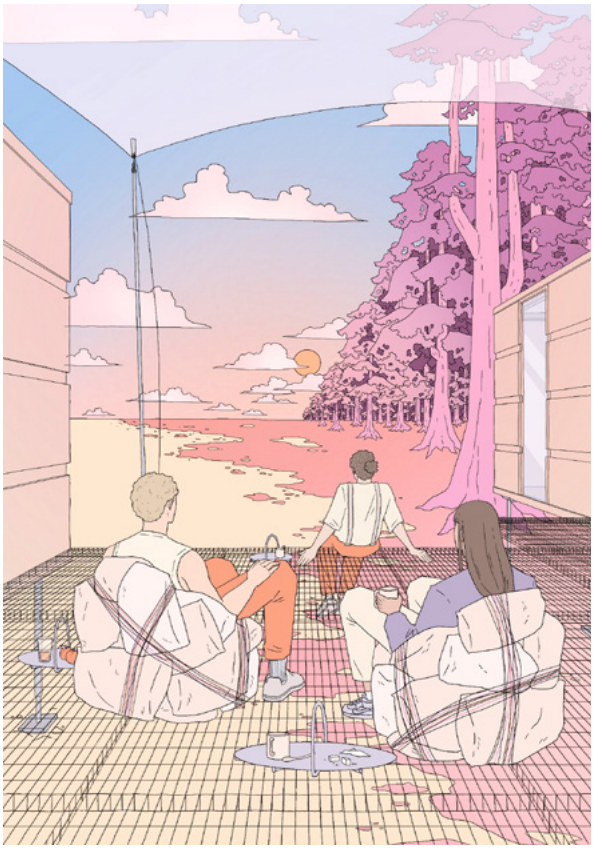
MOTS CLÉS | KEY WORDS

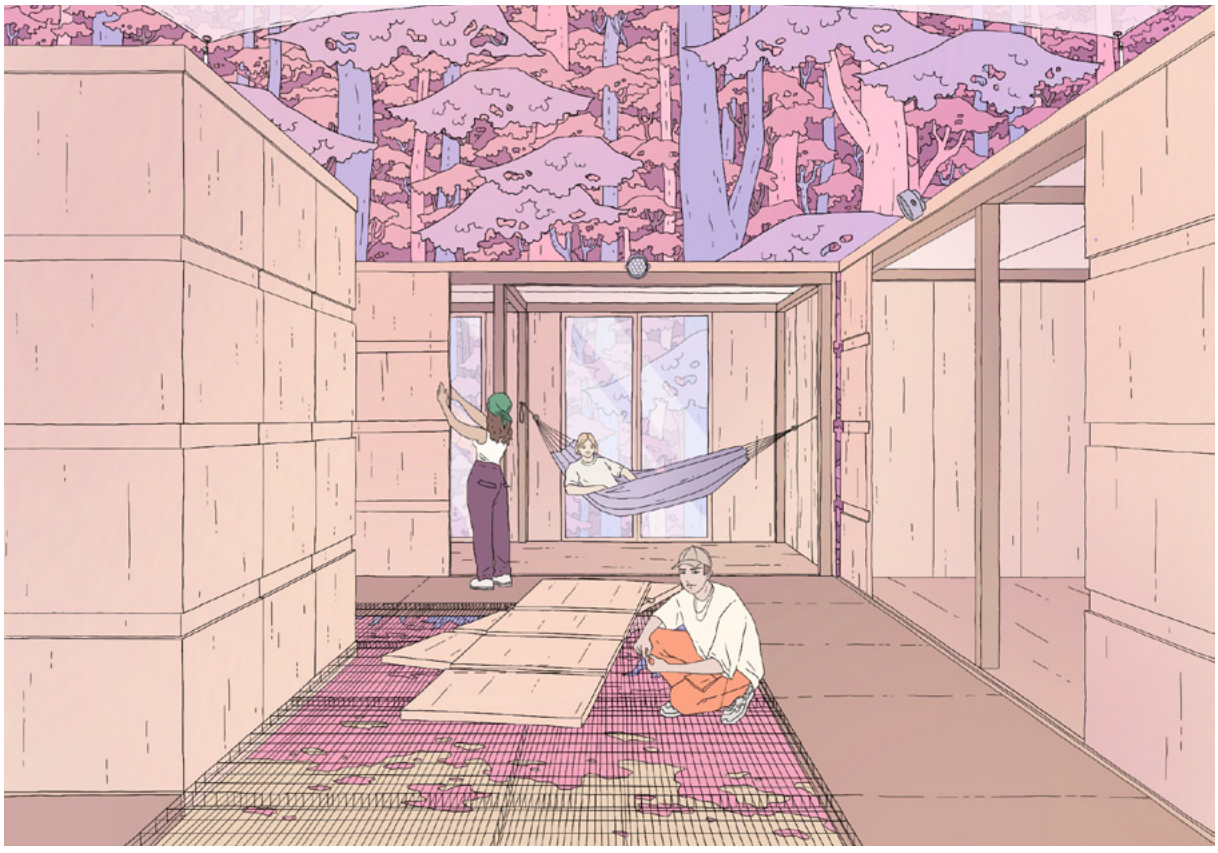
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*











VERS L'EXTÉRIEUR

TOWARDS THE OUTER WORLD

FR Une architecture intérieure et un design en direction de, du côté de, aux environs de, à peu près… à l'extérieur. C'est-à-dire en dehors de, au contact, sur les bords, à la circonférence, à la surface. Vers quelque chose qui se trouve en dehors d'une autre chose, mais à l'intérieur d'une autre chose, selon un emboitement et un continuum multiscalaire. Une manière de penser le monde réel comme milieu et non comme environnement, en dehors de l'opposition entre un centre géométrique, réel, fictif ou symbolique et des limites ou des périphéries. Ainsi, les diplômés de 2022 explorent les milieux au-delà des représentations traditionnelles, à travers les paysages, autant extérieurs qu'intérieurs, les écosystèmes, urbains ou naturels, les territoires, ruraux, sociaux ou symboliques, voire surnaturels.

EN An interior architecture and design aimed at, near to, in the vicinity of, almost... outside. In other words, apart, in contact, on the outskirts, on the outer limits, on the surface. Towards something that is outside something else, but inside another thing, interlocking in a multiscalar continuum. A way of seeing the real world as a middle rather than a surrounding area, outside the opposition between a geometric, real, fictional or symbolic centre and limits or peripheries. As such, the graduates of 2022 explore environments beyond traditional representations, through landscapes, both exterior and interior, ecosystems, be they urban or natural, and territories – rural, social, symbolic or even supernatural.

JULIETTE BRÈS

MÉMOIRE

En premier lieu

DISSERTATION

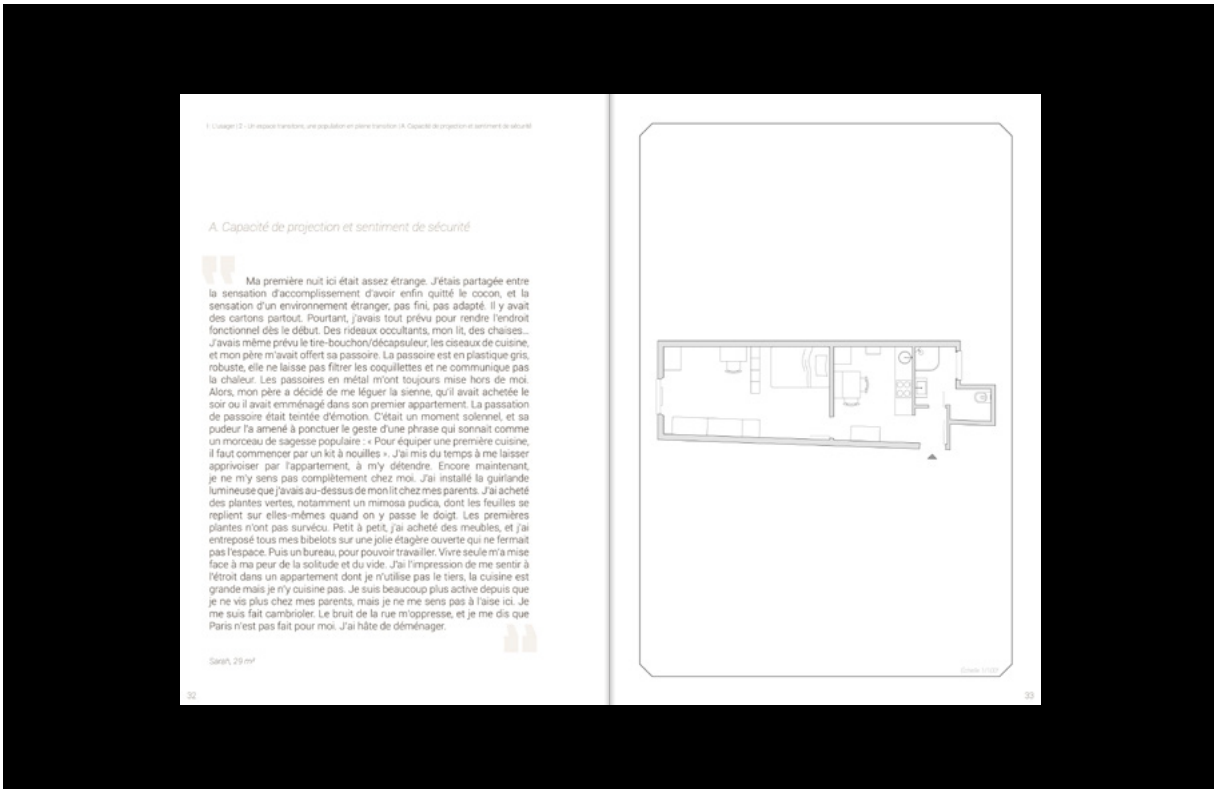
In the first place

FR Ce mémoire n'a pas la prétention d'être un guide pour la transformation d'un logement. Il a plutôt comme objectif d'offrir une compréhension conjoncturelle, sociologique et spatiale des enjeux qu'implique cet exercice, et les pistes qui se dessinent face à la complexité et à la variété des situations rencontrées. La diversité des individus, des espaces et de leur mode d'occupation mène à l'appréhension du projet au cas par cas. La population étudiante est hétéroclite et le patrimoine bâti regorge de singularités. La mission du maître d'œuvre est donc centrale dans la conception et dans la modification, mais le projet se doit de laisser le champ libre à l'occupant, afin de pouvoir se l'approprier autant que possible, par des espaces laissés libres et des solutions d'adaptabilité.

EN This dissertation does not presume to be a guide to transforming a residence. Instead, it aims to offer a circumstantial, sociological and spatial understanding of the challenges involved in such an exercise, and the possible avenues in light of the complexity and variety of the situations encountered. The diversity of individuals, spaces and the ways they are occupied means we must comprehend projects on a case-by-case basis. The student population is varied and the built heritage teeming with singularity. The project manager's role is therefore central to design and modification, but the project must give free rein to the occupant so that they can make it their own as much as possible, through areas left unencumbered and solutions for adaptability.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON



SUJET LIBRE

Paysage intérieur

FR Plutôt que d'envisager le végétal comme un ajout à posteriori de la conception du projet, il prend ici une place centrale et guide l'aménagement des espaces, y prend part, à travers l'aménagement ainsi que la conception de dispositifs le mettant en valeur. Le projet s'insère dans un immeuble d'habitation francilien datant des années 1970. Après une étude du contexte urbain et immobilier du secteur, le programme du bâtiment existant a été remanié en trois appartements, bénéficiant tous d'un accès à une terrasse extérieures. Les volumes et l'apport lumineux de ces espaces sont mis au service de la création d'appartements ou le minéral accommode le végétal pour le laisser exprimer les nombreuses fonctions et vertus que nous lui connaissons.

FREE TOPIC

Interior landscape

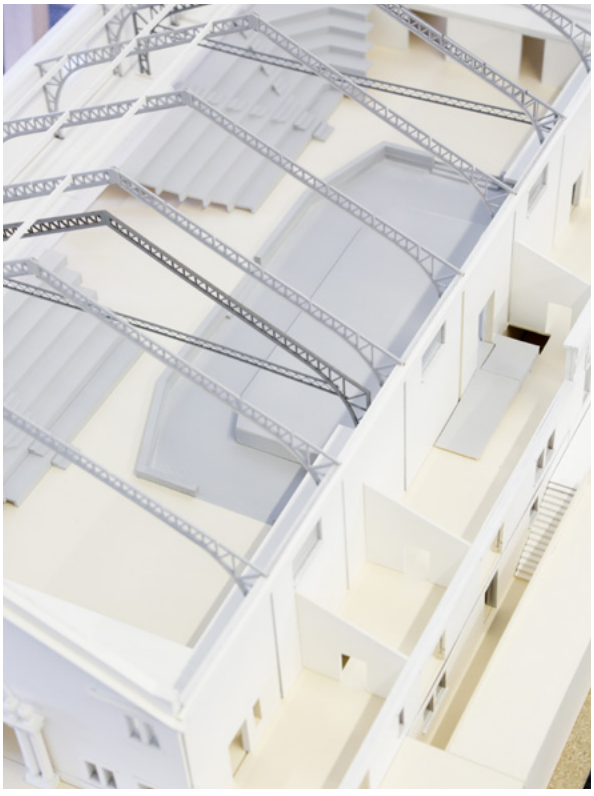
EN Rather than considering plants as an afterthought to the design of the project, they take on a central role here and guide the development of the spaces, taking part in them through the development as well as the design of devices to enhance them. The project is situated in a 1970s Parisian apartment building. After a study of the urban and real estate context of the area, the programme of the existing building has been redesigned into three apartments, all with access to an outdoor terrace. The dimensions and the light brought into these spaces serve to create apartments where the mineral accommodates the botanical, allowing it to express what we know to be its many functions and virtues.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PRIVÉ / *PRIVATE SPACE*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*



DÉBORAH CHURLET

MÉMOIRE

L'eau, l'homme, la nature : trilogie pour un futur à réinventer

FR Dans un monde qui s'interroge sur les bouleversements climatiques et la part de responsabilité des activités humaines, je considère qu'il est urgent de comprendre ce qu'ont été, ce que sont et ce que seront les relations entre l'homme et l'eau. J'ai fait le choix d'une approche multidimensionnelle de ces relations pour identifier ce qu'enseignent aussi bien les légendes que les projets urbains concrets d'hier et d'aujourd'hui. Mon mémoire a pour enjeu, à travers ce voyage dans le temps et dans l'espace, de faire émerger la conception contemporaine de l'eau, de la lutte à la coexistence apaisée. Par quelles réflexions et démarches, l'homme parviendra-t-il à composer avec cet élément essentiel à son existence pour bâtir un environnement à la hauteur de ses envies et de sa vision du futur?

DISSERTATION

Water, humans, nature: a trilogy for reinventing the future

EN In a world that is asking itself many questions about climate change and the level of responsibility of human activity, I believe it is urgent that we understand the relationships between humans and water in the past, present and future. I have chosen a multidimensional approach to these relationships to identify the lessons taught both by legends and by concrete urban projects of the past and present. Through this journey through time and space, my dissertation aims to bring out the contemporary concept of water, from struggle to a peaceful coexistence. What considerations and approaches will allow humans to make do with this element so essential to our existence in order to build an environment that meets our desires and expectations of the future?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MAYALÈNE GUELTON

Dans son livre « Natures intermédiaires »[1], Michel Desvigne considère l'architecture paysagère comme un travail en progression, continu, qui n'atteint jamais un état idéal, qui accumule avec le temps des nouvelles propriétés, de nouvelles qualités et potentiels. "Le paysage est une infrastructure vivante, active, catalyseur de nouvelles formes de réaménagement, supports pour la croissance et évolution de formes d'urbanisme ".

Il s'agit de convaincre et de montrer que le paysage est lui-même un instrument avec lequel il faut composer et qu'il n'est pas passif. Le paysage joue un rôle archaïque et historique. Il a une forme de rusticité allant à l'essentiel pour structurer l'avenir durablement. Ainsi, la transformation du paysage est un précédent à l'édification de quartiers. L'auteur nous parle ainsi de natures intermédiaires : "sommaires, provisoires, en gestation." Elles qualifient un territoire avec lequel il faudra composer plus tard, des structures paysagères, des milieux vivants à l'échelle territoriale.

Le paysage a des qualités préalables avec lesquels urbanistes et architectes transforment la ville. Ces natures intermédiaires sont des architectures provisoires, en gestation. Il faut leur donner du sens, de la lisibilité. Il vaut mieux inventer plutôt que détourner ou inverser comme l'architecture vernaculaire, ainsi on garderait une infrastructure naturelle des villes.

1. Michel Desvigne , Natures intermédiaires: Les paysages de Michel Desvigne, éditions Dunod,2008

En 2005, dans le cadre de la Biennale d'architecture de Rotterdam, Michel Desvigne participe à une réflexion collective sur le devenir du site sud de la ville. Le quartier de Bleiboch Stad à Rotterdam est sous la menace constante des inondations et des dérèglements climatiques. Il a été poldérisé et sa surface sous le niveau de la mer a été entourée de digues. L'eau, captée par des pompes, a été emprisonnée dans ce périmètre permettant de drainer le terrain.

Un curieux phénomène d'inversion s'est alors produit. L'agriculture s'est développée dans ces cellules sèches et en asséchant ces parcelles certaines ramifications du delta venant du Rhin ont été occultées. Les sols tourbeux privés d'eau se sont abaissés autour des anciens méandres constitués de sable incompressible qui sont restés au même niveau. Ce qui a produit un paysage en négatif où les sillons de la rivière sont surélevés par rapport aux terres.

Desvigne propose de briser les digues et de laisser l'eau se répandre en cas d'inondation. Les matériaux des digues se déposeront sur l'empreinte des anciennes rivières afin de surélever les lits sableux qui constitueront les territoires hors d'eau constructibles où les hommes habiteraient. Le paysage inondable resterait agricole. Trois bassins coupés des polders constituent des réserves d'eau potable sont à préserver. Il est indispensable de créer de nouveaux passages pour l'écoulement des eaux en cas de crues autour de ces lacs et de les relier à la nouvelle ville par des remblais construits.

http://micheldesvignepaysagiste.com/en/bleiboch-stad
eau (gris foncé) bassins et fleuve (noir) territoires hors d'eau (blanc, gris clair)

SUJET LIBRE

Entre mer et ciel, la reine des plages

FR Trouville-Sur-Mer, petite ville située sur le littoral de la Manche en Normandie est un havre de paix à deux heures de Paris. C'est un modeste port de pêche avec une vie marine abondante. Il existait à l'origine sur la digue une jetée-promenade avec restaurant, détruite par les Allemands pendant la guerre. La jetée-promenade de Trouville revoit le jour dans mon projet. Recentrée sur des fonctions commerciales et ludiques, elle mettrait en valeur la pêche locale et serait aussi une attraction en soi. Cette annexe de la Poissonnerie en ville offre une promenade pour les touristes et les locaux, une halle aux poissons et un endroit de dégustation au-dessus de la mer pour créer un lieu de loisir, de partage et de découverte plus en lien avec son environnement.

