

DOSSIER DE
PRESSE

6e édition

10 ANS

Biennale internationale design 15 → 30 NOV. 2008 ***Saint-Étienne***

CONTACTS PRESSE :

Christophe Imbert :
+ 33 (0)4 77 49 31 96
Aurélie Zimmermann :
+ 33 (0)4 77 49 31 91
Pierre-Tristan Mauveaux :
+ 33 (0)4 77 39 82 75

3, RUE JAVELIN PAGNON
42000 SAINT-ÉTIENNE, FRANCE

WWW.CITEDUDESIGN.COM

CITÉ DU DESIGN

Saint-Étienne

CONSEIL GÉNÉRAL
LOIRE

Rhône-Alpes

SAISON
CULTURELLE
SAINT-ÉTIENNE
UG 2008.fr

arte

artpress

LesEchos

intramuros

Série
limitée

Télérama

L'USINENOUVELLE

rhône-alpes
auvergne

La Tribune
LE PROGRES

SOMMAIRE

ÉDITO

Maurice VINCENT, Maire de Saint-Étienne, Président de Saint-Étienne Métropole, P. 4
Président du syndicat mixte Cité du Design

Elsa FRANCÈS, Directrice de la Cité du Design, Commissaire Générale de la Biennale P. 6
Internationale Design 2008 Saint-Étienne

I

**10 ANS DE RENCONTRES, D'EXPOSITIONS ET P. 9
D'ÉCHANGES AUTOUR DU DESIGN ET DES DESIGNERS !**

FLIGHT NUMBER TEN, P. 10
l'Europe des designers, designers et continents, 10 ans!

II

**COMMENT LE DESIGN CONTRIBUE-T-IL À FAIRE ÉVOLUER P. 15
LES MODES DE VIE ?**

CITY ECO LAB – événement principal de la biennale P. 16

SUGOROKU P. 20

HABITER DEMAIN P. 21

SO WATT ! DU DESIGN DANS L'ÉNERGIE – Fondation EDF Diversiterre P. 26

MANUFACTURE ET PLAINE ACHILLE – EPASE P. 27

III

**COMMENT LE DESIGN S'ASSOCIE-T-IL À LA RECHERCHE, P. 29
L'INNOVATION ET L'INVENTION ?**

DEMAIN C'EST AUJOURD'HUI (part 2) P. 30

2036 P. 32

N-1 P. 33

L'APPARTEMENT GÉANT P. 36

LE GARAGE P. 38

POST DIPÔME (ESADSE – EDF) P. 39

CUMULUS P. 40

IV

**COMMENT LE DESIGN DEVIENT-IL AUJOURD'HUI UN OUTIL P. 41
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ?**

DESIGN ET COMPAGNIES P. 42

DEDANS, DEHORS, AUTOUR. ÉTATS DU CORPS. P. 44

DESIGN & SHOP – 2e ÉDITION P. 45

HÔTEL D P. 47

OSEZ LE DESIGN ! (CCI Saint-Étienne / Montbrison) P. 48

V

BIENNALE / ÉCOLES P. 49

L'ESADSE , au cœur de l'organisation de la biennale, Emmanuel Tibloux P. 50

IDENTITÉ VISUELLE P. 51

PRÉSENCE DES ÉCOLES DANS LA BIENNALE P. 52

VI

LES SCÉNOGRAPHES P. 54

VII

LES PARTENAIRES CULTURELS

P. 59

MUSÉES ET PATRIMOINE

CARTE BLANCHE à John M. Amleder

[F]UTILITAIRE !

P. 60

Commissaire Lóránd Hegyi (musée d'art moderne)

REGARDS SUR LE JAPON (Musée d'Art et d'Industrie)

P. 62

SITE LE CORBUSIER

P. 63

AUTRES INSTITUTIONS

GALERIE ROGER TATOR

P. 64

MUSÉE DE LA DENTELLE

P. 65

L'USINE

P. 66

CINÉMATHÈQUE TARENTAIZE

P. 67

LES CINÉMAS DEISGN (le Méliès – le France)

P. 68

VIII

PARTENAIRES DE LA BIENNALE

P. 69

PARTENAIRES FONDATEURS :

P. 70

Focus Partenaires Fondateurs avec liste de projets dans la biennale

PARTENAIRES PRIVÉS :

P. 71

Liste de partenaires privés

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

P. 72

CulturesFrance – Saison Culturelle Européenne /

GéoLocalisation – Exposition Tandem

Région Rhône-Alpes / ARDI

Grand Lyon (*Germination, The Omens Series, premonition to an Other Level*)

IFD

VIA

APCI

4 Design

SEM Pays de la Loire

IX

ORGANISATION

P. 79

Édito

Maurice Vincent

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne

Un événement aux multiples sens

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne a dix ans en cette année 2008. Cet événement a évolué, s'est élargi, s'est ouvert, comme s'est déployée la conception du design qui le nourrit.

À Saint-Étienne, davantage peut-être qu'en d'autres lieux, la conception du design qui a principalement cours aujourd'hui est élargie, intégrative : adopter une démarche de design, c'est aller bien au-delà de ce que certains ont caractérisé parfois comme une logique d'« esthétisme industriel ». « Notre » design, celui qui a réellement été adopté par une partie des forces vives du Bassin stéphanois, avec leurs nombreux partenaires professionnels et institutionnels, se rapporte à la fois, comme la langue anglaise le suggère d'ailleurs, aux termes « dessein » et « dessin ». A quoi donc est destiné tel produit, tel instrument, tel service ? Et en fonction de cette finalité, de ce sens, quelle forme, quelle caractéristique pratique, quel agrément, quelle organisation devra-t-on lui donner ?

Cet élargissement de perspectives s'est accompagné d'une prise en compte progressive de tous les niveaux de la vie sociale auxquels la dynamique du design peut rendre service. Ainsi les stands, les ateliers, les débats, les animations de la biennale 2008 seront-ils très en rapport avec les évolutions, favorables ou porteuses de risques, des sociétés et du monde. Le programme qui est actuellement mis au point dans le détail s'intéresse par exemple de très près à l'avenir des villes et de l'habitat : on visitera un « appartement géant », on pratiquera l'« urban gaming », on débattrà et on créera collectivement sur les thèmes « architecture et design » ou « déplacements »... L'attention à l'environnement y sera renforcée, notamment par l'intérêt qui est apporté, pour la limiter, à l'empreinte écologique de la biennale elle-même. Une expression issue de l'Organisation Internationale des Designers (ICSID) est très suggestive de cette ouverture encore inachevée : « cette activité créatrice qu'est le design représente le principal facteur d'humanisation innovante des technologies et un moteur dans les échanges économiques et culturels ». Les designers, dans cette ligne-là, peuvent être perçus comme des femmes et des hommes-passerelles, des stimulateurs de cohérence. Ce n'est pas un hasard si beaucoup adhèrent aux défis croisés du « développement soutenable ».

Puisque le design a une vocation transversale et interdisciplinaire, il ne peut progresser que par des coopérations multiples. La Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne ira plus loin que les précédentes éditions dans cette optique : elle illustrera et fera progresser les partenariats qui se sont tissés entre établissements d'enseignement supérieur (au premier rang desquels l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, initiatrice des biennales), acteurs économiques, institutions culturelles de la région, y compris plusieurs musées... Le site même de la biennale est significatif : la Cité du Design de Saint-Étienne se veut être en permanence un espace d'interactions et de créativité partagée. Les « métiers du design » sont aussi diversifiés que ses applications. La biennale, a fortiori parce qu'elle cultive sa dimension de carrefour international, sera également l'occasion de prendre acte de cette diversité.

En France, la démarche du design a encore assez peu de place ; elle est souvent conçue, notamment par les PME, comme « un coût et non comme un investissement », ainsi que l'indiquait un récent rapport d'étude. La ville de Saint-Étienne, avec cette sixième biennale, apporte sa contribution à l'important développement que peut et doit connaître encore le design.

Maurice Vincent
Maire de Saint-Étienne,
Président de Saint-Étienne Métropole,
Président du syndicat mixte Cité du Design

Édito

Elsa Francès

Du 15 au 30 novembre 2008, la Biennale Internationale Design Saint-Étienne fêtera ses dix ans d'existence !