FREE TOPIC

Between sea and sky, the queen of beaches

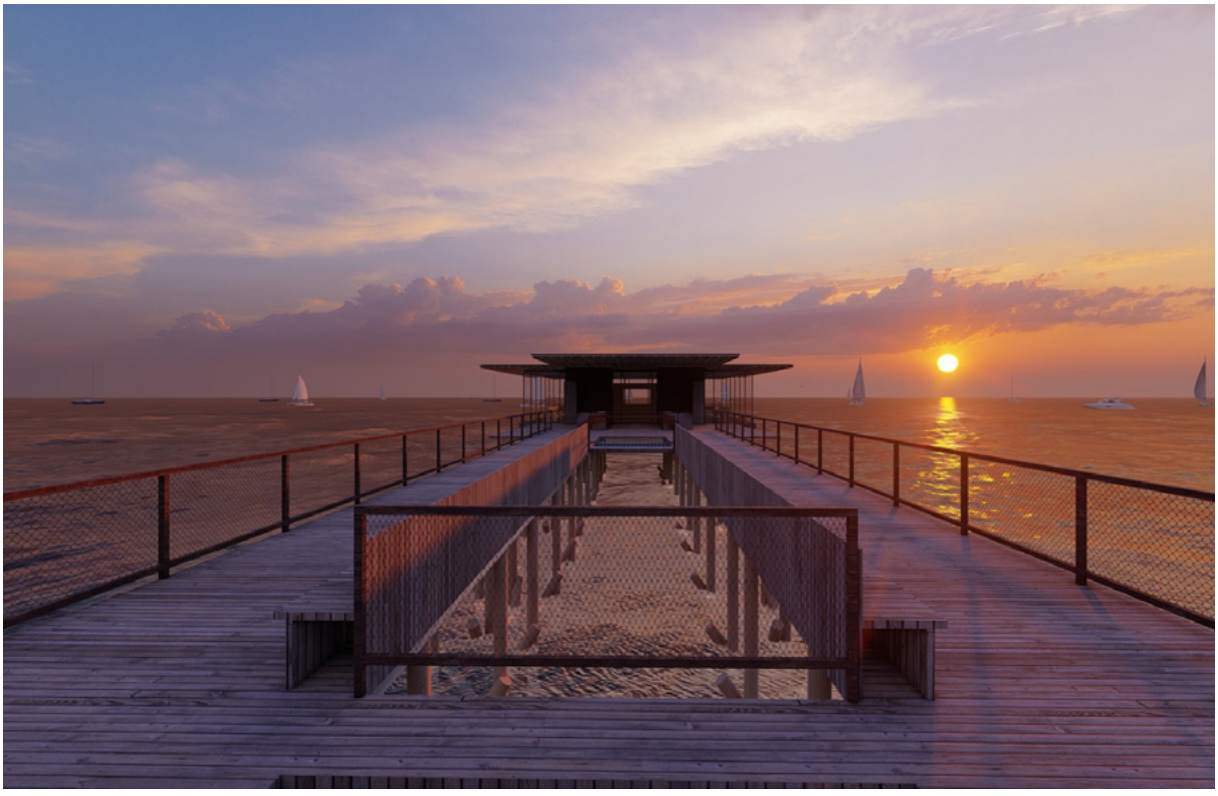
EN Trouville-sur-Mer, a small town on the coast of the Channel in Normandy, is a haven of peace two hours from Paris. It is a modest fishing port teeming with marine life. Originally, there was a pier and promenade on the seawall, with a restaurant, but this was destroyed by the Germans during the war. My project brings Trouville's pier/promenade back to life. Newly focused on retail and entertainment functions, it will showcase local fishing as well as being an attraction in its own right. This annexe of the fishmonger's shop in town offers a promenade for tourists and locals, a fish market and a place to eat overlooking the sea, creating a place of leisure, sharing and discovery that is more closely connected to its surroundings.

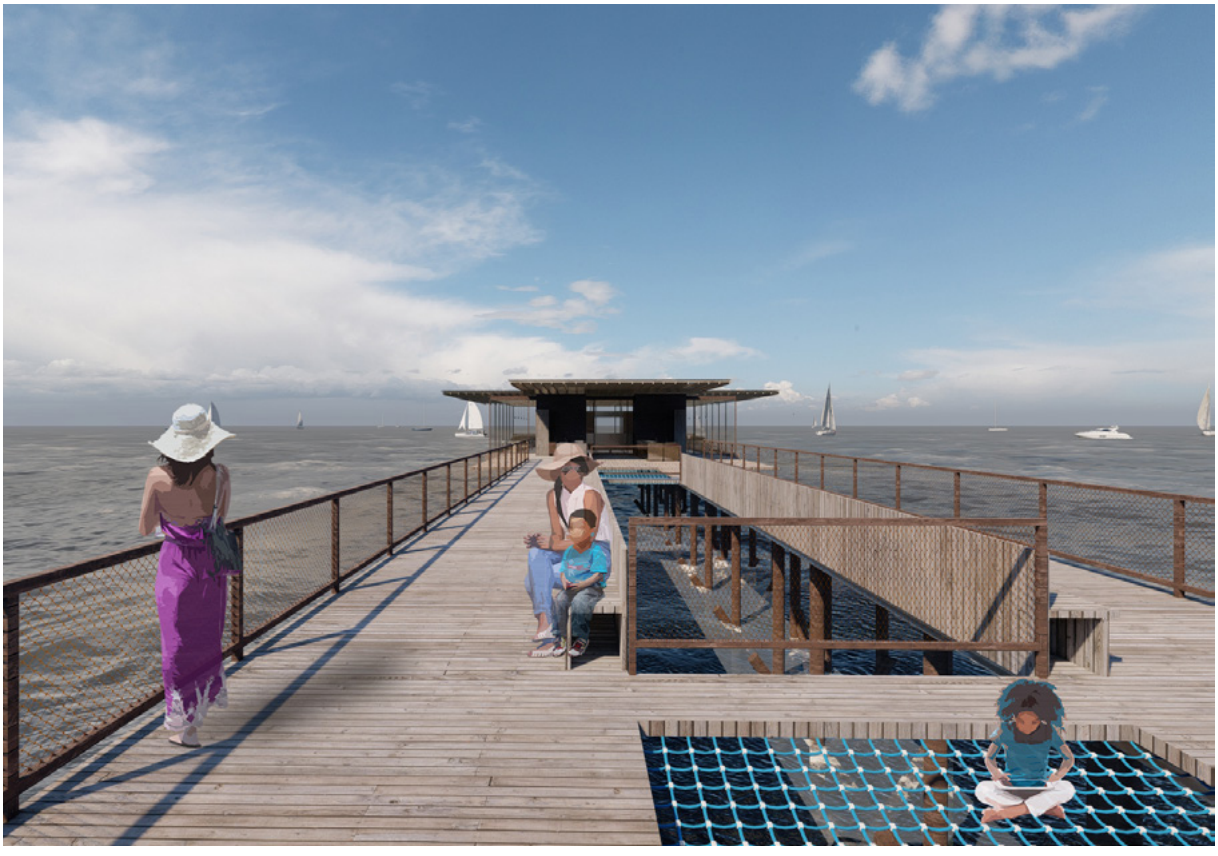
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
PATRIMOINE / *HERITAGE*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*





DAVID GOIRI

MÉMOIRE

Un tango au pas de la patrimonialisation

DISSERTATION

A tango to the rhythm of patrimonialisation

FR Sous l'impulsion des gouvernements uruguayen et argentin, le tango rentre au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2009. L'étude du tango, à travers son histoire, révèle sa richesse et sa diversité. Son hybridation est le fruit d'interactions transculturelles et d'un métissage ethnique. Ce patrimoine vivant, véritable nomade, se recrée en permanence. Cette évolution pose la question de la sauvegarde du tango dans le cadre du processus de l'UNESCO et le rôle joué par l'État et la communauté héritière de ce patrimoine. Ce dernier est l'objet d'enjeux économiques, politiques et sociaux qui sont le reflet des tensions de la société actuelle.

EN At the impetus of the Uruguayan and Argentinian governments, tango joined UNESCO's list of intangible cultural heritage in 2009. Studying tango, through its history, reveals its wealth and diversity. Its hybridisation is the fruit of transcultural interactions and ethnic diversity. This truly nomadic living heritage is constantly being recreated. This evolution raises the question of safeguarding tango as part of UNESCO's process and the role played by the state and the community that inherits this heritage. This is the subject of economic, political and social issues that reflect the tensions of modern society.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ

SUJET LIBRE

Athome

FR La science a inspiré ce projet qui se nourrit aussi de dessin personnel d'agencements complexes de particules formant des ensembles qui évoquent les compositions moléculaires. Sous la forme d'une structure praticable qui utilise aussi la lumière et le son pour proposer une expérience singulière. Cette expérience invite à s'interroger sur l'énigme de la matière et des perceptions. Ce pavillon évoque une énergie, une danse ondulatoire des particules. Cette structure s'inspire de la géométrie des structures chimiques moléculaires et de leur représentation conventionnelle. Elle est constituée d'une accumulation d'éléments, des particules lumineuses et sonores qui rappellent le modèle d'un atome.

FREE TOPIC

Athome

EN This project is inspired by science, as well as my own drawing of complex arrangements of particles forming ensembles reminiscent of molecular compositions. It takes the form of an easy-to-use structure that uses light and sound to offer a unique experience. This experience invites us to consider the enigma of matter and perceptions. This pavilion evokes an energy, an undulating dance of particles. The structure is inspired by the geometry of molecular chemical structures and their conventional representation. It is formed of accumulating elements, light and sound particles that are reminiscent of the model of an atom.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
EVÉNEMENTIEL / *EVENTS*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*

COLOMBE GOURGEON

MÉMOIRE

Fragments, dans l'intimité du chez-soi

FR Établir son chez-soi est un rituel que nous pratiquons tous, s'approprier l'espace, y déposer ses affaires, prendre des habitudes et se sentir bien. Fragments, est une anthologie qui explore le sujet du «chez soi», ces choses qui donnent une âme à un habitat. Résolument personnel et intime, ce mémoire est une réflexion sur ce qui fait un chez soi et comment un architecte d'intérieur peut en créer un pour l'autre. De l'habitat aux objets qu'il contient, de l'intimité aux rituels: le chez-soi se dévoile au fil de ces pages à travers une réflexion plurielle et intime.

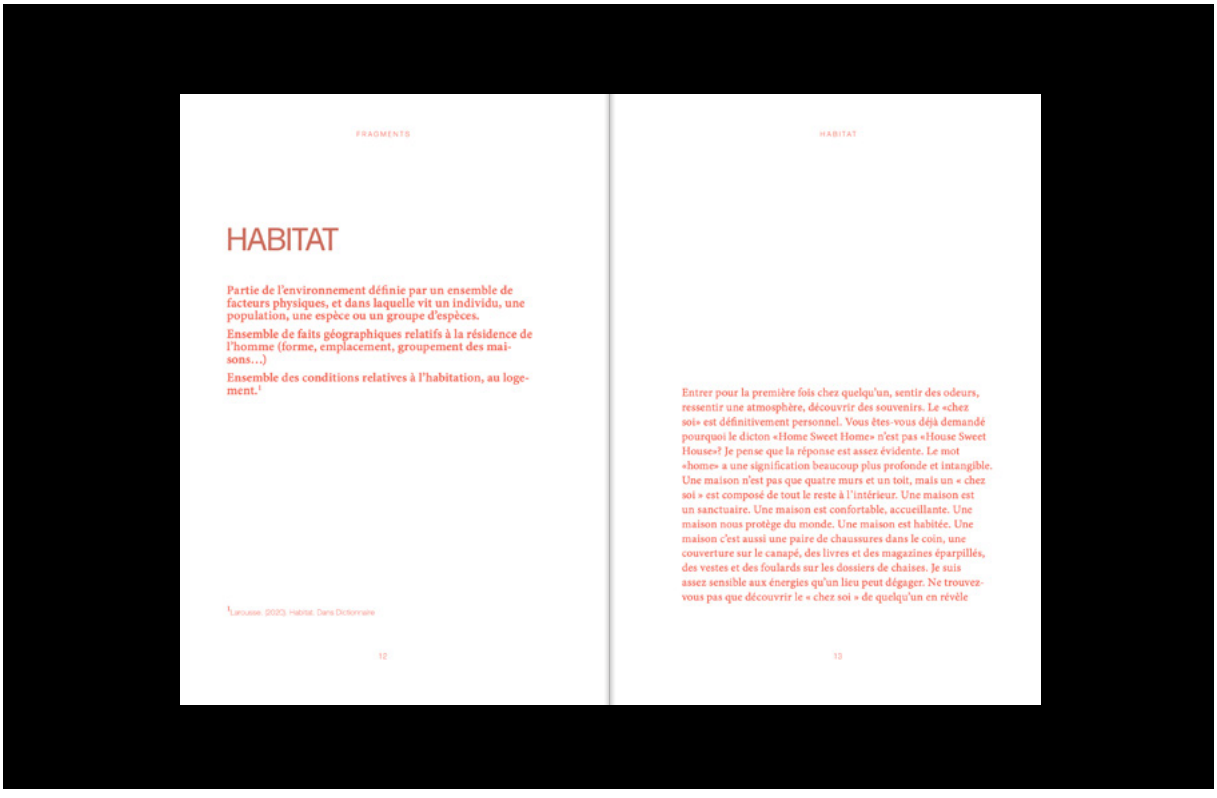
DISSERTATION

Fragments, in the privacy of the home

EN Establishing our home is a ritual practised by all: making a space our own, adding our belongings, getting into habits and feeling comfortable. *Fragments* is an anthology that explores the subject of "home", the things can give a dwelling its soul. This resolutely personal and intimate dissertation reflects on what makes a home a home and how interior architecture can create one for others. From the dwelling to the objects it contains, from private life to rituals, the home is unveiled over these pages through a multifaceted and intimate reflection.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MAYALÈNE GUELTON



SUJET LIBRE

Minza

FR Minza est un nouveau regard sur la coopérative agricole rurale. Du patois manger, son nom évoque à la fois le terroir de la région mais aussi l'éthique du «bien manger». Implantée dans la commune de Mercurol-Veaunes, cette architecture offre un nouveau point de vente aux producteurs locaux. Minza va permettre d'acheter en circuit court des produits régionaux et de saison, en contact direct avec les agriculteurs. Comme une «place du village», Minza est aussi un lieu culturel de partage, de rencontre et d'échange. La conception du pavillon est une réinterprétation du hangar agricole et de l'imaginaire du monde rural. Les espaces sont conçus comme des environnements informels, des micro-climats, libres et accueillants pour que le visiteur se senteimmergé dans le milieu agricole.

FREE TOPIC

Minza

EN Minza is a new perspective on the rural agricultural cooperative. From the patois for "eat", its name evokes both the regional terroir and the ethics of "eating well". Located in the municipality of Mercurol-Veaunes, this piece of architecture offers a new point of sale to local producers. Minza will allow people to purchase regional, seasonally products locally, in direct contact with the farmers. Like a "village square", Minza is also a cultural venue for sharing, meeting and coming together. The design for the pavilion is a reinterpretation of the barn, its imagery borrowed from the rural sphere. The spaces are designed as informal environments, micro-climates that are free and welcoming to enable the visitor to feel immersed in the agricultural environment.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
PATRIMOINE / *HERITAGE*
EVÉNEMENTIEL / *EVENTS*

BRIAC GUESNIER

MÉMOIRE

L’ar(t)chitecture textile

DISSERTATION

Textile ar(t)chitecture

FR La paroi textile telle que décrite par Gottfried Semper est omniprésente dans le paysage visuel. Sa matérialité, fruit de techniques et de matériaux des plus archaïques aux plus innovants se prête à un panel d’emplois touchant les domaines de l’architecture, de l’art ou encore du design. Les créateurs qui s’en emparent nous invitent à un voyage «transarts», au gré de la flexibilité et du flux du textile, jusqu’à rallier le domaine du vêtement, considéré comme l’architecture primitive du corps. Anthropomorphisé dans ce mémoire, le textile raconte son épopée au travers d’exemples illustrant cette forme de communication que nous avons appelée l’«ar(t)chitecture textile».

EN The textile wall as described by Gottfried Semper is omnipresent in the visual landscape. Its materiality, the fruit of techniques and materials ranging from the most archaic to the most innovative, lends itself to a variety of uses covering the fields of architecture, art and design. The creators who make use of it invite us on a “transart” journey through the flexibility and flow of textile, ultimately reaching the realm of clothing, considered the primitive architecture of the body. Anthropomorphised in this dissertation, textile tells its epic story through examples illustrating a form of communication we have called “textile ar(t)chitecture”.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MANOLITA FILIPPI

SUJET LIBRE

Bouncy !

FR Mon 1er est un objet, mon 2e peut être un vêtement destiné à protéger des intempéries, mais mon 3e peut également être une architecture, mon 4e s'emporte en balade, mon 5e est régressif, tendre et moelleux comme un chamallow. Et mon tout est quand même sacrément gonflé! Qui suis-je? Bouncy! Conçu comme un vêtement, j'ai le pouvoir de me transformer en habitacle nomade et provisoire assurant ainsi, en un seul objet, les deux échelles traditionnelles de protection du corps. Mon secret? L'air. D'objet-vêtement je deviens, lorsque l'on me gonfle, objet-habitacle et plus exactement une microarchitecture portable, rétractable et temporaire destinée à assurer une pause douillette et moelleuse propice à la lecture, à la rêverie, à la sieste, là où mon propriétaire le souhaite.

FREE TOPIC

Bouncy!

EN My 1st is an object, my 2nd might be a piece of clothing to protect against bad weather, but my 3rd might also be a piece of architecture, my 4th is something you take on a walk, my 5th is regressive, tender and soft like a marshmallow. And as a whole, I'm really puffed up! Who am I? Bouncy! Designed like a piece of clothing, I have the power to transform myself into a nomadic and temporary dwelling, thus providing the two traditional levels of body protection in a single object. My secret? Air. From an object/garment, I can be inflated to become an inhabitable object and, more precisely, a portable, retractable and temporary piece of micro-architecture designed to provide a soft and cosy break for reading, dreaming, napping, wherever my owner wishes.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

CHARLOTTE JUILLARD

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*
ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*

ADÈLE HERLICQ

MÉMOIRE

L'image parle : la représentation imagée comme langage

FR Ce mémoire pose la question du lien entre image et langage et s'interroge sur son évolution. Partant du constat que l'image et le langage ont toujours été deux entités liées l'une à l'autre et complémentaires dans leur usage de communiquer le monde, cette réflexion remet en cause ce postulat aujourd'hui. En effet, nous avons vu que l'apparition de la technologie et du numérique a considérablement modifié nos rapports à l'image, dans sa manière de les produire et dans sa façon de les regarder. Qu'en est-il par conséquent de cette complémentarité entre image et langage avec ces nouvelles formes d'images ? Comment les utilisons-nous pour nous exprimer aujourd'hui ?

DISSERTATION

Images speak: image-based representation as language

EN This dissertation raises the question of the link between image and language and explores its evolution. Starting from the observation that image and language have always been two interconnected and complementary entities in their use for conveying the world, this reflection challenges this postulate today. We have seen how the emergence of technology and the digital world has considerably altered our relationships with image, both in our way of producing them and of seeing them. Consequently, what becomes of this complementarity between image and language with these new forms of images? How do we use them to express ourselves today?

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

JULIEN VERHAEGHE

L'IMAGE : UN MOYEN DE COMMUNICATION 01

01 | L'IMAGE : UN MOYEN DE COMMUNICATION

Le langage aurait été développé il y a environ deux millions d'années. Nous ne savons pas exactement quelle forme il prenait, ni quelles sont les raisons qui ont poussé les hommes à le développer, mais nous pouvons supposer qu'il découle du besoin de communiquer le monde, c'est-à-dire soi, ou son environnement, aux autres[3]. Ce besoin reste présent à travers le temps car il est difficile de transmettre une information issue de notre subjectivité en des termes compréhensibles par d'autres subjectivités. L'image est un support de référence partageable, ce qui le rend utile dans le cadre de la communication et notamment dans le langage.

3. DORTIER, Jean-François. Langage et évolution : nouvelles hypothèses. Sciences Humaines, 2003.

1. UN LANGAGE FONDÉ SUR L'IMAGE

Image et langue écrite sont apparus en parallèle, soit pour pallier les limites de l'autre, soit parce que c'est une forme d'expression qui convient mieux. Pour comprendre cette complémentarité, il faut d'abord se pencher sur l'apparition des images et du langage dans nos civilisations.

Aussi, avant de pouvoir s'exprimer oralement, les premiers Hommes savaient déjà utiliser des outils pour retranscrire sur un support des images d'éléments qu'ils observaient ou même des éléments plus abstraits. Ainsi nous avons retrouvé des coquillages ornés, des dessins figuratifs et des gravures avec des motifs géométriques sur des supports tels que la pierre ou l'os, mais aussi des peintures, des dessins ou encore de mystérieux symboles sur les parois de leurs cavernes. Il a été observé que la plupart des éléments que ces premiers Hommes dessinaient étaient comme nous l'avons vu de nature hétérogène. Cela suppose que dès l'apparition de l'image, il existe une forme de lecture globale d'un ensemble d'éléments dissociés[4]. Une notion ne peut alors être déchiffrée et comprise qu'en ayant les codes de la civilisation qui la transcrit. Grâce au rythme des espaces qui séparent ces différents éléments, nous avons pu les comprendre comme étant un tout. Ceci évoque le ressenti d'un système d'écriture où chaque lettre et chaque mot ont leurs espaces, mais où ensemble ils ne sont qu'un : un texte. Grâce à leur évolution morphologique, ils développent ensuite d'autres formes de langage : le mime, des signes, un protolangage, etc. Tous cependant possèdent un point commun : la simplicité des concepts exprimés. Les moyens de communication, qu'ils utilisent un support ou qu'ils soient oraux, ne peuvent exprimer de notions complexes en raison de l'absence de grammaire, de conjugaison ou de verbes. Ici, les images, relativement complexes et techniques, ne peuvent exprimer que des idées simples. Il faut attendre que l'Homme évolue davantage pour qu'il ait la capacité d'exprimer des notions plus complexes et qu'il développe d'autres formes de langage pour répondre à ce nouveau besoin.