Le succès de cet événement est à l'origine de la création de la Cité du Design et de la décision de tout un territoire de se développer par la création et l'invention. Aussi, ce sera pour nous l'occasion de rendre hommage à son créateur, Jacques Bonnaval, ainsi qu'à toute l'équipe de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne qui a porté les éditions 1998, 2000, 2002 et 2004. Nous pensons plus particulièrement à Josyane Franc, Céline Savoye, Vincent Lemarchands et Éric Jourdan qui ont été à la fois fondateurs et commissaires. Ils ont permis à cet événement de devenir ce qu'il est aujourd'hui, aussi seront-ils à nos côtés cette année.

Un peu moins d'un an avant son inauguration sur le site de l'ancienne Manufacture d'armes de Saint-Étienne, la Cité du Design est fière d'organiser pour la seconde fois cet événement d'envergure internationale sur ce site emblématique. Elle souhaite rassembler, une fois de plus, tous les publics, à travers des expositions phares et des événements festifs marquants les dix ans d'existence de la Biennale Internationale Design !

La Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne ouvrira ses portes au grand public dès le samedi 15 novembre 2008 pour une période de 15 jours (allongeant ainsi sa durée de 5 jours par rapport à 2006), pour offrir trois week-ends complets aux visiteurs. Elle organisera des événements dédiés aux professionnels du 17 au 19 novembre inclus à travers des visites, des rencontres et des conférences spécifiques sur les différents champs du design. La seconde semaine (24 au 28 novembre) sera tournée vers les publics scolaires, dont la présence est toujours croissante (10 000 en 2006).

Cette année, la Biennale Internationale Design se construit un peu plus en lien avec les activités de la Cité du Design et devient le moment de visibilité de projets pérennes. Elle croise ses préoccupations autour de grandes thématiques avec des acteurs du design, de la recherche, de l'enseignement et de l'économie à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale.

Comme lors de la précédente édition, nous nous associons à de nombreux commissaires français et étrangers qui proposeront un regard particulier sur le design, la création et les différentes cultures à travers trois questions majeures :

- Comment le design peut-il contribuer à faire évoluer nos modes de vie ?
- Comment le design s'associe-t-il à la recherche et l'innovation ?
- Comment le design devient-il aujourd'hui un outil de développement économique ?

Par exemple, l'exposition principale *City Eco Lab* de John Thackara et l'exposition *Sugoroku* de Catherine Beaugrand, présenteront des expérimentations qui placent l'individu au coeur du développement de la vie urbaine. Ces projets initiés lors de la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne s'inscrivent dans une démarche à plus long terme, associant les acteurs du territoire dans une dynamique de développement unique.

La deuxième édition de l'exposition *Demain c'est aujourd'hui (part 2)* de Claire Fayolle, nous proposera un voyage inédit au coeur de la recherche des entreprises par le design. Jérôme Delormas invitera les designers à s'interroger sur le rôle de l'image et de la communication à travers l'exposition *2036*. Enfin, une grande exposition valorisera la stratégie du design dans les entreprises et les résultats obtenus.

L'exposition *Flight number ten*, fidèle à l'origine de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, proposera dans le cadre des dix ans un regard particulier sur les designers qui ont marqué les précédentes éditions. C'est aussi là que seront présentés les créateurs français, européens et internationaux invités à montrer leurs dernières créations en lien avec l'évolution des sociétés.

Cette année l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne tient une place unique dans la biennale. Commissaire de deux grandes expositions *L'appartement Géant* et *N-1*, elle mettra en avant la recherche par la création dans l'enseignement du design. Par ailleurs, un groupe d'étudiants a conçu et réalise la communication graphique de l'événement.

Les expositions seront accompagnées de nombreuses conférences, de colloques internationaux et de workshops dédiés à chaque public.

La Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne s'étendra aussi dans les commerces du centre ville avec l'exposition *Design & Shop*, collaboration entre un commerçant et un designer. Le public retrouvera également des événements off à travers la ville et dans les communes de la Métropole.

En 2006, vous avez été très nombreux à nous rendre visite. Aussi nous serons heureux de vous retrouver en 2008 et fêter avec vous les dix ans d'existence de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne !

Elsa Francès
Directrice de la Cité du Design
Commissaire Générale de la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne

PROGRAMMATION 2008

Commissariat général : Elsa Francès
Commissariat général adjoint : Chloé Heyraud

- _ **FLIGHT NUMBER TEN** : Chloé Heyraud et Josyane Franc,
- _ **CITY ECO LAB : Doors of perception** – John Thackara,
- _ **SUGOROKU** : Catherine Beaugrand,
- _ **HABITER DEMAIN** / Musée de la Mine,
- _ **SO WATT ! Du design dans l'énergie** : Stéphane Villard /
Musée d'Art et d'Industrie,
- _ **DEMAIN C'EST AUJOURD'HUI (part 2)** : Claire Fayolle,
- _ **2036** : Jérôme Delormas,
- _ **N-1** : Emmanuel Tibloux, ,
- _ **LE GARAGE** : Gilles Roussi,
- _ **DESIGN ET COMPAGNIES** : Isabelle Vêrilhac,
- _ **Dedans, dehors, autour. États du corps** :
Marc Partouche et Roxane Andrès,
- _ **DESIGN & SHOP - 2e édition** : Noémie Bonnet-Saint-Georges, en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Étienne / Montbrison.
- _ **Hôtel D** : Nathalie Arnould et Céline Savoye, en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Saint-Étienne / Montbrison.
- _ **Osez le Design !** : Isabelle Vêrilhac en partenariat avec
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Étienne / Montbrison.

**10 ANS DE RENCONTRES,
D'EXPOSITIONS ET
D'ÉCHANGES AUTOUR DU
DESIGN ET DES DESIGNERS !**

FLIGHT NUMBER TEN

Commissaire : Chloé Heyraud

**Direction des cartes blanches aux commissaires délégués :
Josyane Franc**

Dès sa première édition, la Biennale Internationale Design Saint-Étienne s'inscrit comme un forum international du design fait de rencontres et de débats autour de l'objet questionné dans ses résonances sociologiques. La biennale s'est incontestablement affirmée sur le plan international privilégiant notamment les nouvelles générations de designers et la découverte des créateurs des pays dits « émergents ». L'exposition *Flight number ten*, fidèle à cette vision cosmopolite et généreuse qui traverse les éditions de la biennale, présente la production récente de designers et d'agences de design. Elle s'intéresse au regard que ceux-ci portent sur les sociétés, les usages et pratiques quotidiennes des individus. Elle confronte ainsi, au sein d'une joyeuse cohabitation, des propositions hétérogènes comme autant d'alternatives et de réponses liées aux enjeux sociaux complexes et aux modes de vie en mutation. Comment les designers pensent-ils le quotidien de l'individu et du collectif ? Quel sens donnent-ils à leur pratique ?

Flight number ten s'articule en trois séquences :

- en introduction, un hommage est rendu à des designers ayant participé aux éditions de la biennale depuis 1998 : la Cité du Design s'appuie sur l'expertise de trois designers (Céline Savoye, éric Jourdan et Vincent Lemarchands), anciens commissaires généraux et Claire Fayolle commissaire en 2006 de *Demain, c'est aujourd'hui*. Ils invitent les créateurs qui ont, à leurs yeux, particulièrement marqué l'histoire de la biennale et sont devenus des acteurs incontournables de la scène du design.

- la deuxième séquence (l'Europe des designers) met en exergue les designers européens à travers des propositions innovantes qui pourraient bouleverser les usages. Cette présentation s'articule en partenariat avec Culturesfrance dans le cadre de la Saison Culturelle Européenne.

- la troisième présente le travail des designers des autres continents.

Avec la participation de :

- L'institut Français de la mode
- Collectif Contre-allée

Listes écoles participantes :

Des projets issus de multiples pays comme la Tunisie (Institut des Arts et Métiers de SFAX / ISBAT Tunis), la Bulgarie (Nationale Academy of Art, Sofia), la Slovaquie (University of Zvolen), l'Espagne (Escola Superior de Disseny des Illes Balears), la Finlande (University of Lapland), la France (École Boule à Paris / École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg), la Corée (Kyonggi University) et la Pologne (Jan Matejko Academy of Fine Arts) seront présentés lors de cette exposition cosmopolite.

Chloé Heyraud

Flight number ten est aussi l'histoire de rencontres avec des commissaires délégués passionnés, qui par leur engagement nous font partager à travers des cartes blanches des points de vue différents sur le design. Ils posent des questions d'identités, d'altérité, de nouveaux modes de vie, de territoires, de création, de recherche, de nouveaux besoins, de rêves, de matériaux, de production, et proposent des réponses liées à des contextes sociaux et diversités culturelles fortes.

Pour la Belgique, Giovanna Massoni présente dans "La Belgique des autres" une sélection de designers, d'origines multiples, représentant la richesse d'un territoire et une réflexion sur la notion d'ici et d'ailleurs sans le design. Wallonie-Bruxelles Design/Mode et Design Flandres, ensemble, sont les partenaires du projet.

Pour le Brésil, Fernando Mascaro à travers "Design Carnival ,Designing une culture de la diversité " fait la démonstration que la plus grande fête populaire en plein air du monde génère un éventail de productions et d'activités de management dans le domaine du design.

Pour la Chine Pearl Lam nous propose une définition de " l'evolution du design chinois contemporain", il y aura également Young Lou, agence Tektao.

Pour l'Espagne, Marcelo Leslabay nous invite à découvrir de nouveaux concepts d'habitat "Injuve design lab".

Pour l'Europe centrale Czeslawa Frejlich, Magda Kochanowska en partenariat avec l'Institut Adam Mickiewicz et Central European Cultural Platform réunissent dans " le Laboratoire du réel" des designers de six pays qui nous montrent différents courants de pensée du design allant de l'expérimentation à la production industrielle ;

Pour l'Estonie, Ilona Gurjanova propose de nouveaux systèmes de vie et matériaux pour Smart Hotel

Pour l'Inde, Alok Nandi explore à travers " India in Flux", et des objets du quotidien à l'Inde du numérique, des concepts qui permettent de relier et de revoir l'Inde fascinante et en mutation.<<http://indiaflux.architempo.net>>

Pour le Maroc Saïd Guilha aborde le " Dialogue artisanat et design";

Pour le Québec/Canada, Marc Choko présente dans " Québec Design "un ensemble de créations hétéroclites, représentatif de la diversité actuelle des pratiques et des produits québécois.

Pour l'Afrique , Ousseynou Wade pose la question des contraintes et opportunités rencontrés par les designers.

Pour l'Argentine : Deborah Kajt nous parle des préoccupations de jeunes designers dans une société en mutation.

Design Connection Brainport Eindhoven, Pays-Bas propose le résultat d'un projet d'innovation metal+design Hooked on Design :

DMY (Design May Youngsters) présente des jeunes designers sélectionnés en mai 2008 International Design Festival Berlin, Allemagne.

Josyane Franc

1998 – 2008 : **10 ANS**

Designers invités

À l'occasion des dix ans de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, la Cité du Design invite les trois anciens commissaires généraux des précédentes éditions, à pointer les designers qui ont marqué l'histoire de la biennale. Claire Fayolle, commissaire en 2006 de *Demain, c'est aujourd'hui*.

Vincent Lemarchands (1998)

L'esprit de 1998

L'intérêt d'un événement ne se mesure pas seulement au nombre de ceux qui le soutiennent, mais aussi à la pertinence de ceux qui le contestent.

- Ronan et Erwan Bouroullec (designers)
- Delo Lindo – Fabien Cagani & Laurent Matras (designers)
- Souche (artiste)

Éric Jourdan (2000)

Gabriele Pezzini : Pezzini était directeur artistique chez Allibert dans les années 90, puis indépendant travaillant avec divers éditeurs de mobilier. Dernièrement il vient de fonder PURE CHINA qui est une marque de bagages (fabriqués en Chine), mais sa principale activité du moment est de s'occuper de prospective chez HERMÈS.

Adam und Harborth : Jörg Adam et Dominik Harborth sont deux designers allemands qui présentèrent à la biennale 2000 l'exposition "compléments d'objets" qui fut pour eux le départ d'une reconnaissance internationale. L'exposition, après la biennale, à beaucoup circulée. Ils ont dernièrement montré leur travail à Paris au Via (en 2007).

Céline Savoye (2002 – 2004)

Comment concentrer à travers quelques pièces et personnalités les biennales 2002 et 2004 ?

J'ai choisi d'aborder cette question en privilégiant la présentation de pièces qui ont marqué ces éditions, l'aspect très international des manifestations et ses personnalités marquantes :

- Cheick Diallo, Mali
- Medawar, Liban
- Skart, Serbie

Claire Fayolle (2006)

- Les Sismo, France

Prix attribué à l'entreprise Legrand, pour son concept d'interrupteur intuitif, dessiné par les Sismo, dans *Demain, c'est aujourd'hui*.

PAYS PRÉSENTS DANS 10 ANS !

ALLEMAGNE : Groupe Adam et Harborth

BELGIQUE : Fabien Souche

FRANCE : Delo Lindo ; Erwan et Ronan Bouroullec ; Les Sismo

ITALIE/FRANCE : Gabrielle Pezzini

LIBAN : Alexandre Medawar

MALI : Cheik Diallo

SERBIE : Skart Group

L'EUROPE DES DESIGNERS

ALLEMAGNE : — DMY - Exposition / DMY YOUNGSTERS Jury Selection 2008 Présentée par : DMY International Design Festival Berlin 2008 Designers : - Christoph Männchen, Ruby Piterek, Dennis Nino Clasen, Berlin / Hamburg / Germany - Maria Makowska, Piotr Stolarski, Warsaw / Poland - Peter Schäfer, Karlsruhe / HFG Karlsruhe / Germany - Aylin Kayser, Christian Metzner, Berlin / FH Potsdam / Germany - Agnieszka Lasota, Warsaw / Poland - Kwangho Lee, Seoul / South Korea - René Wach, David Geckeler, (Prof. Hermann Weizenegger) FH-Potsdam / Germany - Mark Braun, Berlin / Germany - Sacha Mikel, Martin Schnabl, Michael Tatschl, Vienna / Austria - Oskar Zieta, Zurich / Switzerland ; STEFAN HEILIGER DESIGN ; UNIVERSITÄT DER KUNSTE ; VAIRINHOS RODRIGO "NEO DESIGN"

BELGIQUE : Duceac Valentin ; Pro Materia ; Commissaire déléguée : Giovanna Massoni, La Belgique des autres.

BULGARIE : National Academy of Art, Sofia

CHYPRE : Costa Kyriaki

DANEMARK : XSKY (René & Säch)]

ESPAGNE : Escola Superior de Disseny Illes Balears ; Ideodiseno ; Commissaire délégué : Marcelo Leslabay , Injuve Design Lab

EUROPE CENTRALE : (Hongrie, Slovaquie, République Tchèque, Slovénie, Pologne, Autriche) « Le laboratoire du réel »

Zeslawa Frejlich, Magda Koczanowska en partenariat avec l'institut Adam Mickiewicz et Central European Cultural Platform.