4. CHRISTIN, Anne-Marie (ed.). Histoire de l'écriture : de l'idéogramme au multimédia. Flammarion, 2001.

14

L'IMAGE PARLE 15

SUJET LIBRE

Face(ade)

FR Les formes s'entremêlent et dessinent un paysage, celui de mes réflexions, celui qui me plaît le plus, celui que je vois surgir instinctivement comme un jeu de construction. Il s'assemble et rappelle mes voyages. Explorer le monde c'est faire des rencontres, avec des matières, des couleurs et des formes qui marquent notre passage. La façade, comme visage expressif de la ville, marque le début de ce voyage formel, qui à travers un protocole systématique, met en avant mon regard sensible sur l'extérieur et son environnement. Cette expédition commence par Paris, continue à Londres et fini à Venise. Elle renaît ensuite par le travail manuel d'artisanat.

FREE TOPIC

Face(ade)

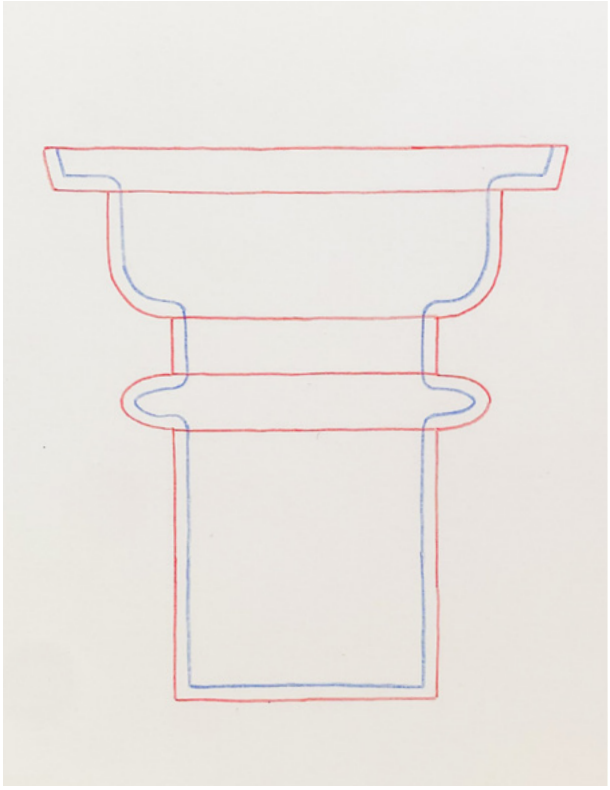
EN Forms intermingle to create a landscape, the one of my thoughts, the one I like the most, the one I see emerging instinctively like a construction game. It brings together and evokes my travels. To explore the world is to experience encounters, with materials, colours and shapes that mark our journey. The façade, as the expressive face of the city, marks the beginning of this formal journey, which, through a systematic protocol, highlights my sensitive view of the exterior and its environment. This expedition begins in Paris, continues in London and ends in Venice. It is then reborn through the manual work of craftsmanship.

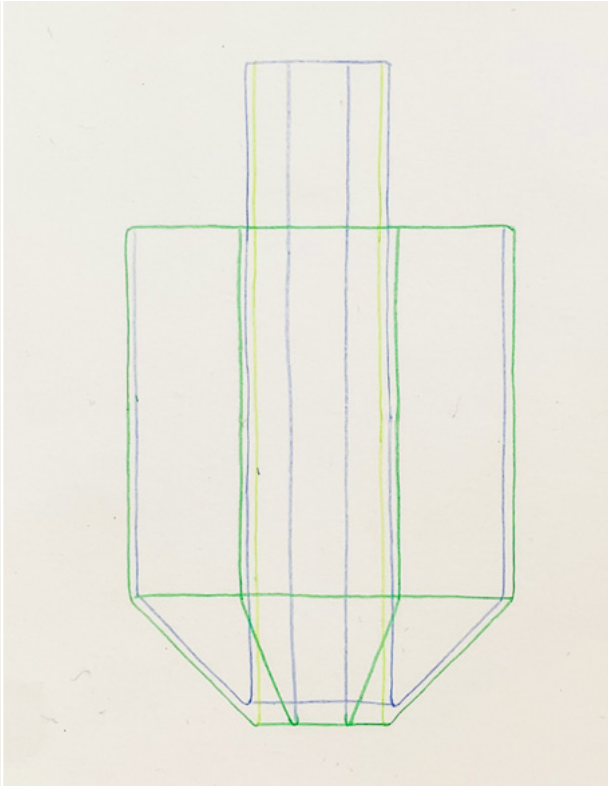
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

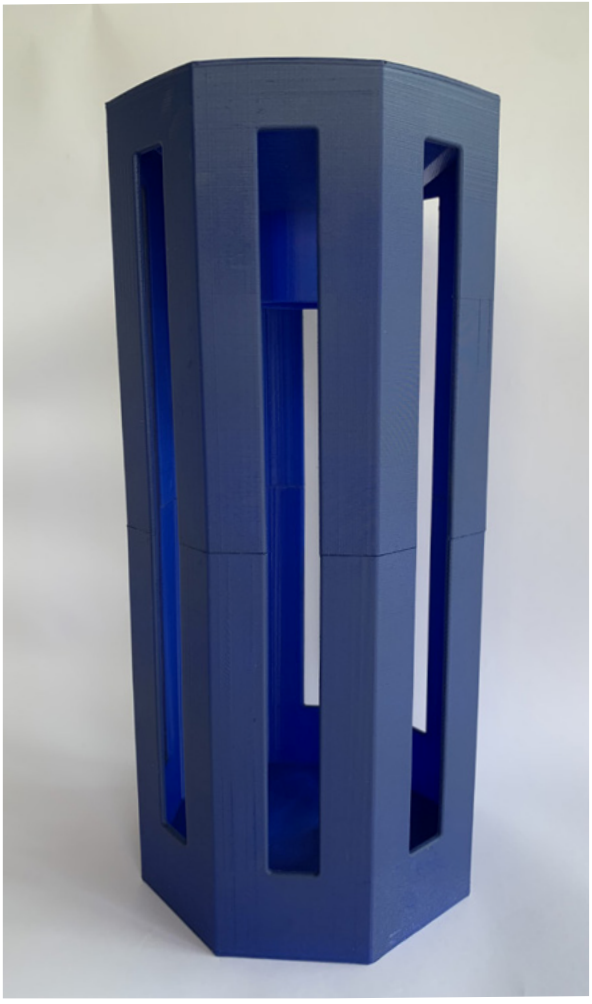
MARCO MENCACCI

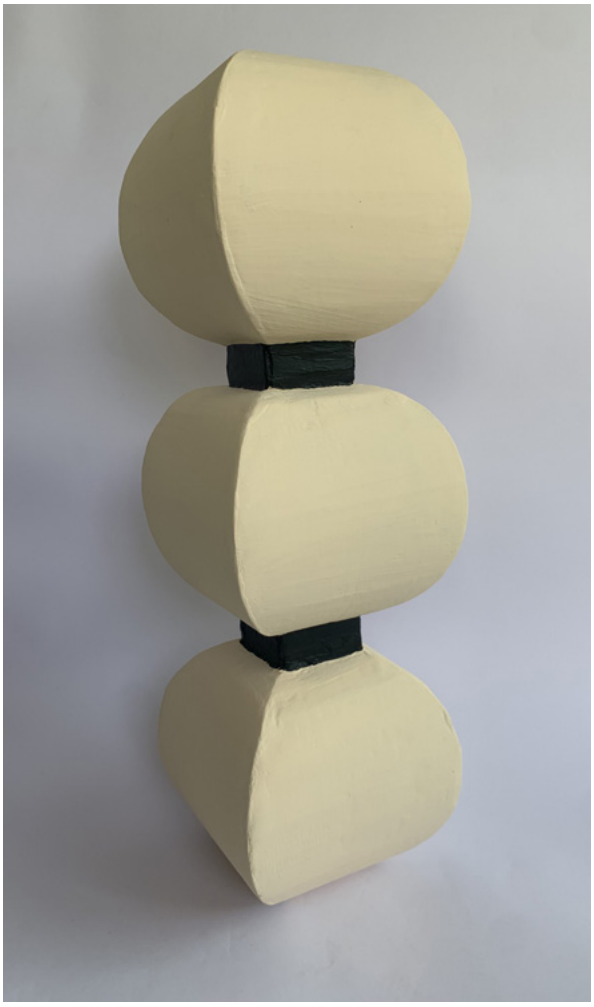
MOTS CLÉS | KEY WORDS

DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*
ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*









VICTORIA LARROZE

MÉMOIRE

Design

DISSERTATION

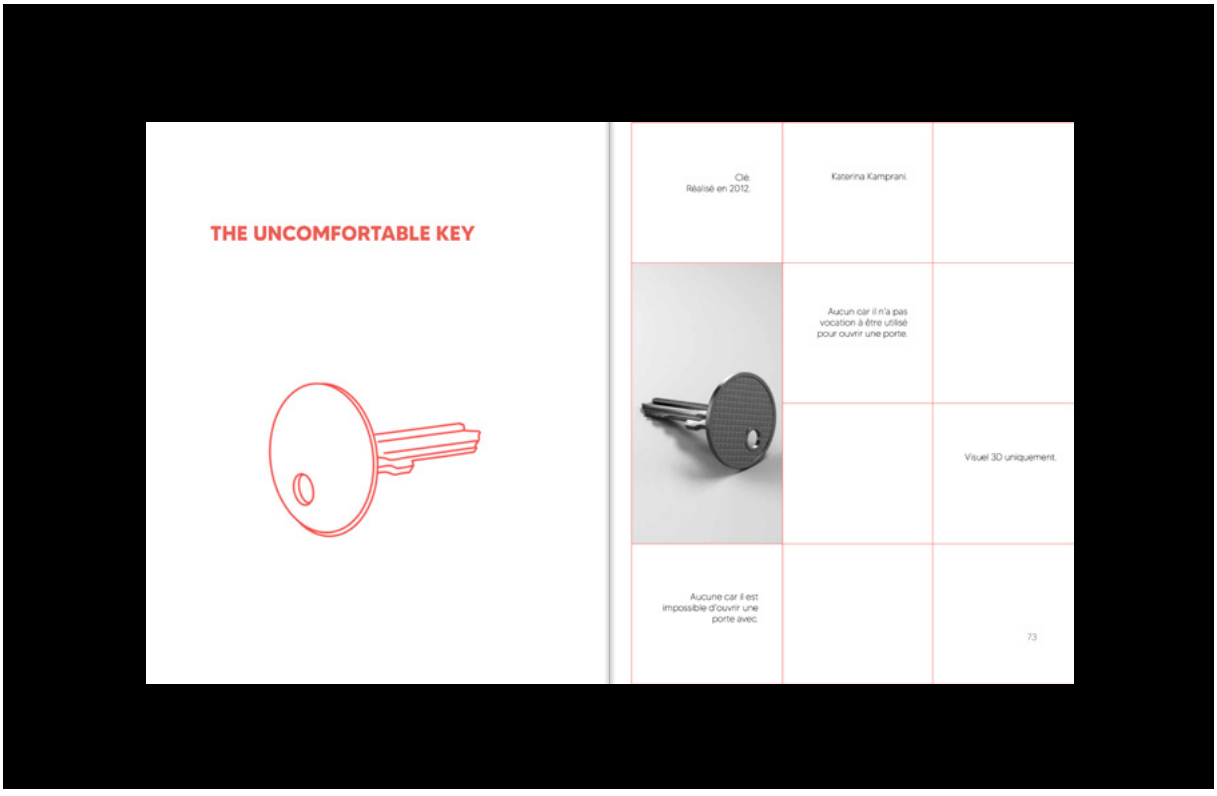
Design

FR L'inquiétante étrangeté du design est une réflexion sur 33 objets étranges, inquiétants, qui sortent de l'ordinaire. Ils sont présentés et leurs usages expliqués sous forme de mode d'emploi. L'objectif est de découvrir des objets étonnants et de prêter attention aux ressentis, aux sentiments, aux réactions qu'ils provoquent chez le lecteur. Chaque ressenti est différent face à ce catalogue, mais l'analyse de ces objets permet ensuite de réfléchir à leur place dans le champ du design et dans la société. L'importance de la fonction et de l'usage d'un objet peut alors se discuter. Ils remettent en question notre perception du design et sa définition.

EN The unsettling strangeness of design is an exploration of 33 strange, unsettling, out-of-the-ordinary objects. They are presented and their uses explained in the form of instructions. The aim is to discover surprising objects and pay attention to the perceptions, feelings and reactions they provoke in the reader. Each perception to this catalogue is different, but the analysis of these objects then allow us to consider their place in the field of design and in society. The importance of an object's function and use can then be discussed. They challenge our perception of design and its definition.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN FOUILLET



SUJET LIBRE

Moque-Souris

FR Dès le plus jeune âge, les enfants s'éveillent au monde qui les entoures. Dans l'espace public, ils sont constamment confrontés au monde. L'aire de jeux est indispensable pour le développement de l'enfant. Le parc Montsouris accueil 3 aires de jeux, inchangées depuis une quinzaine d'années. C'est dans ce cadre que mon diplôme se tourne vers la création de 3 aires de jeux qui répondent aux besoins des enfants et met en lumière la richesse du parc. Chaque aire de jeux est basée sur une thématique en lien avec l'histoire du parc Montsouris. Les trois thématiques sont : la station météo, la Ligue de Protection des Oiseaux, Le palais du Bardo. Surprenante et à l'éveil des sens, Moque-Souris se révèle en véritable terrain d'apprentissage pour les enfants de 3 à 10 ans.

FREE TOPIC

Moque-Souris at Montsouris park

EN From when they are very young, children develop an awareness of the world around them. In the public space, they are constantly confronted with the world. Playgrounds are essential to a child's development. Montsouris park is home to 3 playgrounds that have remained unchanged for fifteen years. This is the setting for my degree project, focusing on the creation of 3 playgrounds that meet children's needs and highlight all the park has to offer. Each playground is based on a theme linked to the history of Montsouris park. The 3 themes are: the weather station, the League for the Protection of Birds, the Palais du Bardo. Surprising and stimulating to the senses, Moque-Souris is revealed as a place for learning for children aged 3 to 10.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*

CAROLINE LECŒUR

MÉMOIRE

Et si on jouait au designer ?

DISSERTATION

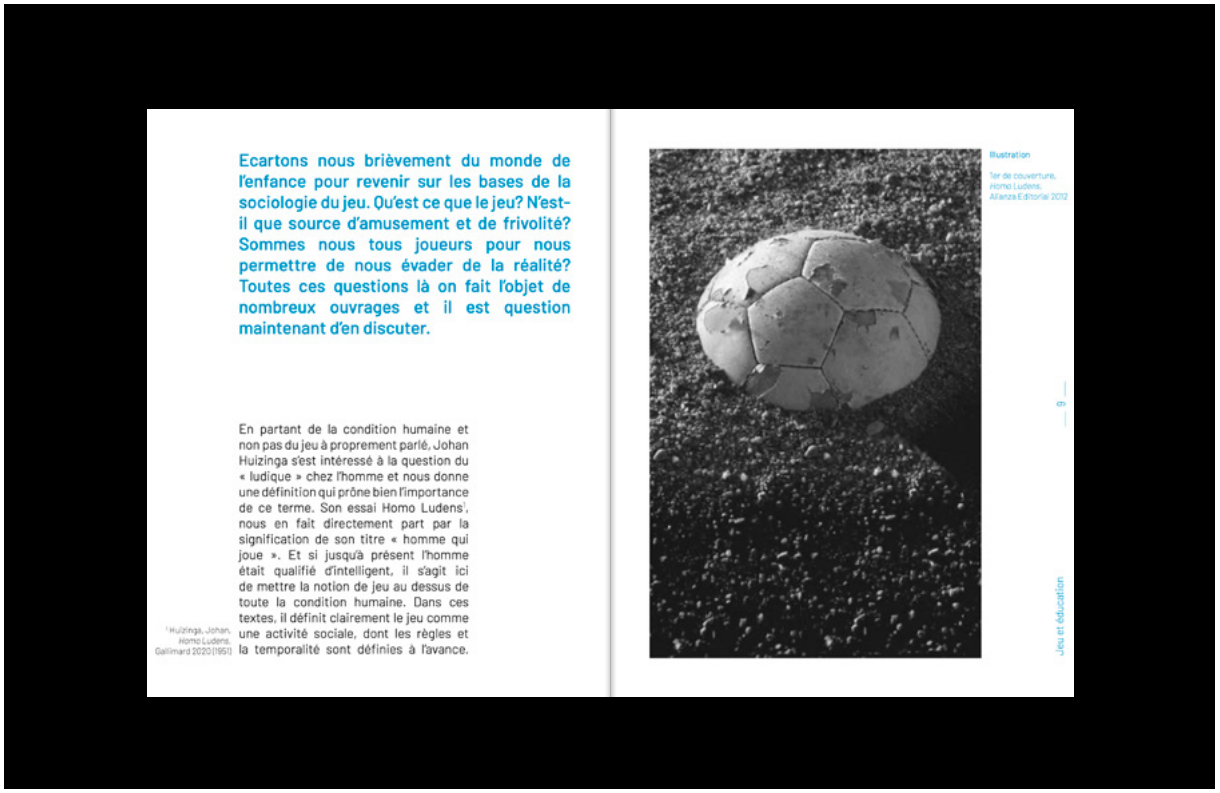
Let's play designers!

FR Au cours de l'histoire, l'interdépendance entre les notions de jeu et d'éducation a été volontiers étudiée et mise en pratique. La démarche de ce mémoire est d'appréhender ce sujet en revenant aux prémices de la vie, l'enfance. Nous connaissons tous les atouts des jeux éducatifs, mais il est question ici de comprendre le rôle du designer dans l'élaboration de ces jeux. Que véhicule t-il aux enfants par les jeux qu'il crée? Quelles en sont ses motivations? Quelle est l'importance de son rôle dans l'éducation d'un enfant? En quoi, finalement, le jeu peut designer l'éducation d'un enfant?

EN Throughout history, the interdependence between the notions of play and education has been freely studied and put into practice. The aim of this dissertation is to understand this issue by returning to early life: childhood. We all know the benefits of educational games, but here the aim is to understand the designer's role in developing these games. What do they convey through the games they design? What are their motivations? What is the importance of their role in a child's education? And, finally, to what extent can play design a child's education?

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN FOUILLET



SUJET LIBRE

Promenade flottante

FR Ce projet propose de redéfinir l'espace et la temporalité de l'île aux Cygnes, située sur la Seine entre le 15e et le 16e arrondissement de Paris. Tout au long de cette promenade, le passant est invité à s'évader du tumulte citadin en s'imprégnant du lieu et de la dualité architecturale qui l'entoure. Elle est interrompue par divers événements qui viennent ralentir le parcours et ainsi rythmer l'expérience en plusieurs actes.