Commissaire délégués : Institut Adam Mickiewicz — Magda Kochanowska et, Czeslawa Frejlich , Laboratoire du réel

ESTONIE : Commissaire déléguée : Ilona Gurjanova, SMART HOTEL

FINLANDE : Pekka Harni

FRANCE : 5-5 Designers ; Accoceberry Samuel ; Agence Naço ; Alex Cobas ; Alexandre Moronno ; Altitudes développement ; Amplitude, Anna Gram ; Arnaud Lapierre ; Ase Product sarl ; Association Papier-bulle ; Association Schams ; Atelier à quatre ; Atelier BL119 ; Atelier Maud Rondard ; Atypik ; Autre Nature ; Benjamin Lignel et Athanassios Babalis ; Beo Design ; Bilum ; Bina Baitel ; BoduBeru ; Buck Design ; Bufalino Benedetto et Benoît Deseille ; Cercleetcarre.com ; Charlotte Brocard ; Chloé Doutreleau ; Colas Baillieul ; Collectif Contre Allée ; Constance Guisset ; Cyrielle Duprez ; Damien Hamon ; Design in Aquitaine ; École Boulle Design ; École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris ; École Supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg ; Collectif Entreaute ; Éric Dubuget ; Frédéric Huet ; Fritsch Associés ; Galerie Espace Mica ; Galley Raphaël ; Gaucher Jérôme et Sophie Fétro ; Géraldine Gonzalez ; Ici Design ; Inconito Design Studio ; Institut Français de la Mode ; Jean-Sylvain Masse « JS Création » ; K6 Design ; Les M ; Maisongeorgette ; Marc Aurel ; Marie Garnier ; Maurico Clavero ; MN04+ ; Montoro design ; Patrick Nadeau ; Pépin le malin ; Philippine Lemaire ; Rodolphe Dogniaux ; Stéphane Choquet ; Vincent Loiret ; Pitaya ; Fabrice Praeger ; PS Design ; Stéphanie Radenac ; Frédéric Reynaud ; R'Pure ; Jean-Baptiste Sibertin-Blanc ; Nicolas Simon ; Stéphane Simon / by himself ; Studio 1/100 Studio Design à / Modugame ; Renaud Supiot « Reno » (Kikkerland USA) ; Syndicat National des Designers Textiles ; Syndicat professionnel des lunetiers du Jura ; Talva Design ; Isabelle Teste ; Thanatorama ; Objet Graphik ; Thema Design ; Tous les Trois ; Tricoire Design ; Ugly Design ; Urbanoïd ; Jenni Vigaud ; Anne Xiradakis

GRÈCE : Yiannis Ghikas ; Pépinières Européennes pour jeunes artistes : Thanos Zakopoulos et Katia Meneghini

HONGRIE/FRANCE : Andras Rigler

IRLANDE : Marcel Twohig pour Design Partner
ITALIE : D'Alesio&Santoro ; Francesco Giannattasio ; Gianni Arnaudo ; Modoloco Design Milano ;
 Profilodesign SRL
LETTONIE : Baiba Lindane ; Funts Rihards (« Rijada »)
LITUANIE : Contraforma ; Rasa Design
LUXEMBOURG : Guido & Glas
MALTE : Pierre Portelli
PAYS-BAS : Art D'Eco & Design ; Design connection Brainport Eindhoven : Hooked design
 Demakersvan
POLOGNE : Bar Agnieska ; Grobelny Pawel « Lab Design » ; Jan Matejko Academy of Fine Arts ;
 Kajper Agnieska « Kajerpa Compagny » ; Okinczyc Katarzyna ; Pacalowski Piotr
PORTUGAL : Fernando Brizio
ROUMANIE : En partenariat avec Renault Design Central Europe : Victor Sfiazof
ROYAUME-UNI : Squint Opéra
SLOVAQUIE : Comunistar Designers ; Gavalda Ondrej ; Technical University of Zvolen
SUÈDE : Oscarsson Joakim

En collaboration avec :

ALLEMAGNE : DMY, Exposition / DMY YOUNGSTERS Jury Selection 2008, présentée par : DMY
 International Design Festival Berlin 2008
PAYS-BAS : Design Connection Brainport (Eindhoven)

DESIGNERS ET CONTINENTS

AFRIQUE : Commissaire délégué : Ousseynou Wade
ALGERIE : Trabelsi Nassim Rafik
ALGERIE/FRANCE : Château de Dé (en partenariat avec Femmes de Demain / FCM), association
 Schams
ARGENTINE : La Mano ; Commissaire déléguée : Debora Kajt
AUSTRALIE : Caleo Justin
BRÉSIL : de Zanine Cladas Zanini ; Commissaire délégué : Fernando Mascaro, Bahia's Carnival -
 Designing a Culture of Diversity
CHINE : Commissaire déléguée: Pearl Lam (Contrasts Gallery) ; Évolution du design chinois
 contemporain ; Youngi Lou, agence : Tektao
COLOMBIE : Formas de Luz ; Mantila Alberto pour MINT INK ; Manufacturas Munoz S.A
CORÉE : Kyonggi University
ÉTATS-UNIS : Mike and Maaïke ; Beth Mosher
INDE : Studio Korjan ; Commissaire délégué: Alok Nandi, India in Flux
MALI : Résidence Lubama
MAROC : Extru-D ; Château de Dé : Commissaire délégué: Said Guihia, Maroc designers
QUÉBEC : Commissaire délégué: Marc Choko - Centre de design-UQAM, QUEBEC DESIGN
SÉNÉGAL : M'Baye Ousmane Design ; Petot Dominique
SINGAPOUR : Little Red Dots
SUISSE : Atelier BBB ; Chevalier Antoine ; Labelobjet ; Vuilleumier Fabienne Castaldi
TUNISIE : Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis
VÉNÉZUELA : Fundacion Artesanogroup

**COMMENT LE DESIGN
CONTRIBUE-T-IL À FAIRE ÉVOLUER
LES MODES DE VIE ?**

CITY ECO LAB

Commissaire : Doors of perception – John Thackara

Partout dans le monde, des individus sont activement impliqués dans des projets dont l'objectif est de contribuer à la durabilité de notre planète. Comment ces projets fonctionnent-ils ? Comment leur exemplarité peut-elle servir à améliorer nos propres actions ?

City Eco Lab est un évènement, « un marché de projets nomades » témoignant d'expériences en provenance du monde entier qui seront associées à des actions développées sur le territoire stéphanois.

Ce sont souvent des projets à petite échelle qui constituent des exemples importants pour la transition vers un monde durable. Ces projets apportent tous, chacun à leur manière, une pierre à l'édifice de la sauvegarde de la planète. Ils cherchent à améliorer, de façon pratique, des éléments de la vie quotidienne et traitent de sujets comme : l'alimentation, l'énergie, l'eau, la mobilité, l'éducation, l'économie responsable.

City Eco Lab proposera des outils et des expertises afin que chacun, visiteurs et porteurs de projet, trouve matière à améliorer leurs actions.

Cet évènement/exposition est organisé en six « aires ».

1) L'aire « Alimentation » distinguera, par exemple, l'AMAP de Saint-Étienne (association pour le maintien d'une agriculture paysanne), un service communautaire qui permet aux individus d'acheter directement aux producteurs locaux. Une présentation expliquera son fonctionnement et les propositions de designers destinées à l'amélioration de ce service.

Des projets agricoles urbains en provenance de La Havane (Cuba), de Middlesbrough (Royaume-Uni) et de Toronto (Canada) ou encore un projet de compost de Bangalore en Inde, l'expérience de permaculture¹ urbaine développée au Zimbabwe, seront autant d'occasion de dialogue sur l'alimentation entre des expériences locales et étrangères.

2) L'aire « Énergie » se concentrera sur le projet de l'éco-quartier du Crêt de Roc à Saint-Étienne où un groupe d'habitants crée « un Castor »² pour construire ensemble leurs logements écologiques afin de réduire leurs besoins de matériaux et d'énergie.

Parmi les projets invités internationaux seront présentés une expérience de micro-production et de partage local d'énergie (Pays-Bas), le *Qurrent Local Energy Network* (réseau local d'énergie) et *Low Carb Lane* (Royaume-Uni) avec son tableau de bord de l'énergie utilisée à la maison.

1 - « Le terme 'permaculture' désigne un ensemble de pratiques et de mode de pensée visant à créer une production agricole soutenable, très économe en énergie (travail manuel et mécanique, carburant...) et respectueux des êtres vivants et de leurs relations réciproques. Elle vise à créer un écosystème productif en nourriture ainsi qu'en d'autres ressources utiles, tout en laissant à la nature 'sauvage' le plus de place possible. »
<fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture>

2 - « un Castor »
Action collective d'auto-construction, rassemblant des familles qui souhaitent construire collectivement leur maison
Ref. AZIMUTS 30 P22

3 - Définition empreinte écologique dans le livre de la Cité

4 - « Grenelle de l'environnement » rencontres politiques organisées en France depuis octobre 2007, visant à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable sur les thèmes de l'énergie, du climat, de la biodiversité, de la santé, de l'agriculture, des transports, de l'éducation, etc. Après cinq mois de concertation, Le Grenelle a impliqué plus de quatre-vingt-dix mille personnes. (ref.Wikipedia,)

Écoles participantes :
Plusieurs écoles françaises et étrangères participeront à cette exposition : Paris (École Boule ; École des arts décoratifs ; E.N.S.C.I.), Londres (Royal College of Art), La Cité du design, en collaboration avec le PREAC design (Pôle de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle) et le CDDP de la Loire, proposent aux collégiens de Saint-Étienne Métropole de participer à un projet expérimental.

Collèges participant au « défi eco design » :
5 Collèges : Présentent et exposent leurs productions (Gambetta, Saint-Étienne ; Waldeck Rousseau, Firminy ; Jean Rostand, Saint-Chamond ; Sainte-Marie, Saint-Chamond ; Valbenoîte, Saint-Étienne)
Avec 2 designers : Marie Larat et Jean-Sébastien Poncet

3) L'aire « Eau » proposera des scénarii pour découvrir ou re-découvrir la rivière de Saint-Étienne « Le Furan » et retrouver l'usage de la rivière en ville. Le WWF France, présentera les alternatives possibles pour la restauration des écosystèmes aquatiques et des « services écologiques » des fleuves, par les énergies renouvelables, l'économie d'eau, etc.

4) Dans l'aire « Économie », des entreprises de la région stéphanoise exposeront leurs démarches d'entreprise pour un commerce plus responsable. Avec notamment, l'exemple de la jeune entreprise de Saint-Étienne « les coursiers verts » qui souhaite développer son service à vélo avec des vélos-cargots et des vélos combinés au transport en commun. Ulla Maria Mutanen d'Helsinki (Finlande), proposera d'expérimenter le système Thing Link système de lecture d'étiquettes de produits au moyen d'un téléphone portable. Dans cet espace, des designers, experts et entreprises animeront une « clinique du design » afin de réaliser un diagnostic de projets d'entreprises.

5) Puis dans l'aire « Éducation » cinq collèges de Saint-Étienne témoigneront de leur travail dans le cadre du Défi Eco Design. Défi Eco Design élaboré en collaboration avec le CDDP de la Loire (centre de documentation pédagogique de la Loire) propose aux élèves de calculer l'ampleur de l'empreinte écologique³ de leur école et de s'interroger sur les possibles actions de design pour la réduire. Parallèlement seront présentés les résultats de *Éco Design Challenge* qui a eu lieu en novembre 2007 en Angleterre.

6) Dans *City Eco lab*, on trouvera aussi une « cabane à outils » accessible à tous avec à disposition, un atelier et des outils de design, de communication, des techniques de calcul et de flux, de cartographie pour la recherche et le partage des ressources. Par exemple, on y trouvera, un système personnel de micro émission et l'expérience britannique *Memory Mirror* de United Visual Artists.

Au milieu du marché – situé dans 5000 m² d'une ancienne fabrique d'armes – un « feu de camp » sera l'occasion de rencontres conviviales entre les experts et les porteurs de projets présentés, les collectivités, les entreprises, les designers et le public.

Le texte du projet de loi du Grenelle de l'environnement⁴ annoncé par Jean-Louis Borloo, Ministre de l'Écologie, cible un grand nombre de domaines, notamment la lutte contre le changement climatique. L'ambition que se donne la France, est « d'être le pays "le plus efficient" en carbone d'ici à 2020 en Europe ».

City Eco lab a pour objectif d'inscrire le design comme un des outils associé au développement des programmes pour la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement dans les domaines de l'énergie et du climat, de la biodiversité, de l'agriculture, des transports, du bâtiment, de la santé et pour l'éducation au développement durable.

John Thackara

John Thackara, commissaire de l'exposition et l'équipe de *City Eco Lab*, tiennent à remercier les très nombreux intervenants qui ont permis de mener à bien l'organisation de cette exposition :

Design Council; Nick Devitt, DOTT 07/UK; Andreas Zachariah, Carbon Hero; Ezio Manzini, Professeur de Design Industriel au Politecnico de Milan; Debra Solomon, culiblog.org; Bethany Koby and Ellie Thornhill; Chris Thornton; Wendy Brawer, Green Maps; Pirjo Haikola, Why Factory; David Townson, livefflwork; Juha Huuskonen; Roxanne Christensen, SPIN; Ulla-Maaria Mutanen; Clare Brass & Flora Bowden, SEED Foundation; Jean-Noël Montagne; Hervé Bassie, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME); Saint-Étienne Métropole: Alain Blanchard Directeur général adjoint, Sylvain Beauchet et François Delorme (Cellule Contrat de Rivière) / Ville de Saint-Étienne: François Corbier, directeur général adjoint des services de la ville; Dominique Deshayes, Pierre Houssais et Mathilde Lourmet, service urbanisme prospectif et réglementaire; Damien Janand et Justine Ultsch, CIRIDD et Service eau et assainissement; Patricia Berthon, Direction Urbanisme Prospectif et Réglementaire; Anne Valtat, service aménagement urbain; Marc Pinel, directeur du service animation; Angélique Charvot, service développement durable; Guillaume Bruge, service communication; Patrick Bernard et Julien-Pierre Durand, service déplacements; Benoît Denis, directeur du service espace public circulation; Bernard Dandalet, service espaces verts; Pascal Montagnon, service urbanisme opérationnel et aménagement espaces publics; Cendrine Sanquer, ville d'art et d'histoire; Corinne Porte, archives municipales; Jean-Marc Juge, comité d'animation du parc Montaud; Nadine Besse directrice du Musée d'Art et d'Industrie; Philippe Peyre directeur du Musée de la Mine site Couriot; Claude Cretin, Université Jean Monnet; Sébastien Chambe, Établissement Public d'Aménagement de Saint-Étienne; Hervé Rabilloud, Société d'Équipement du Département de la Loire (SEDL); Philippe Alameda, Centre International de Ressources et d'Innovation pour le Développement Durable (CIRIDD); Cécile Carcelle, Chambre d'Agriculture de la Haute Loire; Denis Chazallet et Samuel Mayer, Chambre de Commerce d'Industrie et de Services Saint-Étienne / Montbrison; Jean-Luc Bayard, comité d'actions nouvelles; Lucie Delsart et Dominique Paret, Conseil Général de la Loire; Guillaume Arzac et Maud Marsauche de l'Agence d'Urbanisme de la Région Stéphanoise (Épures); Olivier Frérot, Agence d'Urbanisme pour le développement de l'agglomération Lyonnaise; Eliane Bolomier, Musée du feutre et du chapeau de Chazelle sur Lyon; Vincent Nuyts, Ville de Besançon; Gilles Paulet, Service de Communication de la Ville de Clermont-Ferrand; Thanh Nieghe, association Angenius; Séverine Thinet, association APIEU Mille feuilles; Bernard Rivatton, association des Amis du Vieux Saint-Étienne; Fatima Aitmbark, association Les voisins; Laurence Lemaitre, association Régionale des Agriculteurs Bio (ARDAB); Bernard Thevenon, atelier Bioriginal; Nicolas Bricas et Emmanuelle Cheyns, centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD); Ludovic Mamdy de l'Alliance Paysans Écologistes Consommateurs Rhône-Alpes; Raymond Vasselon, Marc Bedin, Amical Laïque du Crêt de Roc; AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne); Roger Dubien, Marc Bardin (Alliance Rhône-Alpes); Julie Champagne (remue méninges) et Michèle Gallo / Gilbert Nicaise (croqueurs de pomme); Sandra Trigano, cantine urbaine; FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes pour la Protection de la Nature, Loire); Christophe Dumas et Janine Garcin-Peraldi, Alain Bonard (Collectif Loire amont vivante); Sébastien Teyssier, ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Loire; Alain Fournier, Terre d'échange; Magalie Calmels, syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire (SIEL); Serge Orru, Marketa Supkova et Martin Arnould, World Wide Fund for Nature (WWF) France; Maurice Duchesne, Ligue de l'enseignement de la Loire; Patrice Caleyron, Caroline d'Auria-Goux et Annie Mathieu, Centre Départemental de Documentation Pédagogique (CDDP) de la Loire; Isabelle Dufix, professeur relais d'Éducation à l'Environnement pour un Développement Durable (EDD); Annie Pinatel, collège Gambetta, Saint-Étienne; Marie-Claire Blanc, José Bottin et Emilie Bruyère, collège Jean Rostand, Saint-Chamond; Henri Bernichon, Valérie Faure et Elizabeth Gillier, collège N.D de Valbenoite, Saint-Étienne; Brigitte Rivoire et Muriel Saunier, Collège Sainte-Marie, Saint-Chamond; Jean Valette et Simone Cronel Collège W. Rousseau à Firminy; Stéphane Avril, école maternelle de la Métare Rejaillère; Poonam Bir Kasturi, projet Daily Dump, Inde; Dena Fam, Institute of Sustainable Futures, University of Technology Sydney, Australia; Françoise Escorne, Eaux de Paris; Jeanne Rebuffat, San Sénart; Chantal Coupet, eaux de Marseille; Jean-Marc Jennet de Eco-partage 42; Élodie Ternaux, Materio; Joëlle Chevalier, Gilbert Delahaye, direction du Groupe Casino; Gilles Rougon, Stéphane Villard, Guillaume Foissac, EDF design; Philippe Morelli, délégué aux relations territoriales pour le département de la Loire La Poste; Julien et Mélanie Legat des Coursiers Verts; Florence Degache et Coralie de Rovere de la Société de Transport de