FREE TOPIC

Floating promenade

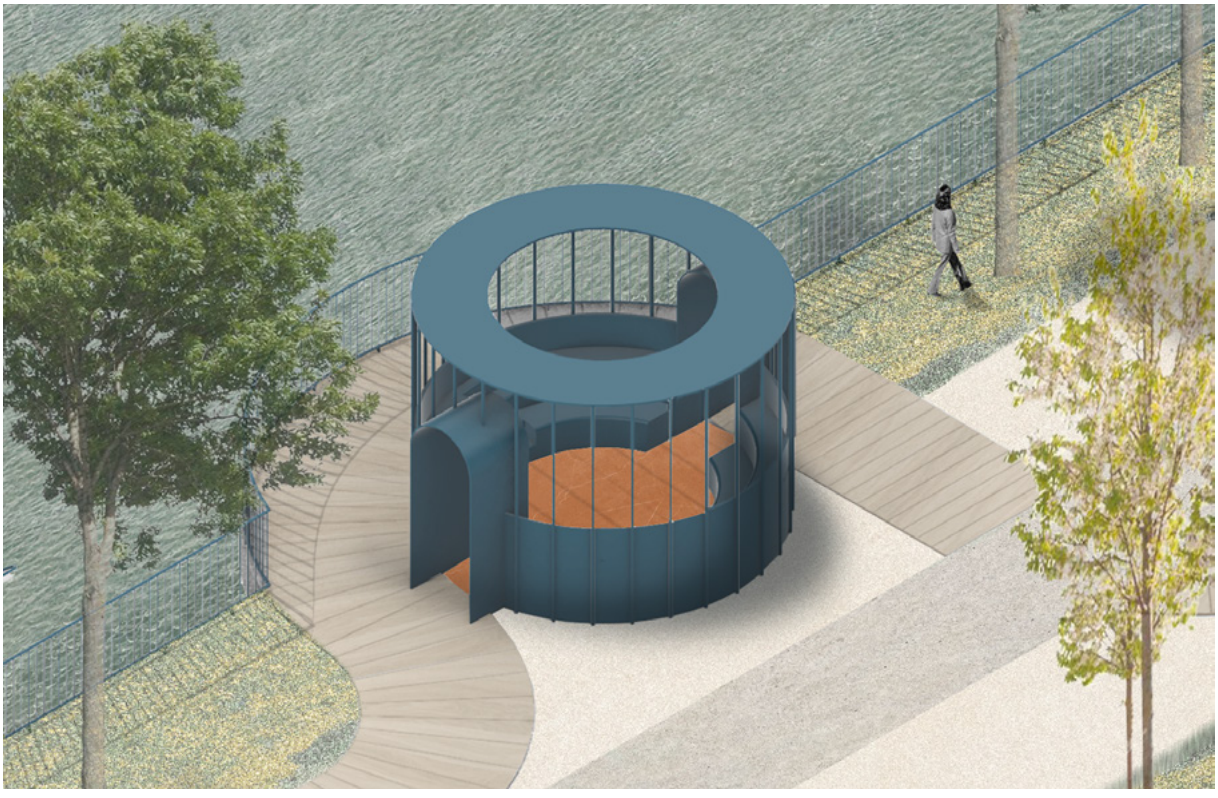
EN This project proposes to redefine space and time on the Ile aux Cygnes, situated on the Seine between the 15th and 16th arrondissements of Paris. All along this promenade, passersby are invited to escape the hustle and bustle of the city by soaking up the place and the architectural duality that surrounds it. It is punctuated by various events that slow the journey and cadence the experience into several acts.

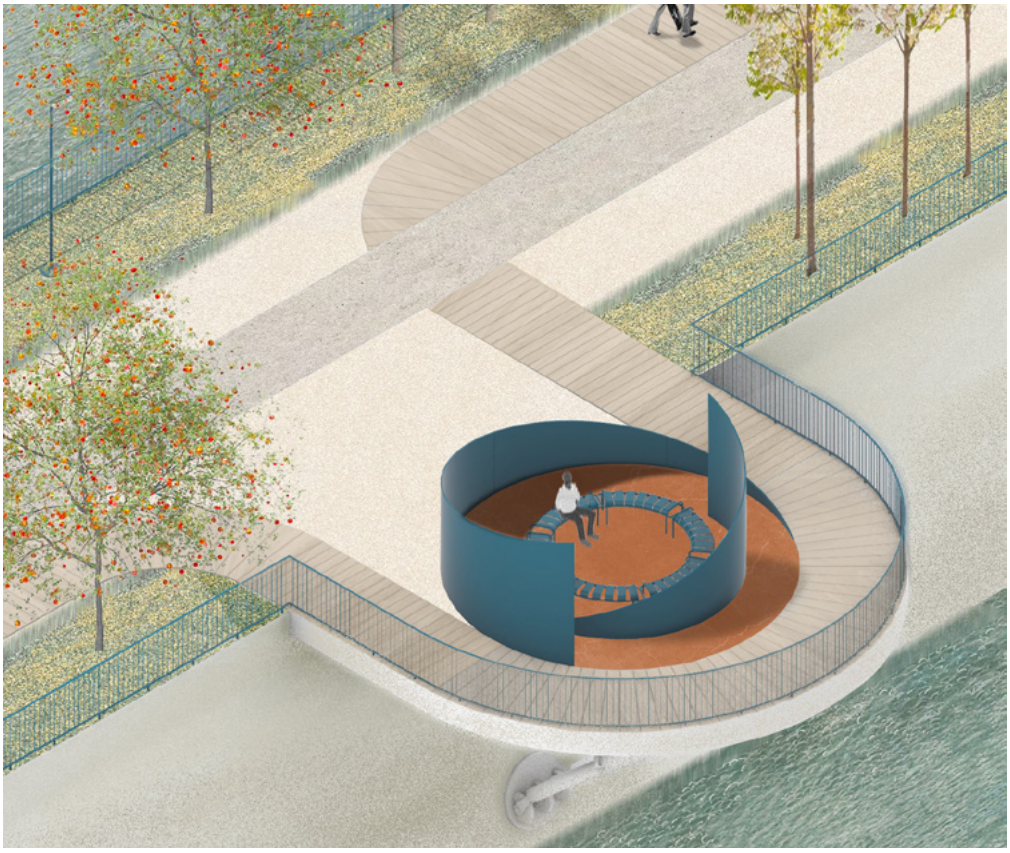
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

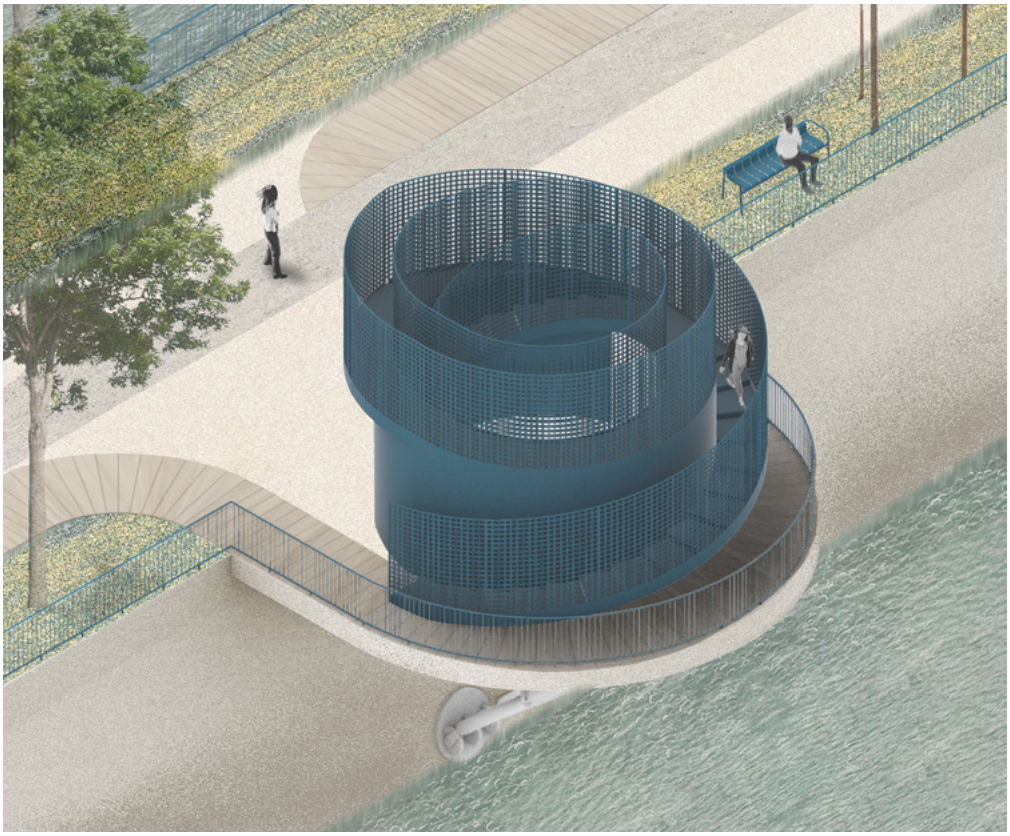
EVANGELOS VASILEIOU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*







JINSOO LEE

MÉMOIRE

L'architecture traditionnelle coréenne qui embrasse la nature

FR À travers le temps, de nombreuses émotions inhérentes à notre espace traditionnel ont été révélées par des méthodologies diverses. Au-delà de l'analyse formelle, structurelle et des études sur les différences régionales, de nombreux courants philosophiques ayant influencé leur époque se sont aussi intéressés au sujet, du confucianisme au bouddhisme, en passant par le taoïsme. On ne saurait négliger l'importance des activités artistiques et créatives du passé dans notre sentiment d'appartenance nationale, car elle influence notre pensée idéologique jusque dans le présent. Avant que l'architecture occidentale moderne n'acquière son statut et sa reconnaissance au niveau mondial, l'architecture traditionnelle coréenne avait déjà formé un style architectural unique à travers des méthodes basées sur l'intégration de l'homme dans son environnement naturel. Plus simplement, l'architecture traditionnelle coréenne a développé des relations étroites avec la nature et son étude révèle les attitudes et les règles que nos ancêtres avaient envers cette même nature.

DISSERTATION

The traditional korean architecture that embraces nature

EN Through time, numerous emotions inherent in our traditional space have been revealed through various methodologies. Beyond formal and structural analysis and studies on regional differences, a large number of philosophical movements that have been influential in their time have also focused on the subject, from Confucianism to Buddhism via Taoism. The importance of the artistic and creative pursuits of the past in our feeling of national belonging should not be overlooked, as it continues to influence our ideological thinking in the present. Before modern Western architecture acquired its status and recognition on a global level, traditional Korean architecture had already formed a unique architectural style through methods based on man's integration into his natural environment. More simply, traditional Korean architecture has developed close connections with nature, and studying it reveals the attitudes and rules that our ancestors held in relation to this very nature.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MANOLITA FILIPPI

SUJET LIBRE

Le Chapeau du Puy

FR Après quelques guerres, une industrialisation et une modernisation rapide, il est temps pour la Corée du Sud de refléter les traditions qu'elle a oubliées et de relier le présent au passé. Il est maintenant défini que la tradition n'est plus transmise par les ancêtres, mais qu'elle se crée avec nos efforts volontaires pour la maintenir. En d'autres termes, nous devons faire notre tradition et la préserver. Elle est directement associée à l'identité et la transplante dans le présent. J'ai donc décidé de faire un petit bâtiment moderne qui a l'esprit de l'architecture traditionnelle coréenne pour aider la poursuite de notre tradition au présent.

FREE TOPIC

The Chapeau du Puy

EN After several wars and rapid industrialisation and modernisation, it is time for South Korea to reflect its forgotten traditions and connect the present to the past. It is now established that tradition is no longer passed down by ancestors, but is created with our intentional efforts to maintain it. In other words, we must make our own tradition and preserve it. It is directly associated with identity and transplants it in the present. I therefore decided to make a small modern building in the traditional Korean architectural spirit, to help pursue our tradition in the present.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU

MOTS CLÉS | KEY WORDS

ESPACE PUBLIC / *PUBLIC SPACE*
SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*

RAPHAËLLE LHUILLIER

MÉMOIRE

Isolario. L'île, entre mythe et réalité

FR Quand j'ai commencé à écrire ce mémoire, je l'imaginais comme une exploration personnelle à travers les cartes, les dessins, les histoires d'îles… Pourquoi l'île? J'entretiens, depuis mon premier voyage, une fascination pour ces micro-territoires et le besoin de m'y rendre encore et encore. Comme des aimants, les îles appellent les îles, elles sont faites pour que l'on y revienne. De plus, l'île comme espace complexe et contradictoire ouvre un champ de réflexion des plus stimulants. Elle se situe entre le réel et l'imaginaire: géographiquement, c'est une étendue de terre entourée d'eau, mais cette terre se définit presque davantage par sa force d'évocation que par sa géographie. Ainsi, dans ce mémoire, j'explore les effets de l'île sur l'imaginaire littéraire et artistique à travers une série de cartographies, puis je pars expérimenter un territoire insulaire méditerranéen: celui de l'île de Porquerolles. Cette partie est le fruit d'une errance personnelle, au grès des lieux, des rencontres et des hasards d'un paysage pourvu d'une forte identité. Tous ces fragments rassemblés construisent mon Isolario, où chaque image n'a de cesse de m'interroger et de forger mon regard.

DISSERTATION

Isolario. Islands, between myth and reality.

EN When I began to write this dissertation, I envisaged it as a personal exploration through maps, drawings, the histories of islands… Why islands? Ever since taking my first journey, I have been fascinated by these micro-territories and felt a need to return to them again and again. Like magnets, islands call out to islands, they are made for us to return to them. What's more, an island as a complex and contradictory space opens up a highly stimulating field for consideration. They are situated between the real and the imaginary: geographically, an island is a stretch of land surrounded by water, but this land is defined almost more by its evocative power than its geography. As such, in this dissertation, I explore the effects of islands on the literary and artistic imagination through a series of cartographies, before setting off to experience an insular Mediterranean territory: the island of Porquerolles. This section is the fruit of a personal wandering through the places, encounters and happenstances of a landscape with a strong identity. All these fragments are reassembled to build my Isolario, each image of which has constantly made me think and shaped my outlook.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
LAURE FERNANDEZ

SUJET LIBRE

« La montagna che parla »

FR Stromboli est une île volcanique, berceau de la civilisation gréco-romaine et ancien royaume des dieux. Le feu, l'air, l'eau, la terre s'associent et se dissocient sans cesse pour créer ce qu'Aristote nomme la quintessence. Une idée métaphysique et intangible de la nature étroitement liée à la foi religieuse. Invisible au regard de l'homme, les manifestations au cœur du volcan déploient l'imaginaire: elles suggèrent l'irruption de la surnature à l'intérieur de la nature. Comme des excroissances qui auraient jailli de sa terre fertile, des dispositifs d'écoute éveillent les visiteurs d'un temps au contexte insulaire et à la complexité d'un site imprévisible et hostile, aux forces magnétiques inégalables. Entendre «la voix du volcan», c'est être connecté aux profondeurs telluriques.

FREE TOPIC

"La montagna che parla"

EN Stromboli is a volcanic island, a birthplace of Greco-Roman civilisation and a former kingdom of the gods. Fire, air, water and earth constantly come together and separate to create what Aristotle called the quintessence: a metaphysical and intangible idea of nature closely linked to religious faith. Invisible to the human eye, the events at the heart of the volcano make the imagination run wild, suggesting the eruption of supernature within nature. Like protrusions that have sprung from its fertile land, listening devices attune visitors to time on an island context and the complexity of an unpredictable and hostile site, with unequalled magnetic forces. To hear "the voice of the volcano" is to be connected to telluric depths.

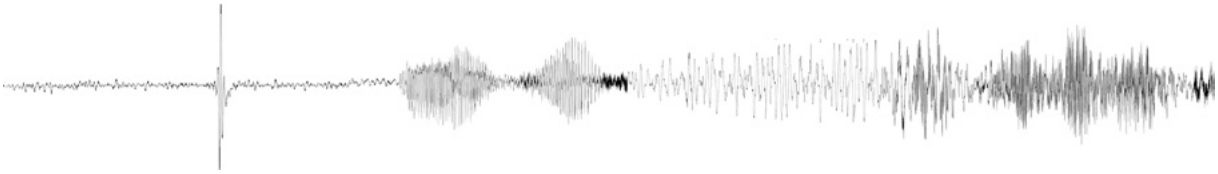
DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

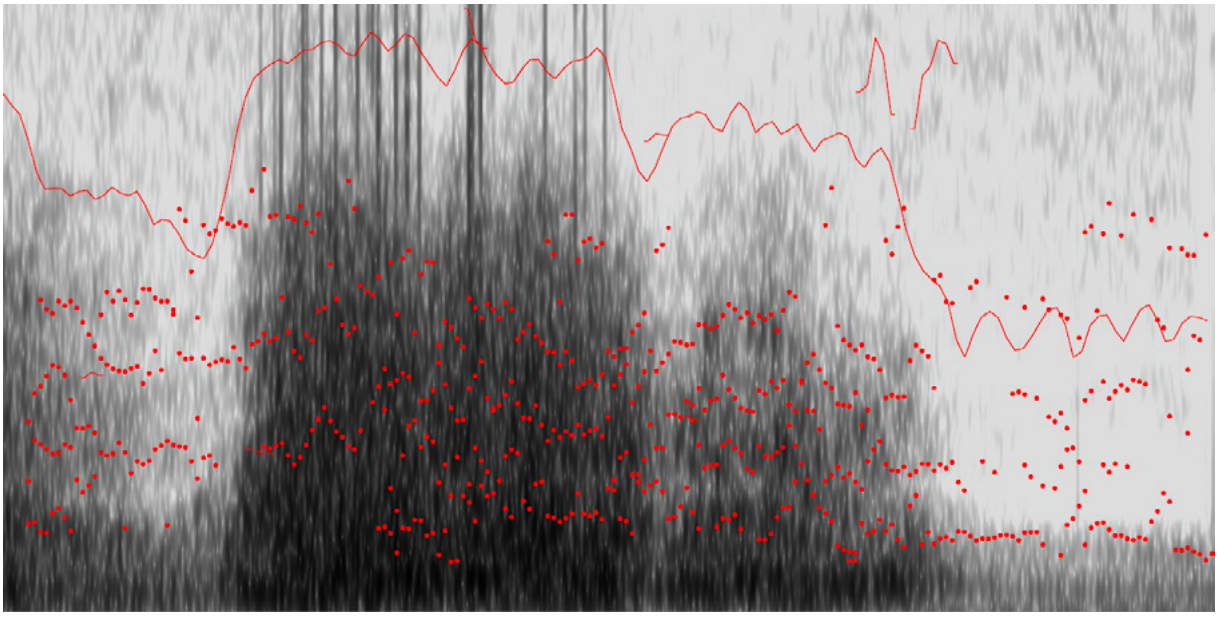
MATHILDE BRETILLOT

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*
CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*
PATRIMOINE / *HERITAGE*

CE PROJET COMMENCE PAR L'EXPLORATION D'UN MICRO-TERRITOIRE, CELUI DE STROMBOLI, ÎLE VOLCANIQUE LA PLUS SEPTENTRIONALE DE L'ARCHIPEL EOLIEN. IL S'AGIT D'ABORD D'ETUDIER L'HISTOIRE DE CE LIEU, SES TRADITIONS, SES LEGENDES, D'ALLER À LA RENCONTRE DE CEUX QUI L'HABITENT ET DE COMPRENDRE CE QUI FAIT SON IDENTITÉ.





JULES-FARELL O'REILLY

MÉMOIRE

L'architecture muséale contemporaine, un état des lieux

FR Dans ce mémoire, nous abordons la question de l'architecture du musée d'art aujourd'hui. Traitant des appropriations et des évolutions de l'institution par ses différents acteurs, nous nous questionnons sur l'existence potentiellement universelle d'une manière de mettre des œuvres en valeur. Par le biais de visites, d'un parcours historique et de lectures, nous tentons d'apporter une réponse à ce questionnement. Passant par les mosaïques de tableaux qui couvraient les murs du Louvre lors de son ouverture, par l'arrivée du *white cube*, ou par l'utilisation de la couleur et du noir, nous traiterons aussi de l'usage de l'architecture comme phare et de la remise en question du musée par les artistes.

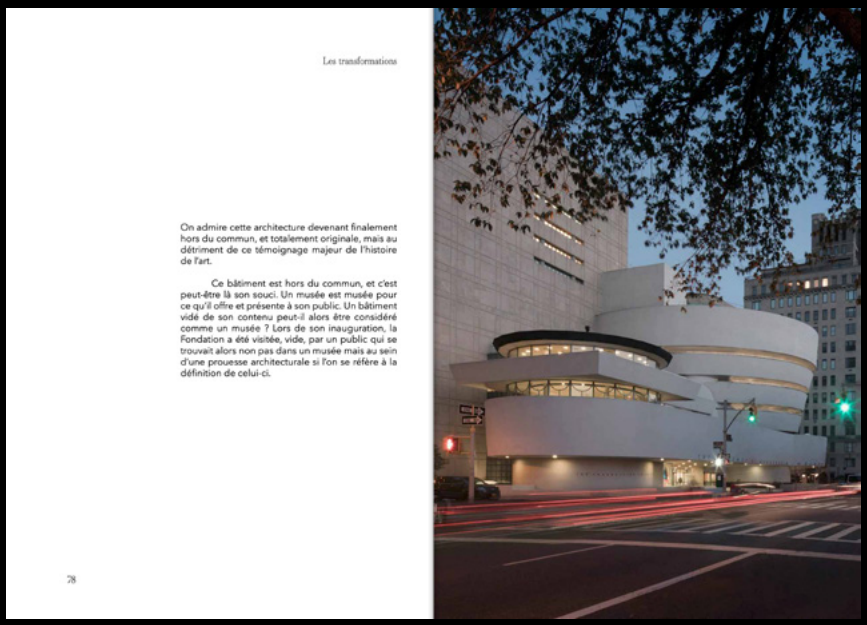
DISSERTATION

Contemporary museum architecture, an overview

EN In this dissertation, we will explore the subject of the architecture of art museums today. Focusing on the various appropriations and evolutions of the institution due to its different stakeholders, we consider the potentially universal existence of a way to showcase artworks. We attempt to provide an answer to this question through visits, a historical route and readings. Drawing on the mosaics of paintings that covered the walls of the Louvre when it opened, the arrival of the white cube and the use of colour and black, we will also explore the "flagship" use of architecture and the way in which museums are being called into question by artists.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN VERHAEGHE


Les transformations

On admire cette architecture devenant finalement hors du commun, et totalement originale, mais au détriment de ce témoignage majeur de l'histoire de l'art.

Ce bâtiment est hors du commun, et c'est peut-être là son souci. Un musée est musée pour ce qu'il offre et présente à son public. Un bâtiment vidé de son contenu peut-il alors être considéré comme un musée ? Lors de son inauguration, la Fondation a été visitée, vide, par un public qui se trouvait alors non pas dans un musée mais au sein d'une prouesse architecturale si l'on se réfère à la définition de celui-ci.

28

SUJET LIBRE

Mas Duran

FR C'est sur la côte méditerranéenne espagnole, région chère à l'artiste Salvador Dalí, que se niche cet écrin. Posé sur les hauteurs de Cadaqués, à l'orée du Cap de Creus, se trouve un terrain en surplomb. Entre la terre et le ciel, la mer et les montagnes, le Mas Duran accueille désormais une fondation d'art. Un lieu à l'abris des regards et de l'agitation, entièrement dédié à la contemplation et au repos, où l'esprit se laisse aller à admirer les paysages qui s'offrent à nous ; les œuvres qui peuplent les environs tout en créant un dialogue avec ceux-ci. Composé d'un espace d'exposition et d'un restaurant logés dans un ancien haras, le site accueille aussi 5 chambres dissimulées au cœur d'une oliveraie, bercé par le chant des cigales et le souffle de la Tramontane.

FREE TOPIC

Mas Duran

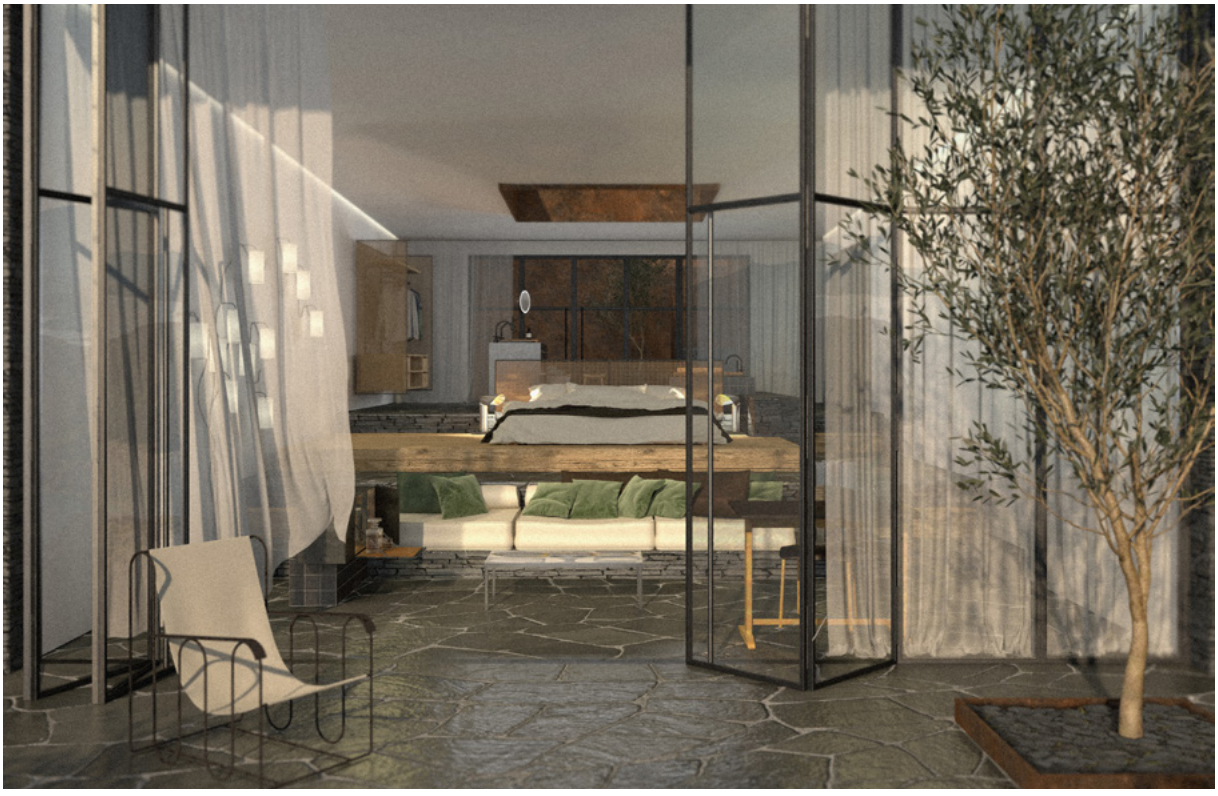
EN This setting is nestled into the Spanish Mediterranean coast, a region beloved by the artist Salvador Dalí. High up in Cadaqués, on the outskirts of the Cap de Creus, a piece of land juts out. Between land and sky, sea and mountains, Mas Duran is now home to an art foundation. A place sheltered from view, from hustle and bustle, dedicated entirely to contemplation and rest, where our mind is transported as we admire the landscapes around us, with which the works that fill the surroundings form a dialogue. Featuring an exhibition space and a restaurant housed in a former stud farm, the site also includes 5 rooms tucked away in an olive grove, where all one can here is the sound of the cicadas and the Tramontana breeze.

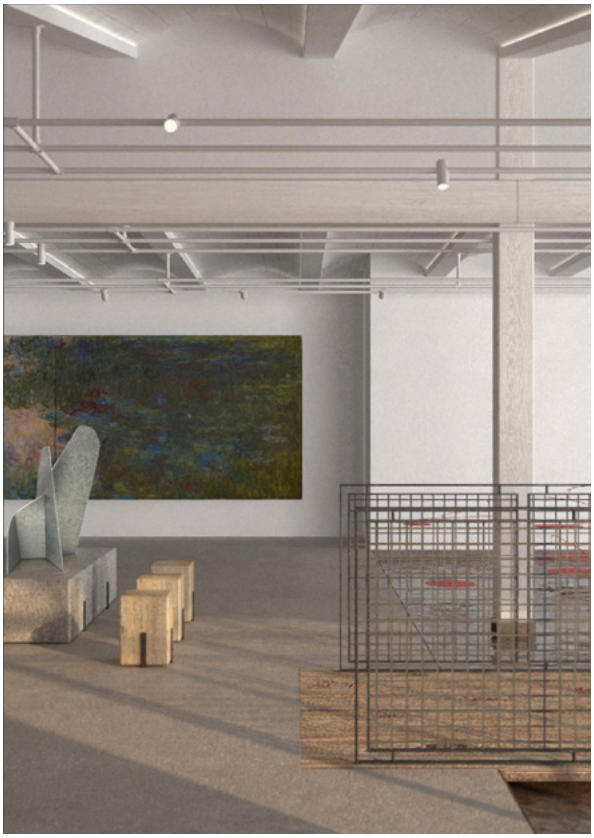
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

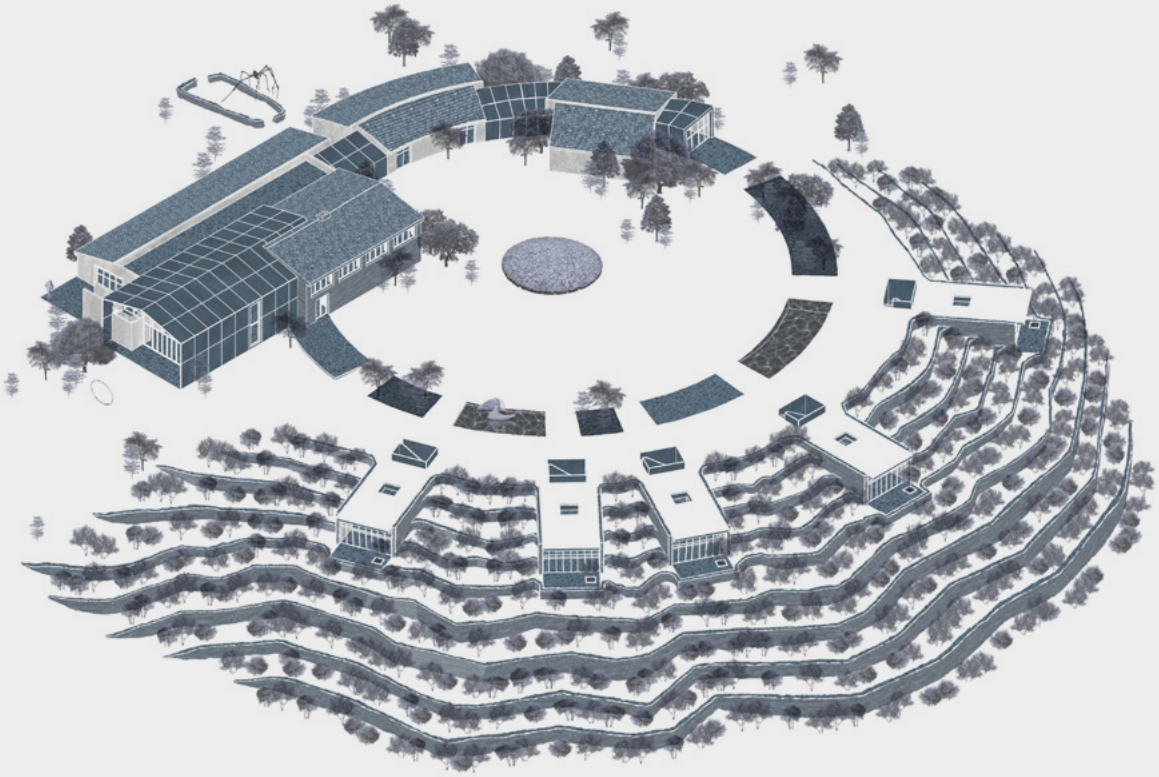
MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS

MUSÉOGRAPHIE / *MUSEOGRAPHY*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*
HOSPITALITÉ / *HOSPITALITY*







CLARA OURY

MÉMOIRE

Design et consommation responsable

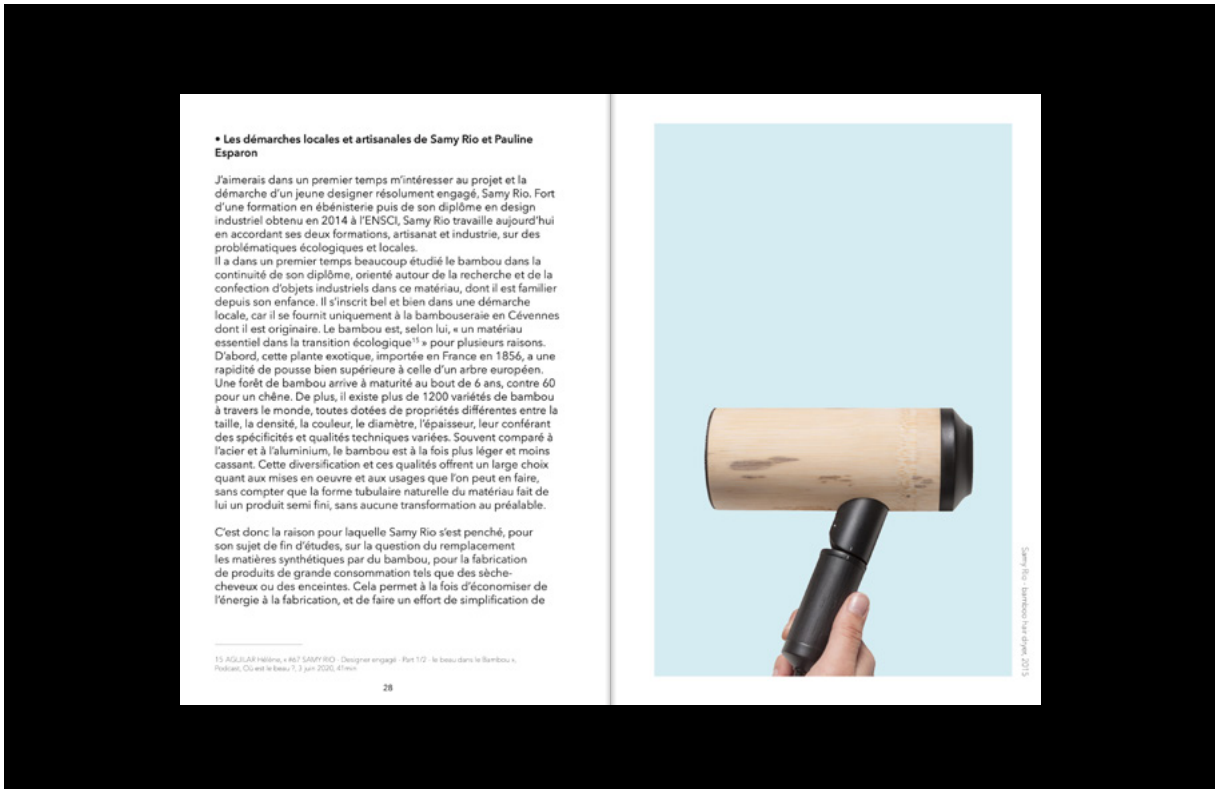
FR *Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour sauver notre planète?*
Dans le cadre de mon mémoire de fin d'études, je m'interroge sur quel sera mon rôle en tant que designer d'objet et d'espace et comment je conçois la vision de mon futur métier. Après beaucoup d'interrogations, j'ai décidé de suivre ma conviction que le seul et unique sujet qui ait une réelle importance est d'ordre global: celui de la préservation de notre environnement et de notre planète. À travers le prisme du design de produit, de la consommation et un peu de l'économie, je me suis posé une question, sans nécessairement chercher à trouver de solution miracle: comment faire mieux?

DISSERTATION

Design and responsible consumption.

EN *How far are we prepared to go to save our planet?*
As part of my final dissertation, I question what my role will be as a designer of objects and spaces and how I envisage my future profession. After a great deal of thought, I decided to follow my conviction that the only real subject that is truly important is a global one: preserving our environment and our planet. Through the prism of product design, consumption and, to a minor extent, the economy, I asked myself one question, without necessarily seeking a miracle solution: how can we do better?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
LAURE FERNANDEZ



• Les démarches locales et artisanales de Samy Rio et Pauline Esparon

J'aimerais dans un premier temps m'intéresser au projet et la démarche d'un jeune designer résolument engagé, Samy Rio. Fort d'une formation en ébénisterie puis de son diplôme en design industriel obtenu en 2014 à l'ENSCI, Samy Rio travaille aujourd'hui en accordant ses deux formations, artisanat et industrie, sur des problématiques écologiques et locales.
Il a dans un premier temps beaucoup étudié le bambou dans la continuité de son diplôme, orienté autour de la recherche et de la confection d'objets industriels dans ce matériau, dont il est familier depuis son enfance. Il s'inscrit bel et bien dans une démarche locale, car il se fournit uniquement à la bambouseraie en Cévennes dont il est originaire. Le bambou est, selon lui, « un matériau essentiel dans la transition écologique[15] » pour plusieurs raisons. D'abord, cette plante exotique, importée en France en 1856, a une rapidité de pousse bien supérieure à celle d'un arbre européen. Une forêt de bambou arrive à maturité au bout de 6 ans, contre 60 pour un chêne. De plus, il existe plus de 1200 variétés de bambou à travers le monde, toutes dotées de propriétés différentes entre la taille, la densité, la couleur, le diamètre, l'épaisseur, leur conférant des spécificités et qualités techniques variées. Souvent comparé à l'acier et à l'aluminium, le bambou est à la fois plus léger et moins cassant. Cette diversification et ces qualités offrent un large choix quant aux mises en oeuvre et aux usages que l'on peut en faire, sans compter que la forme tubulaire naturelle du matériau fait de lui un produit semi fini, sans aucune transformation au préalable.

C'est donc la raison pour laquelle Samy Rio s'est penché, pour son sujet de fin d'études, sur la question du remplacement les matières synthétiques par du bambou, pour la fabrication de produits de grande consommation tels que des sèche-cheveux ou des enceintes. Cela permet à la fois d'économiser de l'énergie à la fabrication, et de faire un effort de simplification de

15 AGUIJAR Hélène, « #67 SAMY RIO - Designer engagé - Part 1/2 - le beau dans le Bambou », Podcast, Où est le beau ?, 3 juin 2020, 41 min

28

Samy Rio - bamboo hair dryer, 2015

SUJET LIBRE

Silences au cœur des Ruines

FR À deux pas des côtes portugaises, à une heure de Lisbonne, une retraite de silence et d'introspection s'installe au sein des vestiges du couvent de Penafirme. On y vient se re-concentrer sur son moi intérieur, au plus proche de la nature, du calme et de la beauté du lieu. Des architectures légères ponctuent la déambulation. Certaines offrent des points de vue jusque-là inaccessibles. D'autres habitent le site abandonné et créent des lieux de vie pour y passer quelques nuits. Le confort rudimentaire des alternatives *low tech* laisse place et à une forme de simplicité oubliée. Le temps suspendu est dédié à la contemplation et l'introspection, c'est une expérience d'humilité face à la grandeur d'un témoin du passé.