DESIGNERS, ARTISTES ET ARCHITECTES
QUI EXPOSENT OU INTERVIENNENT
DANS CITY ECO LAB
MOBILITÉ: Fabien Ripaud; François Jegou; Grégoire Talon; Pierre Bayol; Bureau Baroque; Stéphane Vernet; Cédric Carles; Nihola France; Holland Bikes; Natasha Lesty
ECO QUARTIER: Magalie Rastello; Emmanuel LouisGrand (artiste)
ALIMENTATION: Bohn & Viljoen (Architects); François Jégou; Jean François Aimé; David Weatherhead
Julie Bouillaud; Olivier Peyricot, Hugo Bonte, Nicolas Dahan; Royal VKB; Clare Brass et Flora Bowden; Poonam Bir Kasturi
EAU: Olivier Gassies; Frédéric Ruyant; Julien Fieulaine; Virginia Gardiner; Raphaël Reviron; Agence Big Bang; Pierre Charpin; Sylvain Dubuisson; Agence architecture benoit julien; Henk Hofstra (artiste)
GERMOIR: Marie Larat et Jean-Sébastien Poncet (designer intervenant dans le germe); Emmanuel Louisgrand; Pomme Z; Eric Clavier (architecte) et Alex Cobas (designer)
CABANE À OUTIL: Bethany Koby et Ellie Thornhill; Bertrand Gravier; Gwenaëlle Girard; Frédéric Ruyant; Guigon Gil; Anna Gram; François Jégou
CLUB DES EXPLORATEURS
En attente

l'Agglomération Stéphanoise (STAS) ; François Gimenez, Stéphanoise des Eaux ; Nathalie Quarti, Véolia ; Jean Ramirez, Hervé Thermique ; Jean-Paul Martel, Interforêt bois 42 ; Mathieu Benoit-Gonin, Jardinéthic ; Nicolas Meunier, Construction Pizé / Designers et plasticiens : Emmanuel Louisgrand ; la Galerie Roger Tator ; Hugo Bonte ; Olivier Peyricot ; Nicolas Dahan ; Magalie Rastello ; Charlotte Delomier ; Fabien Ripaud ; Philippe Comte, Gulliver design ; Brice Dury ; Franck Lebail, architecte associé Novae ; François Jégou, Solutionning design ; Grégoire Talon ; Dominique Combe, photographe ; Laure Buisson, Stéphanie David, Marie Clément et les étudiants ayant participé au projet Soupe de Ville de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne (ENSASE).

Et tous les exposants et participants de *City Eco Lab* !

Scénographie *Manufacture* – Fabrique 5000

City eco lab est imaginé comme la maquette d'une cité laboratoire qui invite le public à participer aux questionnements sur la ville durable.

La scénographie est un clin d'oeil au paysage stéphanois. Elle est imaginée avec la matière de la région : le sapin et la terre.

Les espaces institutionnels (école, mairie), le magasin, la cantine et une forêt (espace de rencontre) se dessinent à partir de planches de sapin de 20 cm, de longueur variable.

Cette ville expérimentale s'organise autour d'une nature artificielle.

La terre en constitue son cœur.

Un atelier sera organisé à l'issue de *City eco lab* sur la seconde vie de cette matière.

Gaëlle Gabillet et Nicolas Henninger

SUGOROKU

Commissaire : Catherine Beaugrand

SUGOROKU, un jeu immersif à l'échelle de la ville

Sugoroku est le nom d'une manifestation, de type « urban gaming », jeu immersif à échelle urbaine, qui se déroulera sur plusieurs quartiers stéphanois allant de Carnot à Montreynaud, pendant la prochaine Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne du 15 au 30 novembre.

Le jeu permet d'associer la promenade, la découverte d'un lieu, les médias numériques et les pratiques artistiques pour inventer de nouvelles dynamiques des espaces publics.

Il se déploie sur un territoire qui n'est pas touristique selon les critères habituels mais qui témoigne d'une histoire de la ville à la fois dans les bâtiments et dans les mémoires collectives et individuelles. C'est pourquoi le jeu s'appuie sur les ressources associatives présentes sur le site (AGEF, ARCADIE, Saint-Étienne Assistance CB...) et sur l'Éducation Nationale.

Le jeu utilise téléphones, GPS et Internet en relation avec une carte sur papier.

Ce plateau de jeu est établi à partir d'une étude pluridisciplinaire et sensible du territoire (entretiens, marches urbaines, photographies). Il n'indique pas des lieux toujours identifiés, mais fonctionne comme des annotations de l'espace public, qui fournissent des indices aux joueurs.

Le but du jeu est de rassembler des objets virtuels situés dans des lieux réels. À partir des coordonnées GPS, des SMS en signalent la présence sur les téléphones portables.

Les objets ainsi collectés sont ensuite réunis sur un site web, où chaque personne gère sa collection. Pour avoir une collection complète, il est obligatoire d'échanger entre joueurs. Gagner, c'est réunir le plus de collections complètes.

Cartes et objets virtuels sont le résultat d'un travail collaboratif entre artistes et designers invités.

Ceux-ci produiront également des objets singuliers, des événements ponctuels qui vont correspondre à certaines cases des cartes et offriront une autre temporalité et matérialité dans le cheminement du jeu.

Jouer au *sugoroku*, c'est faire l'expérience de l'environnement sous une forme renouvelée.

PARTENAIRES

ESPACE D'EXPOSITION :

Entreprise Blanchet, Saint-Étienne
Automation, BIMP, Tarkett, RCC

SUPPORT MULTIMÉDIA :

CI soft, Cornut Entreprises, Hareva,
Loire Numérique, SFI

PRODUCTION ARTISTIQUE :

Jars Céramiques, Lycée Pablo Picasso,
Givors, Weiss

CARTES, AFFICHES, STICKERS :

Lycée Haubtmann, La Poste

LES LIEUX RELAIS D'EXPOSITION

AGEF (Association de Gestion de
l'Ensemble du Forum),
Collège Marc Seguin

TRAVAUX PARTICIPATIFS

AGEF école maternelle et primaire Molina

ASSOCIATIONS

Arcadie (Association Régionale pour la
Culture, l'Apprentissage et la Découverte
de l'Informatique et l'Enseignement)
Cibistes, Restaurant associatif Les
Nomadines

Catherine Beaugrand

Musée de la mine

HABITER DEMAIN

Commissaire : École Nationale supérieure d'Architecture de Saint-Étienne, Musée de la Mine et Cité du Design.

Habiter demain présente des projets d'architectes, de designers, de paysagistes, d'étudiants et de collectivités publiques qui interrogent la relation entre design, architecture, entre paysages urbains et ruraux. Les projets sont parfois fonctionnels, parfois poétiques ou les deux. Ils proposent un environnement stimulant où se rencontrent des activités, des paysages, des hommes et des choses. Ils combinent artefact et nature, estompent les limites convenues de la ville et la campagne, de l'espace public et de l'espace individuel.