FREE TOPIC

Silence amid the ruins

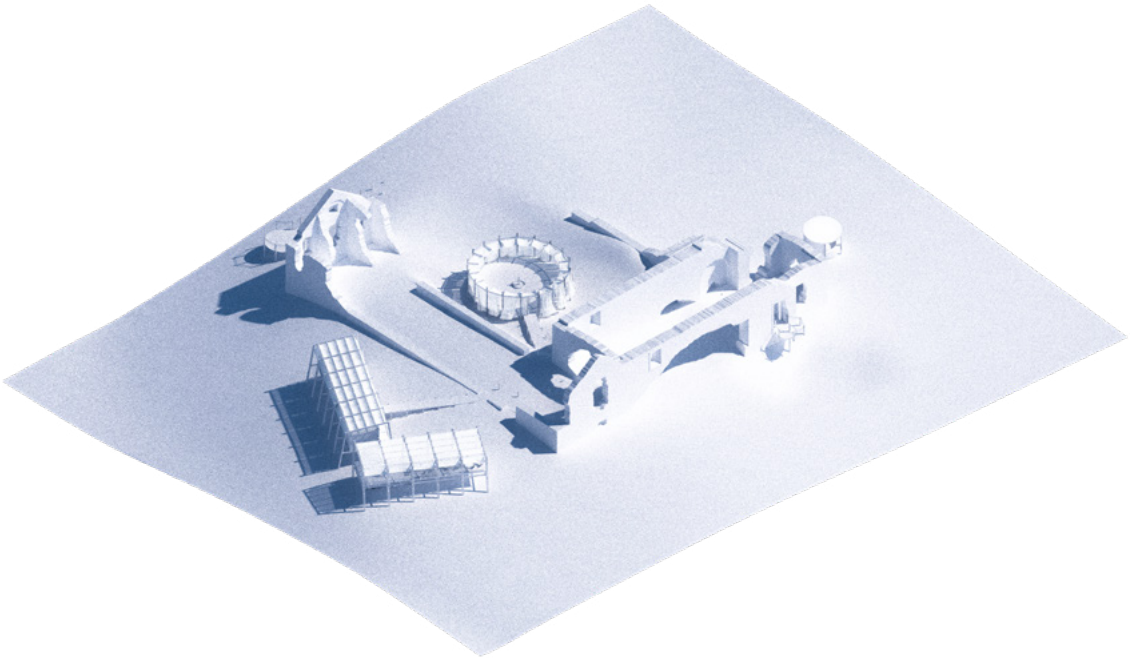
EN A stone's throw from the Portuguese coast, an hour away from Lisbon, a retreat for silence and introspection has been set up among the vestiges of Penafirme convent. People go to restore focus on their inner self, surrounded by the nature, calm and beauty of the place. Gentle architecture punctuates their experience. Some offer viewpoints that have been inaccessible until now. Other inhabit the abandoned site and create living areas in which to spend a few nights. The rudimentary comfort of low-tech alternatives frees up space and makes way for a forgotten form of simplicity. The suspended time is dedicated to contemplation and introspection, and humbling experience faced with the grandeur of a witness of the past.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MARCO MENCACCI

MOTS CLÉS | KEY WORDS

PATRIMOINE / *HERITAGE*
SCÉNOGRAPHIE / *SCENOGRAPHY*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*



MARGAUX PADRUTT

MÉMOIRE

La Gresle : étude d'un territoire

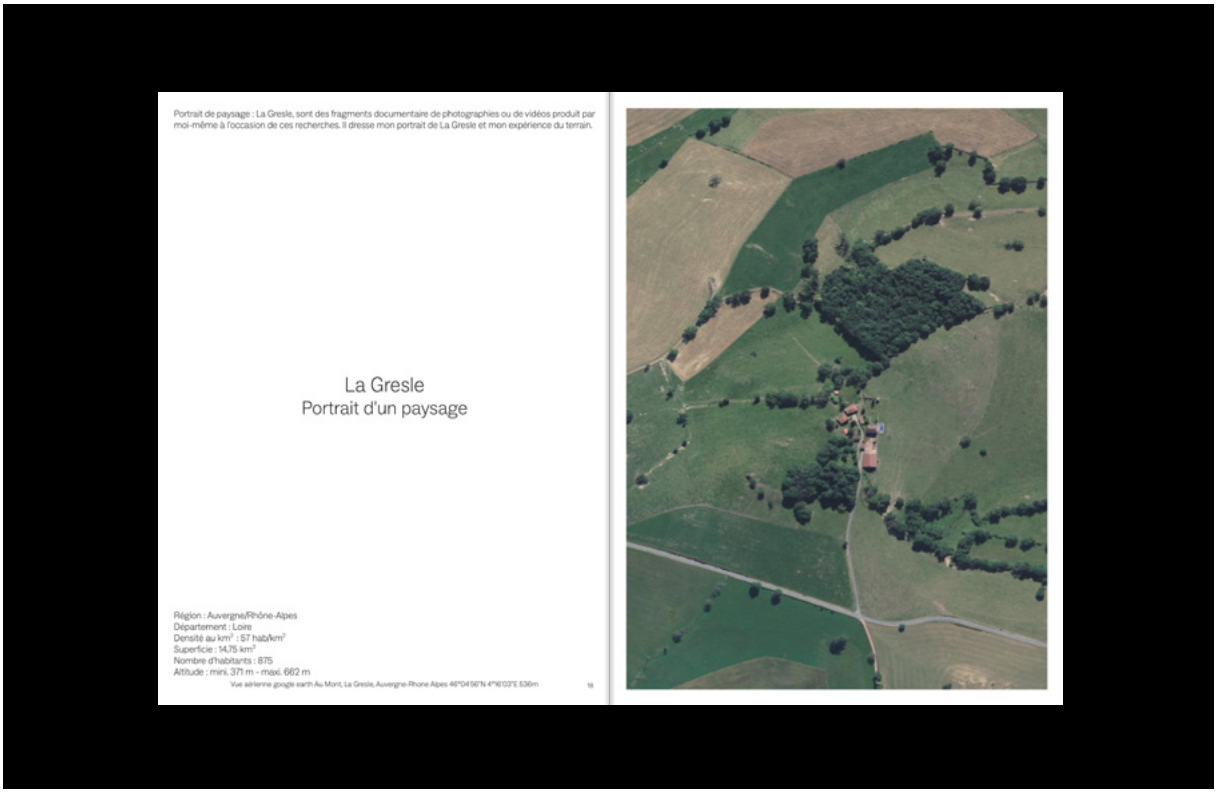
DISSERTATION

La Gresle: Study of a territory

FR *« Et si l'avenir des paysages se décidait dans le soin que l'on met à les regarder, à les comprendre et à les saisir comme lieu de dialogue?»*
Au fil des mois et des saisons, je suis partie en itinérance à La Gresle, village rural de mon enfance, en Auvergne-Rhône-Alpes. Par le biais de la photographie, la collecte, la vidéo et la rencontre de ses acteurs locaux, j'ai tenté de comprendre les liens qui structurent et administrent ce territoire rural afin de redessiner son paysage.
Ce mémoire prend la forme d'une exploration expérimentale qui cherche à questionner aussi bien l'histoire de ce milieu que ses possibles évolutions auxquelles est confrontée le métier d'architecte d'intérieur et designer.

EN *"What if the future of landscapes was decided through the care we took to look at them, understand them and see them as a place of dialogue?"*
Over the months and seasons, I wandered around La Gresle, my rural childhood village in Auvergne-Rhône-Alpes. Through photography, collection, video and encounters with its local figures, I attempted to understand the links that structure and govern this rural territory in order to redesign its landscape.
This dissertation takes the form of an experimental exploration that seeks to examine both the history of this environment and its potential changes that involve the profession of interior architect and designer.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
ALEXIS MARKOVICS



SUJET LIBRE

La Vieio Danso

FREE TOPIC

La Vieio Danso

FR L'eau représente une de nos plus grandes richesses. Elle est un bien commun, une ressource fragile à préserver. La Plaine de la Crau, située entre les Alpilles et la Camargue est une steppe aride. C'est un écosystème silencieux, dont la relation à l'eau est difficile. Avec l'étude de ses sols, cette démarche cherche à établir un dialogue avec le paysage souterrain et entrer en connexion avec un monde sensible, qui nous est invisible. La « Vieio Danso » est un projet qui raconte l'eau sur ce territoire au travers d'une suite d'objets symboliques portant des signes et des symboles liés à l'héritage de ce lieu. Une interface fonctionnelle porteuse d'imaginaire. Un éco-système qui questionne les relations aux éléments du territoire au regard des gestes, des échanges et des usages.

EN Water is one of our greatest treasures. It is a common good, a fragile resource to be preserved. The Plaine de la Crau, located between the Alpilles and the Camargue, is an arid steppe. It is a silent ecosystem with a complex relationship with the water. By studying the soil, this approach seeks to establish a dialogue with the subterranean landscape and to connect with a sensitive world, which is invisible to us. "La Vieio Danso" is a project that tells the story of water in this area through a series of symbolic objects bearing signs and symbols related to the heritage of this place. A functional interface imbued with imagination. An eco-system that challenges the relationships to the elements of the territory in terms of movements, exchanges and uses.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

BERNARD MOÏSE

MOTS CLÉS | KEY WORDS

PRENDRE SOIN / *CARE*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*
PATRIMOINE / *HERITAGE*

MARION PAYET

MÉMOIRE

Nous sommes des champignons

DISSERTATION

Mushrooms R Us

FR Les champignons, pour la plupart des gens, ce nom résonne comme un simple aliment, ou une bactérie, pourtant, ils sont bien plus que cela. Ce sont les organismes les plus puissants de la planète. Ils sont essentiels à notre survie et à celui de l'écosystème. Ils sont partout: dans le sol, océans, arbres, aliments et même sur notre peau. Nous y sommes confrontés tous les jours et n'importe quand. Depuis mon plus jeune âge, ce sont des êtres vivants qui m'intriguent et me fascinent, j'y vois en eux des pouvoirs insoupçonnés aux teintes, textures, formes et odeurs variées. Ce mémoire témoigne de mes différentes rencontres avec les champignons. Des rencontres qui m'ont permis d'appréhender le monde des vivants d'une tout autre manière: en prenant le temps de l'observer, l'analyser et le comprendre. Ces expériences m'ont permis d'élaborer un travail personnel, en créant un biométriau en mycélium, dans le but de réaliser une lampe. Ce dernier a la capacité de remplacer le plastique. De plus, il a le pouvoir d'être 100% biodégradable, pouvant alors être replanté directement dans le sol assurant ainsi un cycle naturel. Un travail qui met en avant mon ambition de travailler avec le vivant. Une démarche qui j'espère suscitera votre attention ainsi que votre curiosité.

EN Fungi : for most people, the word resonates as a food, or bacteria, yet they are so much more. They are the most powerful organisms on the planet. They are essential to our survival and that of the ecosystem. They are everywhere: in the soil, oceans, trees, food and even on our skin. We come into contact with them every day and at any time. Ever since I was a child, I have been intrigued and fascinated by these living beings, seeing unexpected powers in their varying colours, textures, shapes and smells. This dissertation attests to my different encounters with fungi. Encounters that have given me an entirely new insight into the living world, by taking the time to observe, analyse and understand it. These experiences have allowed me to develop a personal project by creating a biomaterial out of mycelium, with a view to making a lamp. The material has the ability to replace plastic. What's more, it has the power to be 100% biodegradable, meaning it can be replanted directly in the soil, for a natural cycle. This project highlights my aim to work with the living world, an approach that I hope will both attract your attention and spark your curiosity.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
LAURE FERNANDEZ

SUJET LIBRE

Trimurti, sur les cendres d'un territoire...

FR Durant l'été 2021, le Trimurti village, situé dans la forêt du Massif des Maures, dans le département du Var, a été détruit par les flammes. C'est à travers un travail d'étude du site et de collaboration avec différents acteurs (chaman, scientifiques, propriétaire...), que nous avons imaginé un programme en accord avec la nature, son énergie, sa force et sa fragilité. Un projet qui définit de nouvelles activités pour un public désireux de participer à la renaissance du site. Dans un rapport de croyance animiste où la nature est considérée comme un être semblable à l'homme, j'ai pensé de nouveaux rituels, une cérémonie et des objets associés qui permettent de guérir la forêt. Une relation morale, spirituelle qui accompagne la reconstruction d'un espace naturel.

FREE TOPIC

Trimurtri, on the ashes of a burnt territory

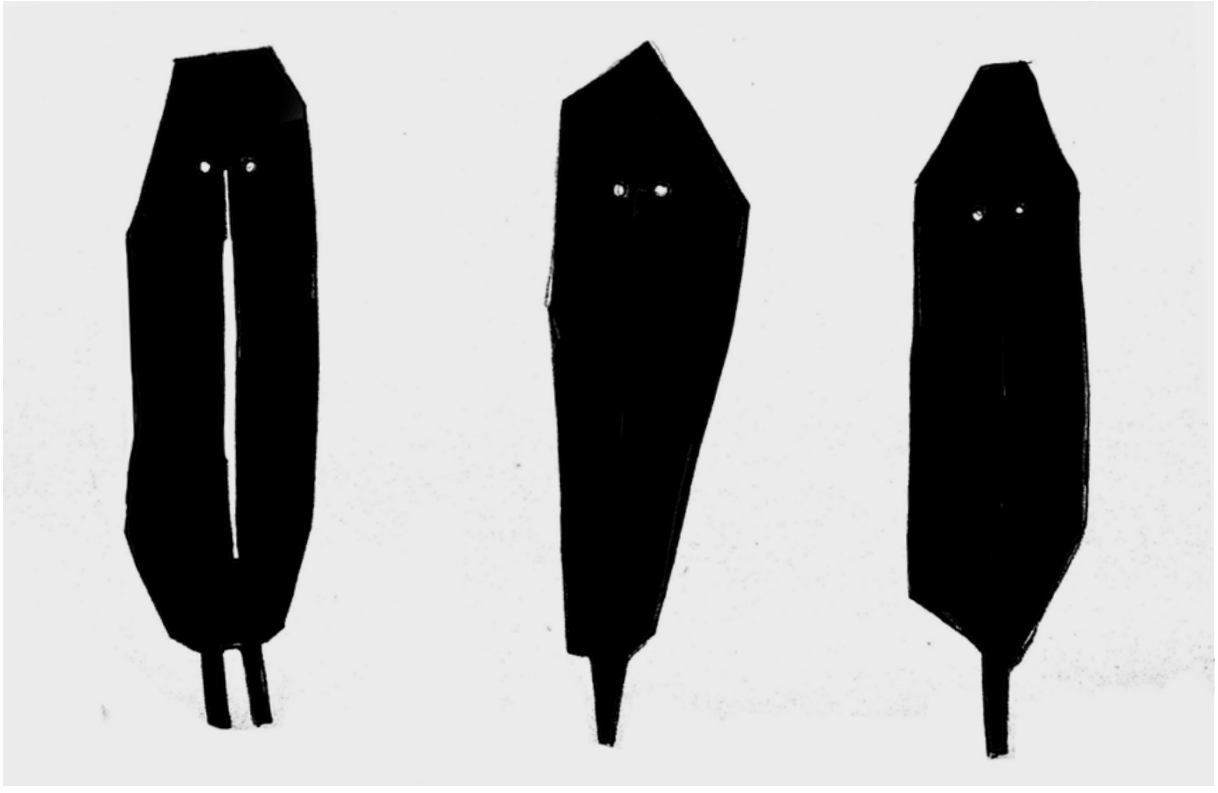
EN In summer 2021, Trimurtri Village, located in the forest of the Massif des Maures in the department of the Var, was destroyed by fire. Through a study of the site and work with different stakeholders (shaman, scientists, owner, etc.), we created a programme in harmony with nature, its energy, its strength and its fragility. A project that defines new activities for a public eager to participate in the rebirth of the site.
In a relationship of animist belief, where nature is considered a being similar to Man, I thought of new rituals, a ceremony and associated objects that allow us to heal the forest. A moral and spiritual relationship that accompanies the reconstruction of a natural space.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

BERNARD MOÏSE

MOTS CLÉS | KEY WORDS

DESIGN DE SERVICE / *SERVICE DESIGN*
ARTISANAT D'EXCEPTION / *EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*



OULEYMATOU SY

MÉMOIRE

Le Sénégal, ma terre

DISSERTATION

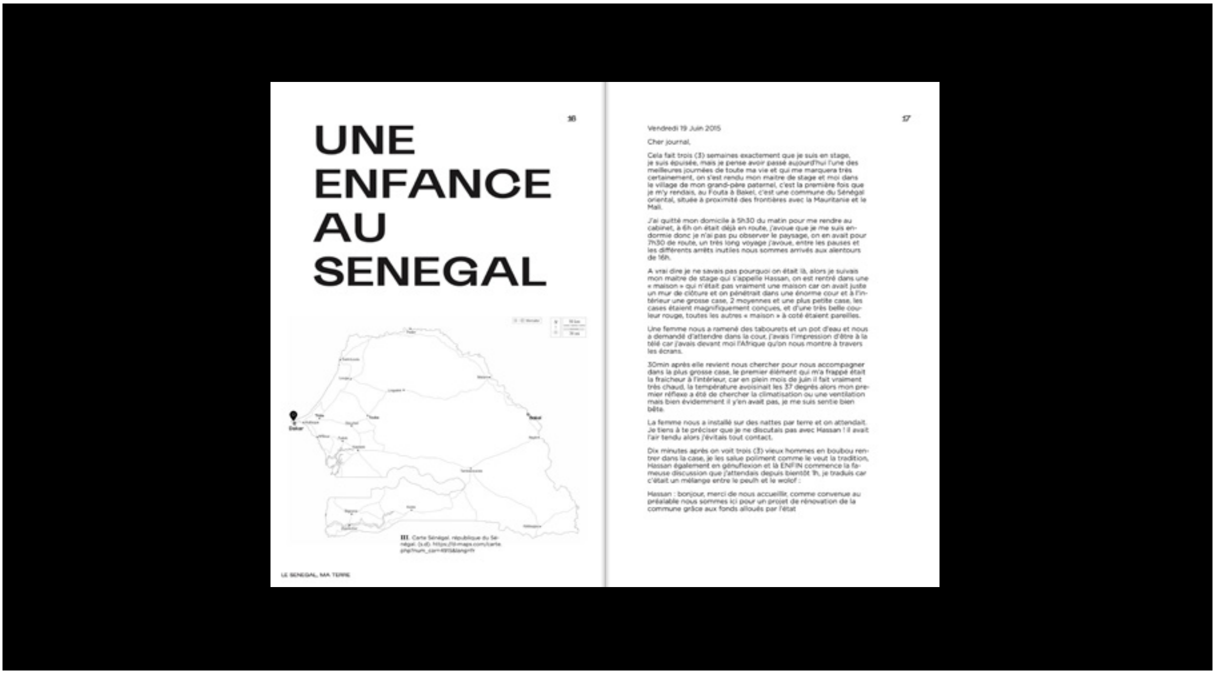
Down to earth in senegal

FR Ce mémoire est le résultat d'une enquête de terrain s'appuyant sur des rencontres avec des acteurs locaux, des expériences vécues et l'envie de mieux connaître l'architecture en terre contemporaine d'Afrique subsaharienne et en particulier au Sénégal. Le Sénégal est caractérisé par un processus d'hybridation culturelle et architecturale qui implique l'association des différentes composantes identitaires et esthétiques qui les constituent. Cette combinaison donne lieu à la naissance d'un nouveau type de bâtiment issu de la construction en béton et l'architecture traditionnelle vernaculaire de terre, mais également à de nouveaux enjeux, esthétiques, sociaux, économiques, mais aussi climatiques. La notion d'hybridation n'est pas à confondre avec un quelconque mélange ou patchwork de composantes culturelles «condamnées» à cohabiter, mais elle est la création de nouvelles formes transculturelles issue d'un croisement post-colonial.

EN This dissertation is the result of field research, drawing on encounters with locals, lived experience and a desire to better understand the contemporary earthen architecture of Sub-Saharan Africa and, in particular, Senegal. Senegal is characterised by a process of cultural and architectural hybridisation that involves a combination of the different identity-based and aesthetic components of which it is formed. This blend is giving rise to a new kind of building based on concrete construction and the traditional vernacular earthen architecture, as well as new aesthetic, social, economic and climate-related issues. The notion of hybridisation should not be confused with a simple mix or patchwork of cultural components that are "condemned" to coexist, rather, it is the creation of new transcultural forms produced from postcolonial encounters.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

MANOLITA FILIPPI


16

UNE ENFANCE AU SENEGAL

LE SENEGAL, MA TERRE

17

Vendredi 19 Juin 2015

Cher journal,

Cela fait trois (3) semaines exactement que je suis en stage, je suis épuisée, mais je pense avoir passé aujourd'hui l'une des meilleures journées de toute ma vie et qui me marquera très certainement, on s'est rendu mon maitre de stage et moi dans le village de mon grand-père paternel, c'est la première fois que je m'y rendais, au Fouta à Bakel, c'est une commune du Sénégal oriental, située à proximité des frontières avec la Mauritanie et le Mali.

J'ai quitté mon domicile à 5h30 du matin pour me rendre au cabinet, à 6h on était déjà en route, j'avoue que je me suis endormie donc je n'ai pas pu observer le paysage, on en avait pour 7h30 de route, un très long voyage j'avoue, entre les pauses et les différents arrêts inutiles nous sommes arrivés aux alentours de 16h.

A vrai dire je ne savais pas pourquoi on était là, alors je suivais mon maitre de stage qui s'appelle Hassan, on est rentré dans une « maison » qui n'était pas vraiment une maison car on avait juste un mur de clôture et on pénétrait dans une énorme cour et à l'intérieur une grosse case, 2 moyennes et une plus petite case, les cases étaient magnifiquement conçues, et d'une très belle couleur rouge, toutes les autres « maison » à coté étaient pareilles.

Une femme nous a ramené des tabourets et un pot d'eau et nous a demandé d'attendre dans la cour, j'avais l'impression d'être à la télé car j'avais devant moi l'Afrique qu'on nous montre à travers les écrans.

30min après elle revient nous chercher pour nous accompagner dans la plus grosse case, le premier élément qui m'a frappé était la fraicheur à l'intérieur, car en plein mois de juin il fait vraiment très chaud, la température avoisinait les 37 degrés alors mon premier réflexe a été de chercher la climatisation ou une ventilation mais bien évidemment il y'en avait pas, je me suis sentie bien bête.

La femme nous a installé sur des nattes par terre et on attendait. Je tiens à te préciser que je ne discutais pas avec Hassan ! il avait l'air tendu alors j'évitais tout contact.

Dix minutes après on voit trois (3) vieux hommes en boubou rentrer dans la case, je les salue poliment comme le veut la tradition, Hassan également en génuflexion et là ENFIN commence la fameuse discussion que j'attendais depuis bientôt 1h, je traduis car c'était un mélange entre le peulh et le wolof :

Hassan : bonjour, merci de nous accueillir, comme convenue au préalable nous sommes ici pour un projet de rénovation de la commune grâce aux fonds alloués par l'état

SUJET LIBRE

La villa Ndakarou

FR Le projet est une résidence pluridisciplinaire d'artistes français au Sénégal, mise en place par l'Institut français de Dakar. Elle sera la deuxième villa sur le continent africain après la villa Ndar à Saint-Louis. Dakar et Saint-Louis sont deux villes laboratoire de l'interculturalité et de l'interdisciplinarité. Cette résidence vise à questionner les manières de produire, par des échanges entre Afrique et France, en croisant cinq grandes familles de pratiques: le design textile, le design végétal, le design industriel et automobile, la musique, l'électronique. Cette résidence se développera dans l'école Berthe Maubert, ancien tribunal de l'AOF abandonné récemment. Ce projet de reconversion accordera une place centrale aux liens entre intérieurs et extérieurs.

FREE TOPIC

Villa Ndakarou

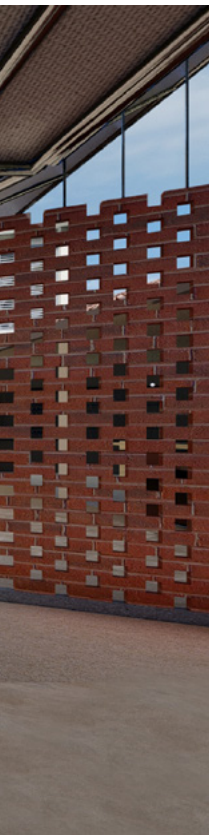
EN The project is a multidisciplinary residence for French artists in Senegal, established by the Institut français in Dakar. It will be the second villa on the African continent after Villa Ndar in Saint-Louis. Dakar and Saint-Louis are two cities home to a wealth of new intercultural and interdisciplinary activity. This residence aims to explore production methods, through interactions between Africa and France, bringing together five major areas of practice: textile design, plant-based design, industrial and automotive design, music and electronics. This residence will be situated in the Berthe Maubert school, a former FWA court that was recently abandoned. This conversion project will have a central focus on interior/exterior connections.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

VINCENT TORDJMAN

MOTS CLÉS | KEY WORDS

CHAMP ARTISTIQUE / *ARTISTIC FIELD*
RÉHABILITATION / *RESTORATION*
QUESTIONS SOCIÉTALES / *SOCIETAL FIELD*



PŒITI TROUCHE

MÉMOIRE

Une philosophie des écosystèmes marins. Habiter. Se nourrir. Échanger.

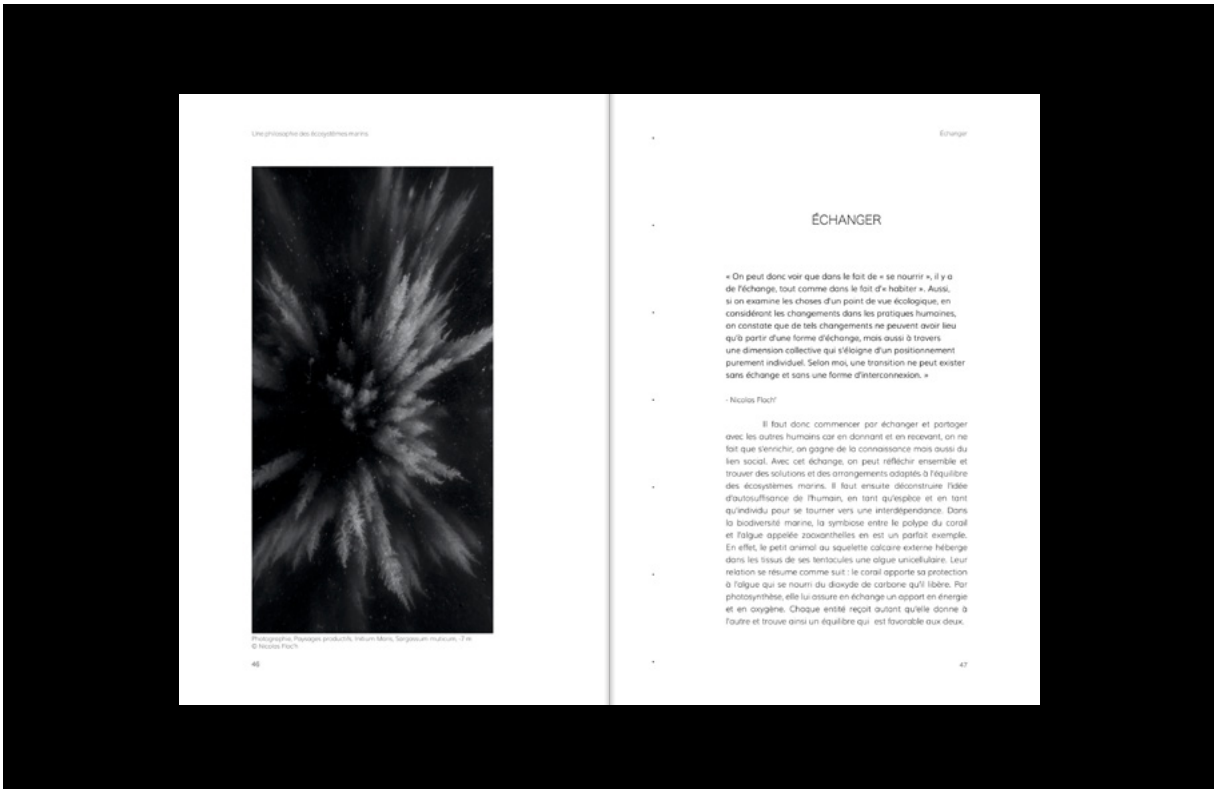
FR Les enjeux actuels liés à l'impact de l'être humain sur les écosystèmes marins sont réels et inquiétants, car notre survie dépend de cet équilibre entre l'environnement marin et l'ensemble des espèces qui y vivent. Alors, comment penser un avenir qui, cette fois, tiendrait compte des écosystèmes marins? Ce mémoire met en avant une philosophie plus respectueuse, qui questionne constamment les échanges que l'on entretient avec eux, que ce soit par notre relation à l'habitat ou à la nourriture. Elle intègre l'être humain comme élément à part entière de ces systèmes et prône l'interdépendance au service d'un objectif commun: la vie. C'est une philosophie plus fluide où les choses sont interconnectées, se mélangent et interagissent: une philosophie de l'écosystème marin.

DISSERTATION

A philosophy of marine ecosystems. Inhabit. Eat. Exchange.

EN The current challenges relating to humans' impact on marine ecosystems are real and concerning, as our survival depends on this balance between the marine environment and the species that inhabit it.
So how can we imagine a future that, this time, will take marine ecosystems into account?
This dissertation promotes a more respectful philosophy that constantly questions our exchanges with these ecosystems, be it through our relationship to habitat or to food. It counts human beings as an element of these systems in its own right and advocates interdependence in favour of a shared goal: life. It is a more fluid philosophy in which things are interconnected, mix together and interact: a philosophy of the marine ecosystem.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
JULIEN VERHAEGHE



SUJET LIBRE

La Cabane de Tamaris

FR Posé sur l'eau, ce lieu de sensibilisation propose une expérience immersive et nous rappelle le lien particulier que nous entretenons avec l'eau, la mer et ces habitants. Elle s'inscrit dans un projet de valorisation du patrimoine seynois et s'anime d'un désir de dynamisation de l'activité conchylicole. Au plus près des producteurs, le site invite à découvrir un métier mais aussi produit local, les coquillages de Tamaris. Entre les tables d'élevage et leurs cordes suspendues, une dégustation sur site prône le circuit court. L'expérience prend place au cœur d'un espace éco-conçu qui met en lumière le travail des artisans de la région. Cette architecture et les objets qu'elle dessine tissent un lien entre l'artisanat, la mer et les habitants de la Seyne.

FREE TOPIC

The Cabane de Tamaris

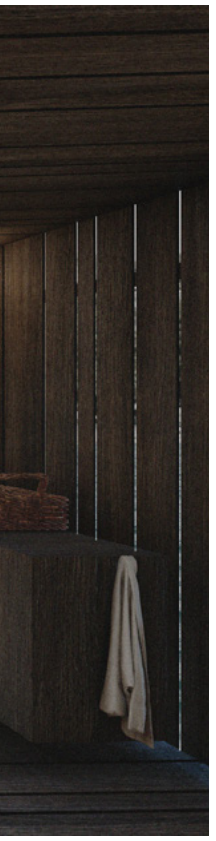
EN Sitting on the water, this place of awareness offers an immersive experience and reminds us of the special bond we have with the water, the sea and its inhabitants. It is part of a project to promote the heritage of Seychelles and is driven by a desire to revitalise the shellfish industry. Working close with producers, the site invites you to discover a profession but also a local product, Tamaris shellfish. In amongst the breeding tables and their suspended ropes, an on-site tasting promotes short-circuit sourcing. The experience takes place in an eco-designed space that highlights the work of the region's artisans. This architecture and the objects it creates weave a link between the craft, the sea and the inhabitants of La Seyne.

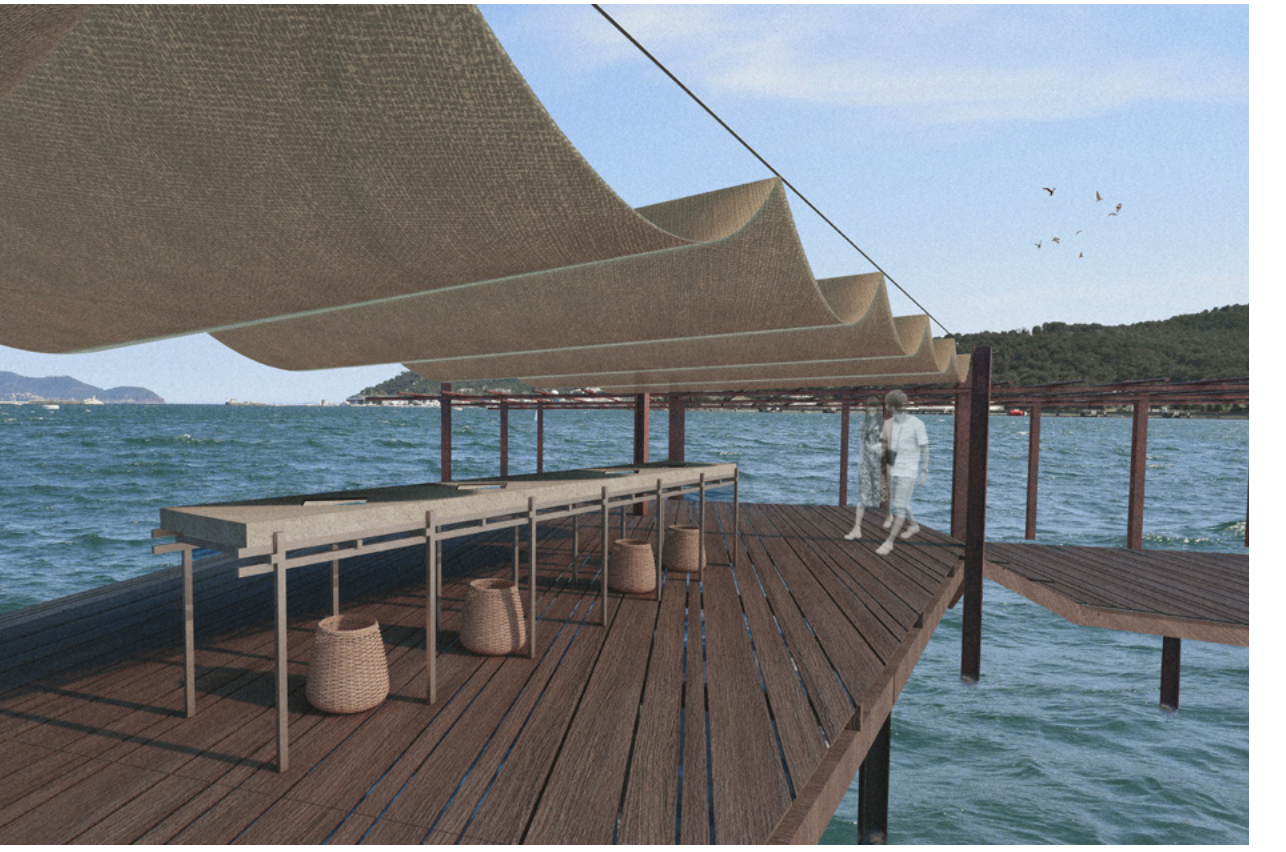
DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

BERNARD MOÏSE

MOTS CLÉS | KEY WORDS

PATRIMOINE / *HERITAGE*
ECO-CONCEPTION / *ECO-DESIGN*
DÉMARCHE DE RECHERCHE / *RESEARCH APPROACH*





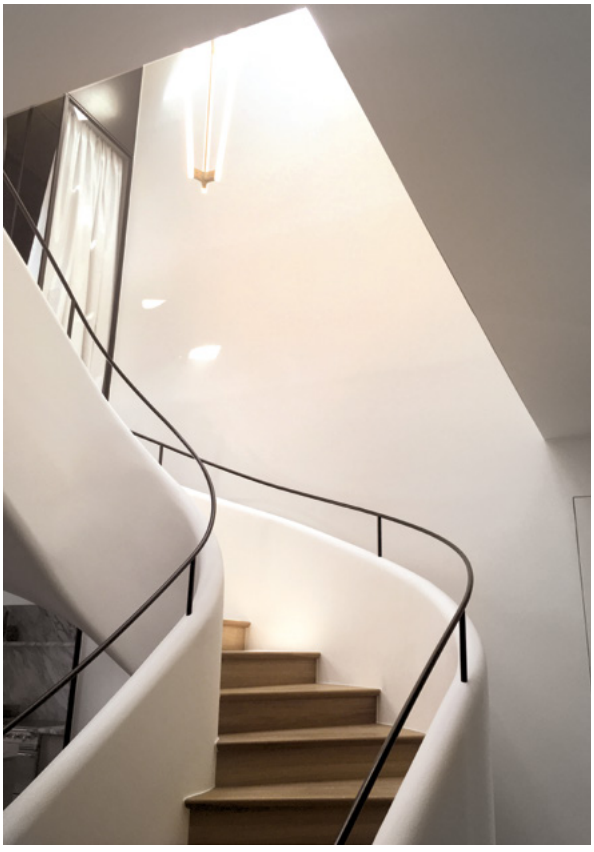
CAMILLE ANDRÉ

DIPLÔMÉE PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

DIPLÔMÉE PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

FR Pousser l'alliance de la technique et de l'esthétique et tenter de créer les conditions idéales de liberté, d'expansion et de poésie de l'Être. Chercheuse en Perception, deux projets, deux escaliers, retenue du souffle entre deux palpitations, stimulant le mouvement de l'œil et l'imaginaire. À la croisée des espaces du corps et de l'esprit se déploie une profondeur perceptive mue par le vide de l'invisible: un Espace Mental dont nous avons les sensations physiques mais qui pourtant vit dans notre esprit. Une capacité d'ubiquité par l'esprit répondant à un besoin intarissable d'espace dans lequel l'Être peut s'épanouir dignement et s'ouvrir au monde... L'Homme, fil tendu entre le souvenir et la projection, semble vibrer sous l'archet de l'Architecture.

EN Pushing the affinity between technique and aesthetics and trying to create the ideal conditions of freedom, expansion and poetry of the Self. Perception researcher, two projects, two staircases, holding the momentary breathing between two palpitations, stimulating the movement of the eye and the imagination. At the crossroads of the spaces of the body and the mind, a perceptive depth unfolds, driven by the emptiness of the invisible : a Mental Space of which we have the physical sensations but which lives in our mind. A capacity for ubiquity through the mind that answers an inexhaustible need for space in which the Being can blossom with dignity and open up to the world... Mankind, a string stretched between memory and projection, seems to vibrate under the bow of Architecture.



PÉLAGIE BELLITY

DIPLÔMÉE PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

DEGREE BY VALIDATION OF PRIOR EXPERIENCE

FR Après des études par correspondance dans le domaine de l'architecture d'intérieur, j'ai créé mon entreprise BLTYdesign en 2019. Voulant apporter plus de confiance à mes clients et être reconnue par mes pairs, j'ai souhaité obtenir le diplôme de l'école Camondo, référence dans le secteur de l'architecture d'intérieur. Mes principales actions tournent autour de la rénovation d'anciens appartements à Versailles ainsi que l'aménagement d'espaces intérieurs pour des entreprises de service. J'ai régulièrement le plaisir de collaborer avec d'autres acteurs du domaine de l'architecture et du bâtiment sur des projets de plus grande ampleur. Cela permet un échange et d'obtenir une vision plus large de l'activité qui contribuent à développer mes compétences créatives et techniques.

EN After studying by correspondence in the field of interior architecture, I created my company BLTYdesign in 2019. Wanting to bring more confidence to my clients and be recognized by my peers, I wanted to graduate from the Camondo school, a benchmark in the interior design sector. My main actions revolve around the renovation of old apartments in Versailles as well as the development of interior spaces for service companies. I regularly have the pleasure of collaborating with other players in the field of architecture and construction on larger projects. This allows an exchange and to obtain a broader vision of the activity which contributes to developing my creative and technical skills.

WENJIE HUANG

DIPLÔMÉE PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

DEGREE BY VALIDATION OF PRIOR EXPERIENCE

FR Face au fleuve de Yangzi, le site est dans un immeuble de très grande hauteur au centre-ville de Wuhan. La mission consiste à concevoir le premier institut de beauté expérimental pour une jeune marque «Glair» dont le nom est à double sens, spatialement traduit par le projet: L'un est «le blanc d'œuf», une matière unifiée mais nuancée, tout comme ce projet est délicatement marqué par une matérialité nuancée. En outre, les courbes sont un langage important pour réinterpréter les «creux» naturels qui contiennent le cœur jaune de l'œuf lorsqu'il est ouvert. Ces «creux» sont réinterprétés sur les murs pour mettre en valeur des objets précieux, comme le blanc d'œuf embrassant le jaune. L'autre, c'est «l'émaillage céramique», la clé du brillant de la céramique. Émailler la céramique, soigner la peau, ou bien faire l'architecture, il y a un point commun: un beau résultat est important, mais le processus compte aussi: les traces de la manœuvre à la main pendant les travaux ont été préservées et font partie de la mise en scène spatiale. Une série d'objets en céramique dédiés à l'espace a également été créée pour rendre hommage à la beauté de l'artisanat à travers la céramique.

EN Facing the Yangtze River, the site is in a very high-rise building in downtown Wuhan. The mission consists in designing the first experimental beauty institute for a young brand "Glair" whose name has a double meaning, spatially translated by the project: One is "egg white," a unified yet nuanced material, just as this project is delicately marked by a nuanced materiality. Furthermore, curves are an important language to reinterpret the natural "hollows" that contain the yellow heart of the egg when opened. These "hollows" are reinterpreted on the walls to showcase precious objects, such as the egg white embracing the yolk. The other is "ceramic glazing", the key to the brilliance of the ceramic. Glazing ceramics, skin care, or architecture have one thing in common: a beautiful result is important, but so is the process: the traces of the handwork during the work have been preserved and are part of the spatial staging. A series of ceramic objects dedicated to the space has also been created to pay tribute to the beauty of craftsmanship through ceramics.

LAURE PETIT

DIPLÔMÉE PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

DEGREE BY VALIDATION OF PRIOR EXPERIENCE

FR Selon Javier Fernandez Contreras, la logique de la tabula rasa – on détruit un bâtiment pour en construire un autre à la place – a fait son temps. La créativité part aujourd'hui de l'intérieur. Elle reconfigure ce qui existe, le transforme, le met en conformité avec la sensibilité actuelle, et les exigences de développement durable. Ce projet illustre la modernisation des équipements de bureaux, adaptés aux nouveaux usages, tout en conservant le patrimoine exceptionnel du lieu. Il a été proposé une rénovation reprenant les codes du XVIIIe tout en donnant un caractère contemporain à l'écriture. L'espace historique participe au statut de l'entreprise, véhicule une image haut de gamme, assise, ancrée. L'espace contemporain participe à la communication de l'entreprise, véhicule une image dynamique, ergonomique et innovante.