1 - Salle de la chaufferie

La Cité de l'architecture & du patrimoine – Institut Français de l'Architecture,
partenaires de la biennale, présentent les résultats de deux concours

A - Mini Maousse / Pop-up box pour rituel d'été

Commissaire : Fiona Meadows

Scénographie : Myriam Feuchot et Laure Dezeuze

Pour sa troisième édition depuis son lancement en 2003, le concours *Mini Maousse* organisé par la Cité de l'architecture & du patrimoine / Institut Français d'Architecture (Ifa) et les Grands Ateliers de l'Isle d'Abeau, avec le soutien de la Direction de l'architecture et du patrimoine (DAPA) au ministère de la Culture et de la Communication invitait les étudiants de niveau L3 des écoles d'architecture mais aussi de paysage, d'art, de design et d'ingénieurs, à concevoir un « Pop-up box pour rituel d'été ». Les jeunes créateurs devaient imaginer un dispositif « poids plume », ingénieux et habitable qui ne serait pas une tente, pour un usage estival à définir ou à inventer.

L'exposition *Mini Maousse 3* présente les prototypes à l'échelle 1 des 3 projets lauréats*, choisis par le Grand Jury que présidait l'architecte Manuelle Gautrand. Ces prototypes ont été réalisés par les équipes lauréates aux Grands Ateliers de l'Isle d'Abeau, dans le cadre d'un workshop organisé en juillet 2008.

“ *Mini Maousse 3* a bénéficié du mécénat du Crédit Agricole et du soutien de ThyssenKrupp Cadillac Plastic et de la Maison du Caoutchouc et de la Mousse ”

Club3 : Rémy Bardin, Guillaume Jounet – ENSA DE Paris-la-Vilette

D-pl[i]age : Perrine Sauvage, Pierre Laurent, Nicolas Grun, Guillaume Christman – ENSA de Strasbourg

ParaPLI : Ophélie Bertout, Marcus Kistner – ENSA de Versailles

Les prototypes ont été réalisés aux Grands Ateliers de l'Isle d'Abeau sous la direction d'Alain Snyers.

B - Concours GAU:DI

« *Une maison minimum pour le temps libre au XXIe siècle* »

Commissaire générale : Jana Revedin

Organisatrice : Marie-Hélène Contale

Scénographie : Jana Revedin et Laure Dezeuze

Concours européen d'architecture durable adressé aux étudiants d'écoles d'architecture de la Communauté Européenne et lancé en septembre 2006 par La Cité de l'architecture & du patrimoine. Les 10 équipes retenues en décembre 2007 ont été invitées aux Grands ateliers de l'Isle d'Abeau (France) en février et juillet 2008 pour construire de grandes maquettes de leur projet.

Exposition de 10 maquettes des équipes lauréates

Pallets House – Premier prix, Claus Schnetzer, Gregor Pils, Technische Universität Wien (prof. K. Stiendorf / P. Janhunen) ; Urban Space Recycling – Premier prix, Martin Zanolin et Markus Bohn, Techn. Universität Wien (prof. K. Stiendorf / P. Janhunen) ; Habiter le paysage – Premier prix Amata Zdziobek, école nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne (prof. T. Eyraud/P. Mazodier) montré à l'échelle 1 ; Vlor-e – mention spéciale, Federica Pompejano, Fabrizio Polimone, Nicolà Gnes et Gianluca Motto, Università degli studi di Genova, (prof. Francesco Testa) ; Crex Crex – mention spéciale Matic Panic, Ajda Primožic, Fakulteta Za Arhitekturo Ljubljana, (prof. S. Hudnik, P. Gabrijelcic) ; Un toit d'ombre et de lumière, Clotilde Chardon, école nationale supérieure d'architecture de Nancy (prof. D. Gauzin-Müller) ; Shell, Philip Tidwell, Helsinki University of Technology, Wood Program Special Project (prof. P. Heikkinen) ; Calipoo, Rodrigo Garcia Gonzalez, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ; The Lotus project ; Slobodan Stanic, ArtEZ Academie van Bouwkunst Arnhem, Netherlands, (prof. Claudia Schmidt) ; Nature Sculpture, Jean-Denis Becart, ENSA Nancy (prof. D. Gauzin-Müller)

GUY ROTTIER ET LE GENIE DU PETIT dessins, reproduction (1964 - 1985)

Revenir à certains projets précurseurs, en particulier au travail de Guy Rottier sur la petite échelle, l'architecture temporaire, la recherche d'alternatives habitées d'un sérieux esprit de dérision, constitue un retour aux sources de la microarchitecture plein de promesses.

Les originaux des dessins annotés, les peintures et les maquettes de Guy Rottier font partie des collections du Frac Centre à Orléans, du musée d'Art moderne de Nice et du

Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle, Centre Georges Pompidou à Paris.

Les dessins annotés de Guy Rottier apparaissent réunis dans un coffret de six petits livres sous le titre *Architecture libre*, paru en 1986 aux éditions Alternatives, Paris, qui publient aussi en 2008 une sélection de ses peintures et de ses maquettes dans l'ouvrage *Guy Rottier architecte*.

C - Autres projets exposés

Le Sommeilleur / Atelier TTT – Benoît Rassouw

Meuble portatif de plage / Institut des Arts et Métiers de Sfax (Tunisie) – Bessim Mansour

La Baravane / Prix spécial pour « La performance et l'audace » concours Minimaousse, Collectif Cartel (Alexandre Boivin, Simon Arnou, Max Oger, Olivier Renevret)

L'Origine du monde, work in progress d'après l'œuvre originale de Gustave Courbet / Nicolas Simon

Kuba / Profilo design

Treibgut / Universität der Künste (Allemagne) – E.Wakus ; M.Pohl ; M.Jonas

2 - Le site Couriot

Couriot aujourd'hui : entre traces et devenir

Photographies de Florian Kleinefenn

Emblématique des racines de l'aventure industrielle stéphanoise, au même titre que la Manufacture nationale d'armes où prend place la Cité du Design, Couriot est unique par sa présence très forte dans le paysage de la ville, par le face à face qu'il entretient avec celle-ci, en même temps que par l'en-dehors qu'il constitue par rapport à la ville d'aujourd'hui. Maintenant paisible et vert à l'opposé de ce qu'il était, lieu de mémoire par le musée qu'il abrite, il interpelle et fascine en même temps. Commandé par le musée, le travail photographique que nous propose Florian Kleinefenn est bien davantage qu'un état des lieux. Il révèle en creux comment Couriot nous parle d'hier autant que d'aujourd'hui. A partir du rapport du site à la ville, des emblèmes que forment les crassiers et le chevalement ainsi que des traces à la fois modestes et très présentes que nous a partout légué l'activité minière, il fait entrevoir ce que Couriot peut nous apporter dans un monde en profonde mutation. Il nous invite à réfléchir autrement à la manière de construire et d'habiter nos villes, à l'inverse des pratiques habituelles qui nient et rejettent notre héritage dans la quête d'une improbable modernité, en l'effaçant sans ménagement ou à l'inverse en l'érigant en un anecdotique mausolée. Il permet d'entrevoir ce que pourrait être les devenir de Couriot, dans une démarche attentive à la fois aux traces de notre héritage et à ce que nous sommes aujourd'hui. D'entrevoir le dessein d'un projet à la fois vivant et respectueux qui pourrait s'articuler avec celui de la Cité du design pour faire résonner héritage et devenir.

Une exposition du Site Couriot/Musée de la Mine (ville de Saint-Étienne), présentée jusqu'au 1er mars 2009. Commissariat : Philippe Peyre. Conception scénographique et mise en espace : Atelier Cahen & Gregori + Pierre-Noël Bernard. Photographies de Florian Kleinefenn.