EN According to Javier Fernandez Contreras, the logic of the tabula rasa – one destroys a building to build another one instead – has had its day. Creativity today starts from within. It reconfigures what exists, transforms it, brings it into line with current sensitivities and the requirements of sustainable development. This project illustrates the modernization of office equipment, adapted to new uses, while preserving the exceptional heritage of the place. A renovation has been proposed using the codes of the 18th century while giving a contemporary character to the writing. The historic space contributes to the status of the company, conveys a high-end image, seated, anchored. The contemporary space participates in the communication of the company, conveys a dynamic, ergonomic and innovative image.

REMERCIEMENTS
THANKS

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

L'ensemble du conseil d'administration des Arts Décoratifs

- Sylvie Correard, Directrice générale des Arts Décoratifs
- Olivier Gabet, Directeur général adjoint des Arts Décoratifs

Et l'ensemble des équipes des Arts Décoratifs qui concourent à la vie de l'école ;

Directrices et directeurs sujets imposés, sujets libres:
- Jean-Baptiste Auvray
- Martine Bedin
- Emmanuel Benet
- Mathilde Bretillot
- Charlotte Julliard
- Marco Mencacci
- Bernard Moise
- Patrick Nadeau
- Audrey Tenaillon
- Vincent Tordjman
- Evangelos Vasileiou

Directrices et directeurs de mémoire:
- Laure Fernandez
- Aurélien Fouillet
- Manolita Filippi
- Charlotte Poupon
- Flore Garcin-Marrou
- Alexis Markovics
- Julien Verhaeghe

Membres extérieurs jury mémoire:
- Catherine Bruant
- Caroline Bougourd
- Béatrice Grondin
- Clémentine Cluzeaud
- Aurélie Herbet
- Véra Léon
- Nathalie Simonnot
- Nadja Monnet
- Laure Levêque

Membre extérieurs sujets imposés:
- Nicolas Delefosse
- Flora de Gastines
- Marie Christine Dorner
- Yvon Figueras
- Ida Järnland
- Bruce Ribay
- Arnaud Serrurier
- Laila Nady
- Louis Denavaut
- Didier Ferrari
- Selma Sbai
- Isabelle Bourgeois
- Pierre David

Membres extérieurs sujets libres:
- Louis Denavaut
- Laila Nady
- Yvon Figueras
- Pierre David
- Claire Bétaille
- Aline Asmar d'Amman
- Laila Nady
- Nathalie Viot
- Jean Dominique Secondi
- Karine Lacquemant
- Caroline Naphegyi
- Marie Godfrain
- Cloé Pitiot
- Audrey Gay-Mazuel
- François-Xavier Richard
- Jérôme Declercq
- Julia Capp
- Pierre David
- Caroline Sarkozy
- Mathieu Bassée
- Marc Dibeh
- Goliath Dyèvre
- Cyril Feb
- Javier Contreras
- Chantal Hamaide
- Chloé Braunstein
- Giusi Tinella
- Laure Pizay

Coordination de l'album:
- Cendrine de Susbielle

Et l'équipe de l'école:
- Sylvain Auburgan
- Maryline Berstein
- Bénédicte Bill
- Rémi Bongiovani
- Samir Bouchami
- Amandine Capion
- Michele Dard
- Bertrand Ehrhart
- Carine Flores
- Anna Fried
- Margaret Iragui
- Yacine Kassouri
- Fétima Krim
- Alexandre Labbe-Manet
- Céline Leterre
- Alexis Markovics
- Bernard Moïse
- Maud Moreau
- Jean-François Paineau
- Charlotte Poupon
- Elena Prozumente
- Elodie Roi
- Jean-Yves Thibert
- David Westphal

Conception graphique et mise en forme:
- Thanh Phong-Lê
- Élise Wojnarowski
- Marjane Benghanem

de Travaux-Pratiques

ENSEIGNANTS
TEACHERS

- Philippe Almon
- Andrea Anner
- Philippine Aprile Mandillon
- Jean-Baptiste Auvray
- Claire-Lise Bague
- Mathieu Basee
- Martine Bedin
- Olivier Bedu
- Devlin Belfort
- Julien Benayoun
- Emmanuel Bénet
- Georges Berne
- Gilles Bertrand
- Annabelle Blin
- Sébastien Boissard
- Anne Bony
- Ana Bordenave
- Stéphane Boudin Lestienne
- Gilan Branislav
- Mathilde Bretillot
- Pierre Brichet
- Tina Campana Sandoval
- Antoine Châron
- Pierre Charrié
- Florence Clausel-Borel
- Tania Cohen-Guez
- Jean-Pierre Constant
- Aki Cooren Naoi
- Grégory Copitet
- Jean-Pierre Cornuet
- Philippe Costard
- Vincent Coste
- Francesca Cozzolino
- Nathalie Criniere-Boizet
- Romain Cuvellier
- Johan Da Silveira
- Dominique Dehais
- Muriel Delamotte
- Lorenzo Delesgues
- Jens Denissen
- Julie Desprairies
- Valentin Dubois
- Béatrice Duport
- Jeremy Edwards
- Stéphanie Étienne
- Jean-Baptiste Fastrez
- Valérie Faure
- Véronique Fellous
- Laure Fernandez
- Charly Ferrandes
- José Ferreira
- Manolita Filippi
- Aurélien Fouillet
- Antoine Fraysse
- Julien Fuentes
- Flore Garcin-Marrou
- Lili Gayman
- Luke Gehrke-Rodriguez
- Pierre-Louis Gimenez
- Sophia Goicoux-Becker
- Mayalène Guelton
- Paule Guérin
- Thibaut Guittet
- Anne-Sophie Harnisch
- Alexandre Humbert
- Antoine Huot
- Margaret Iragui-Lejeune
- Charlotte Juillard
- Laurent Kariv
- Sébastien Kieffer
- Selina König
- Bruno Lacour-Veyranne
- Thanh Phong Lê
- Yannick Le Guiner
- Julie Linotte
- Déborah Lollivier
- Marion Mailaender Duclos
- Paul Marchesseau
- Alexis Markovics
- Marco Mencacci
- Guillaume Mignot
- Isabelle Miller
- Bernard Moïse
- Artus Monat
- Christian Morandi
- Carola Moujan
- Claire Mucchielli
- Patrick Nadeau
- Alessandro Nasi
- Alexandre Benjamin Navet
- Philippe Nigro
- Léa Padovani
- Camille Paillard
- Arnold Pasquier
- Michelle Pasquier
- Denis Pegaz-Blanc
- Raphaëlle-Laure Perraudin
- Loic Person
- Sylvie Pic
- Charlotte Poupon
- Nada Prévot
- Sophie Rasse
- Samy Rio
- Anne de Robert-Noir
- Emmanuelle Roule
- Anne-Sophie Roussy
- Céline Saraiva
- Aleksey Sevastyanov
- Yann Siliec
- Marie-Aurore Stiker-Metral
- Nathalie Talec
- Jihane Taybi
- Audrey Tenaillon
- James Tinel
- Xavier Tiret
- Sylvie Tissot
- Vincent Tordjman
- Alexandra Vagnaux
- Evangelos Vasileiou
- Olivier Vedrine
- Julien Verhaeghe
- Cynthia Walsh
- Anne Xiradakis
- Dan Yeffet
- Charles Zana
- Caroline Ziegler

INDEX

ÉTUDIANT·E·S
STUDENTS

● DIPLÔMÉ·E·S AVEC FÉLICITATIONS *GRADUATED WITH CONGRATULATIONS*

○ DIPLÔMÉ·E·S AVEC MENTION *GRADUATED WITH HONORS*

	Dan Axelrad	dan.axelrad@ecolecamondo.net
○	Lauren Ayache	lauren.ayache@ecolecamondo.net
○	Eve Barreyre	eve.barreyre@ecolecamondo.net
	Delphine Bernard	delphine.bernard@ecolecamondo.net
○	Natacha Berst	natacha.berst@ecolecamondo.net
●	Léa Blasini	lea.blasini@ecolecamondo.net
○	Paul Blocquet	paul.blocquet@ecolecamondo.net
●	Claire Boyadjis	claire.boyadjis@ecolecamondo.net
	Juliette Bres	juliette.bres@ecolecamondo.net
○	Matteo Bressan	matteo.bressan@ecolecamondo.net
	Chloé Brigadeau	chloe.brigadeau@ecolecamondo.net
●	David Buzin	david.buzin@ecolecamondo.net
●	Jahde Casabonne Fondan Debat	jahde.casabonnefondandebat@ecolecamondo.net
	Victorine Chambellan	victorine.chambellan@ecolecamondo.net
	Cheng Cheng	cheng.cheng@ecolecamondo.net
	Sui Kwan Cheng	sui-kwan.cheng@ecolecamondo.net
	Julien Cheval	julien.cheval@ecolecamondo.net
	Magali Chouaybou	magali.chouaybou@ecolecamondo.net
○	Déborah Churlet	deborah.churlet@ecolecamondo.net
○	Laura Claire	laura.claire@ecolecamondo.net
	Geneviève Curis	genevieve.curis@ecolecamondo.net
○	Julia Devernois	julia.devernois@ecolecamondo.net
	Madeleine Dhavernas	madeleine.dhavernas@ecolecamondo.net
●	Valérie Douangphrachandr	valerie.douangphrachandr@ecolecamondo.net
	Manon du Merle	manon.dumerle@ecolecamondo.net
●	Audrey Emery	audrey.emery@ecolecamondo.net
○	Colombe Faber	colombe.faber@ecolecamondo.net
	Audrey Faure	audrey.faure@ecolecamondo.net
	Anthony Ferrant	anthony.ferrant2@ecolecamondo.net
	Gaspard Finet	gaspard.finet@ecolecamondo.net
●	Victor Fleury	victor.fleury@ecolecamondo.net
○	Barbara Fonteneau	barbara.fonteneau@ecolecamondo.net
●	Tristan Gary	tristan.gary@ecolecamondo.net
●	Grégoire Genin	gregoire.genin@ecolecamondo.net
	David Goiri	david.goiri@ecolecamondo.net
	Colombe Gourgeon	colombe.gourgeon@ecolecamondo.net
●	Briac Guesnier	briac.guesnier@ecolecamondo.net
○	Thibaud Haim	thibaud.haim@ecolecamondo.net
○	Adèle Herlicq	adele.herlicq@ecolecamondo.net
●	Louise Hurth	louise.hurth@ecolecamondo.net
●	Sarah Isnard	sarah.isnard@ecolecamondo.net
●	Edgar Jayet	edgar.jayet@ecolecamondo.net
○	Alexandre Kaczynski	alexandre.kaczynski@ecolecamondo.net
●	Mathilde Kéro	mathilde.kero@ecolecamondo.net
	Marion Lahoud	marion.lahoud@ecolecamondo.net
	Lin Lan	lin.lan@ecolecamondo.net
○	Victoria Larroze	victoria.larroze@ecolecamondo.net
●	Thibault Lascar	thibault.lascar@ecolecamondo.net
	Léo Le Labourier	leo.lelabourier@ecolecamondo.net
	Octave Le Roux	octave.leroux@ecolecamondo.net
○	Caroline Lecoeur	caroline.lecoeur@ecolecamondo.net

	Dayeon Lee	dayeon.lee@ecolecamondo.net
	Jinsoo Lee	jinsoo.lee@ecolecamondo.net
●	Raphaëlle Lhuillier	raphaelle.lhuillier@ecolecamondo.net
	Yuhan Lin	yuhan.lin@ecolecamondo.net
	Eléonore Linard-Henriot	eleonore.linard-henriot@ecolecamondo.net
	Camille Maj	camille.maj@ecolecamondo.net
●	Colombe Mantel	colombe.mantel@ecolecamondo.net
	Fabiola Mantel	fabiola.mantel@ecolecamondo.net
○	Sophie Mazingue	sophie.mazingue@ecolecamondo.net
○	Louna Micheletti	louna.micheletti@ecolecamondo.net
	Laetitia Mira	laetitia.mira@ecolecamondo.net
	Agathe Molho	agathe.molho@ecolecamondo.net
●	Gabrielle Nadaux--Sanjuan	gabrielle.nadaud--sanjuan@ecolecamondo.net
●	Jules-Farell O'Reilly	jules-farell.oreilly@ecolecamondo.net
●	Pauline Oldra	pauline.oldra@ecolecamondo.net
●	Clara Oury-Carpentier	clara.oury-carpentier@ecolecamondo.net
●	Margaux Padrutt	margaux.padrutt2@ecolecamondo.net
●	Maria Camila Parra Cruz	mariacamila.parracruz@ecolecamondo.net
○	Marion Payet	marion.payet@ecolecamondo.net
●	Victor Poirier Coutansais	victor.poiriercoutansais@ecolecamondo.net
○	Clara Rebillard	clara.rebillard@ecolecamondo.net
	Emilie Revenu	emilie.revenu@ecolecamondo.net
●	Clément Rouvier	clement.rouvier@ecolecamondo.net
	Diane Rozé	diane.roze@ecolecamondo.net
	Emma Sabban	emma.sabban@ecolecamondo.net
●	Louise Schouvey	louise.schouvey@ecolecamondo.net
●	Fanny Servolle	fanny.servolle@ecolecamondo.net
●	Manon Solet	manon.solet@ecolecamondo.net
○	Ouleymatou Sy	ouleymatou.sy@ecolecamondo.net
●	Pierre Thirion	pierre.thirion@ecolecamondo.net
	Poeiti Trouche	poeiti.trouche@ecolecamondo.net
	He Wang	he.wang@ecolecamondo.net
	Yi-Jie Wu	yi-jie.wu@ecolecamondo.net

PROJETS
TOPICS

Étudiant·e·s **Students**	**Mémoire** ***Dissertation***	**Projet libre** ***Free topic***	**Projet imposé** ***Set subject***
Dan Axelrad	p.236	p.237	p.12
Lauren Ayache	p.274	p.275	p.12
Eve Barreyre	p.278	p.279	p.14
Delphine Bernard	p.126	p.127	p.16
Natacha Berst	p.130	p.131	p.88
Léa Blasini	p.282	p.283	p.18
Paul Blocquet	p.200	p.201	p.20
Claire Boyadjis	p.134	p.135	p.22
Juliette Brès	p.382	p.383	–
Matteo Bressan	p.138	p.139	p.90
Chloé Brigadeau	p.240	p.241	p.24
David Buzin	p.244	p.245	p.26
Jahde Casabonne Fondan Debat	p.142	p.143	p.28
Victorine Chambellan	p.286	p.287	p.30
Cheng Cheng	p.288	p.289	p.32
Sui Kwan Cheng	p.110	p.111	p.34
Julien Cheval	p.350	p.351	p.36
Magali Chouaybou	p.146	p.147	p.92
Déborah Churlet	p.384	p.385	p.38
Laura Claire	p.354	p.355	p.40
Geneviève Curis	p.292	p.293	–
Julia Devernois	p.150	p.151	p.42
Madeleine Dhavernas	p.114	p.115	p.44
Valérie Douangphrachandr	p.358	p.359	p.88
Manon du Merle	p.296	p.297	p.46
Audrey Emery	p.204	p.205	p.48
Colombe Faber	p.300	p.301	p.50
Audrey Faure	p.154	p.155	p.52
Anthony Ferrant	p.304	p.305	p.30
Gaspard Finet	p.308	p.309	p.54
Victor Fleury	p.310	p.311	p.56
Barbara Fonteneau	p.158	p.159	p.58

Étudiant·e·s Students	Mémoire *Dissertation*	Projet libre *Free topic*	Projet imposé *Set subject*
Tristan Gary	p.208	p.209	p.60
Grégoire Génin	p.212	p.213	p.62
David Goiri	p.388	p.389	p.52
Colombe Gourgeon	p.390	p.391	–
Briac Guesnier	p.392	p.393	p.64
Thibaud Haim	p.118	p.119	p.66
Adèle Herlicq	p.396	p.397	p.16
Louise Hurth	p.314	p.315	p.92
Sarah Isnard	p.362	p.363	p.68
Edgar Jayet	p.248	p.249	p.70
Alexandre Kaczynski	p.252	p.253	p.26
Mathilde Kéro	p.318	p.319	p.58
Marion Lahoud	p.216	p.217	p.72
Lin Lan	p.256	p.257	p.94
Victoria Larroze	p.400	p.401	p.14
Thibault Lascar	p.166	p.167	p.60
Léo Le Labourier	p.322	p.323	p.74
Octave Le Roux	p.364	p.365	p.96
Caroline Lecœur	p.404	p.405	p.42
Dayeon Lee	p.326	p.327	–
Jinsoo Lee	p.408	p.409	–
Raphaëlle Lhuillier	p.410	p.411	p.98
Yuhan Lin	p.328	p.329	p.94
Éléonore Linard-Henriot	p.260	p.261	p.54
Camille Maj	p.170	p.171	p.48
Colombe Mantel	p.174	p.175	p.76
Fabiola Mantel	p.178	p.179	p.72
Sophie Mazingue	p.368	p.369	p.44
Louna Micheletti	p.220	p.221	p.46
Laetitia Mira	p.332	p.333	p.102
Agathe Molho	p.336	p.337	p.64
Gabrielle Nadaud--Sanjuan	p.182	p.183	p.40

PROJETS
TOPICS

Étudiant·e·s **Students**	**Mémoire** ***Dissertation***	**Projet libre** ***Free topic***	**Projet imposé** ***Set subject***
Jules-Farell O'Reilly	p.414	p.415	p.78
Pauline Oldra	p.340	p.341	p.62
Clara Oury-Carpentier	p.418	p.419	p.20
Margaux Padrutt	p.422	p.423	p.98
Maria Camila Parra Cruz	p.186	p.187	p.80
Marion Payet	p.426	p.427	p.98
Victor Poirier Coutansais	p.344	p.345	p.82
Clara Rebillard	p.264	p.265	p.82
Emilie Revenu	p.190	p.191	p.68
Clément Rouvier	p.372	p.373	p.104
Diane Rozé	p.120	p.121	p.84
Emma Sabban	p.222	p.223	p.66
Louise Schouvey	p.268	p.269	p.22
Fanny Servolle	p.376	p.377	p.18
Manon Solet	p.194	p.195	p.76
Ouleymatou Sy	p.430	p.431	p.38
Pierre Thirion	p.226	p.227	p.78
Poeiti Trouche	p.434	p.435	p.88
He Wang	p.162	p.163	p.100
Yi-Jie Wu	p.230	p.231	p.32

COLOPHON
COLOPHON

EDITEUR | PUBLISHER
École Camondo / Les Arts Décoratifs

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION | PUBLISHING DIRECTOR
Sylvie Corréard, Directrice générale des Arts Décoratifs

DIRECTION ÉDITORIALE | MANAGING EDITOR
Cendrine de Susbielle

DESIGN GRAPHIQUE | GRAPHIC DESIGN
Travaux-Pratiques
Thanh-Phong Lê
Élise Wojnarowski
Marjane Benghanem

TRADUCTION | TRANSLATION
A.D.T. International

CONTACTS ÉCOLE CAMONDO | CAMONDO SCHOOL CONTACTS
Une école, deux sites:

Paris
266, Boulevard Raspail
75014 Paris – France
Tél. +33 (0) 1 43 35 44 28
info@ecolecamondo.fr

Toulon
1, Parvis des écoles
83000 Toulon – France
Tél. +33 (0) 4 94 22 20 10

RÉSEAUX SOCIAUX | SOCIALS MÉDIAS
facebook: @ecolecamondo
instagram: @ecolecamondo
youtube: ecolecamondo
linkedln: school école-camondo

IMPRESSION | PRINTING
Achevé d'imprimer en septembre 2022 par SNEL
en 300 exemplaires

ISBN
978-2-38314-007-8

ÉCOLE
CAMONDO

L'ÉCOLE CAMONDO 2
CAMONDO SCHOOL

LA RECHERCHE 5
RESEARCH

LE MOT DU PRÉSIDENT 6
THE PRESIDENT'S FOREWORD

LE MOT DU DIRECTEUR 7
THE DIRECTOR'S FOREWORD

LE JURY 8
THE BOARD OF EXAMINERS

PROJETS IMPOSÉS *SETS SUBJECTS*
- RECONVERSION DU GYMNASE LÉOPOLD BELLAN 10
  CONVERTING THE LÉOPOLD BELLAN GYMNASIUM
- LE DOMAINE DE BAUDOUVIN, 86
  JARDIN REMARQUABLE
  THE DOMAINE DE BAUDOUVIN,
  A REMARKABLE GARDEN

PROJETS LIBRES & MÉMOIRES 106
FREE TOPICS & DISSERTATIONS

REMERCIEMENTS 442
ACKNOWLEDGEMENT PAGE

ENSEIGNANTS 443
TEACHERS

INDEX 445
INDEX