3 - Salle des Pendus

Céramiques et Porcelaine – Fondation d'entreprise bernardaud

Exposition « Carte Blanche » - porcelaine - 2007

La Fondation d'entreprise Bernardaud et les étudiants de l'Ecal (École Cantonale d'art de Lausanne) se sont associés le temps d'un workshop. L'idée de départ était de revisiter l'image de la porcelaine, traditionnellement liée aux arts de la table, en l'intégrant de différentes manières dans l'habitat et le quotidien. Quatorze projets réalisés avec humour, élégance, poésie ou insolence, ont ainsi vu le jour et quatre projets ont été choisis par Bernardaud pour être édités en édition limitée. Chaque réalisation remet en question les modes de vie tout en intégrant subtilement les contraintes de fabrication de la porcelaine.

Plusieurs écoles participent à Céramiques et Porcelaine :

Plusieurs écoles nationales et une école internationale présenteront leurs projets : Limoges Aubusson (ENSA), Tarbes (École Supérieure d'Art et céramique de Tarbes), Saint-Étienne (École Nationale Supérieure d'architecture de Saint-Étienne et L'École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne), Lyon (Collectif de la Martinière Diderot) et l'Espagne / Valence (Escola d'Art y superior de Disseny de Valencia), La Suisse (ECAL Lausanne en partenariat avec la fondation bernardaud).

4 – Installations – extérieur

DUOS DES ARBRES – Laboratoire d'Art Impliqué

Direction artistique : Ghyslain Bertholon

Proposition a été faite à des duos d'artistes et architectes de travailler ensemble à la réalisation de constructions éphémères, dans le respect du site du Parc Naturel Régional du Pilat. Duos des Arbres a permis la réalisation de onze installations en mai / juin 2008.

Partant de « la cabane » comme référence imaginaire, il s'est agi, pour chacun des participants, d'aboutir à un objet sans usage défini, témoin à la fois d'une recherche architecturale et d'expérimentations artistiques. La présentation de photographies des projets restituera cette expérience.

Les participants : Benoit Fouquiau et Sébastien Derrien - Observatoire sonore - Fides ex auditu ; Benoit ; Rassouw et Antoine Castaigne - La Banya ; Bernard Murigneux et Stéphanie David – Colonie ; Carine Bonnot et Aude Bertero – Origami ; Jean-Claude Schricke et Vanessa Dupin - Naissance de rêves ; MADE et Guy Rottier - Espace éphémère ; Perrine Lacroix et Véronique Vincent – Studiolo ; Victor Vieillard et Sara De.Gouy - Grimpe-à-l'arbre ; « les enfants du mercredi » du Centre de Loisirs l'Eau qui Bruit (Pélussin), accompagnés par Sandrine Tempere - La cabane qui bruit ; élèves de l'ESADSE (Ecole Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne) et de l'ENSASE (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne) ; Johann Aussage et Justine Guelle (à partir d'une idée de) – Floyd ; Benjamin Gibert et Thomas Salomon (à partir d'une idée de) - Le repas de l'écureuil.

TECTONIQUE

Guillaume Linard

A mi-chemin entre le sous-sol dont on extrait les ardoises et le toit où on les dispose, l'installation Tectonique trouve son équilibre à une hauteur de 45 cm.

À la fois minérale et mécanique, cette nouvelle strate recouvre progressivement le sol à la façon dont parasites prolifèrent.

BLACK PILLOWS : vidéo 6'50. Sacs de polyane 2500 litres, Renault Clio essence

Guillaume Linard

La vidéo Black pillows est issue d'un long processus où 20 sacs en polyane de 2500 litres sont gonflés avec le pot d'échappement d'une Renault Clio. De ces nuages échoués aussi légers qu'asphyxiants se dégage un mouvement de morcellement de l'horizon. Entre ciel et terre, le paysage privé de point de repère trouble la perception de l'espace qui devient progressivement cataclysmique.

PARADE DESIGN

Ghislaine Coudert / Cyril Minois

Dans le cadre de cette biennale nous proposons d'investir deux espaces forts du musée : " la Salle des Pendus " et l'entrée de " la Recette Jour ".

Des formes blanches, dessinées à cet effet, s'éclairent de l'intérieur et ponctuent les lieux choisis, révélant ainsi des groupes de personnages énigmatiques.

Ces silhouettes lumineuses apparaissent et s'approprient l'atmosphère comme des fantômes témoins d'un passé, d'une histoire, d'une mémoire... Eveiller le souvenir ou l'imaginaire, en conjuguant objet et environnement via un jeu formel et conceptuel.

<www.parade-design.fr>

5 - ITINERAIRE BIS - Projet École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne

Un parcours potentiel cyclable des vallées de Firminy à Givors comme levier de transformation urbaine.

Propager la bicyclette en ville, c'est aussi l'ouvrir sur un territoire plus large de plus en plus habité : vaste « entre-ville »... C'est imaginer d'abord un itinéraire fondateur comme un premier maillon mais aussi lien entre les communes, lien visible et partagé.

Une facilité du vélo à la dimension territoriale associant les habitants à un nouveau cabotage urbain enfin rendu possible... C'est le nouvel itinéraire bis.

Ces premiers contours et détours sont créés par les étudiants de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne, de l'atelier de quatrième année depuis trois années et cette exposition résume leur approche en même temps qu'elle présente différents projets d'habitats, reconversion de sites industriels, autant de renouvellements urbains s'inscrivant dans une même démarche d'usage partagé de la ville et des paysages.

La Piste Cyclable sera un tracé aux couleurs de la biennale d'une piste cyclable temporaire entre le site Couriot et la Cité du Design.

Musée d'art et d'industrie

SO WATT ! Du design dans l'énergie

Commissaire : Stéphane Villard

Face aux enjeux énergétiques d'aujourd'hui, comment adopter un comportement plus économe et raisonné alors que l'électricité est parfaitement immatérielle, invisible, impalpable dans l'habitat ?

C'est à cette question que des designers (Bless, Solarlab, 5.5 designers, Positive Flow, Radi designers, etc.) tentent de répondre au travers d'une quarantaine de projets internationaux.

Qui peut aujourd'hui, en France et en Europe, imaginer vivre sans électricité ? Indissociable de notre quotidien, il nous faut pourtant commencer à la préserver. Les cinq thématiques qui composent l'exposition permettent de redonner une valeur à l'énergie électrique pour que s'engage un rapport responsable à sa consommation. Grâce au design, celle-ci devient visible, tangible et inspire de nouvelles esthétiques.

L'exposition *SO WATT ! Du design dans l'énergie* est présentée en partenariat avec la Cité du Design et EDF fondation Diversiterre (partenaire fondateur de la Cité du Design).

Partenaire :
Cité du Design et la
Fondation EDF Diversiterre

Conservateur en Chef du Musée d'art et d'industrie : Nadine Besse

MANUFACTURE / PLAINE ACHILLE

Établissements public d'aménagement de saint-étienne (EPASE)

Au nord-est de Saint-Étienne, le territoire de la Manufacture et de la Plaine Achille entreprend, sur une centaine d'hectares, une opération de mutation urbaine de grande envergure. Le futur de ce nouveau morceau de ville commence à se dessiner à la Biennale Internationale Design, située cette année au sein même de la Manufacture.

UN STAND CONÇU COMME UNE PAGE BLANCHE

S'asseoir sur un banc, échanger avec son voisin, contempler le paysage urbain, voilà l'invitation qui est faite aux visiteurs du stand de l'EPA de Saint-Étienne. Sur cet espace de 100 m², "designé" comme une place publique, vous pourrez découvrir le projet d'aménagement du territoire de Manufacture / Plaine Achille. Sous vos pieds, le plan de la ville historique. Face à vous, la partie nord du territoire forme une toile blanche sur laquelle vont venir s'écrire des futurs possibles. Sur cet écran géant, des séquences vidéos rappellent l'histoire du quartier au riche passé industriel et donnent les lignes maîtresses du projet urbain qui y prend forme. L'espace donne à voir et à écouter. La Biennale Internationale Design est le premier rendez-vous de ce projet avec les Stéphanois, elle sera suivie d'autres événements destinés à associer toutes et tous à l'avenir de ce nouveau morceau de ville.

VERS UNE RECONQUÊTE URBAINE

À l'aube du XXIe siècle, Saint-Étienne forge un nouvel avenir, ambitieux, pour la Manufacture et la Plaine Achille. Elle a confié à deux architectes de renom la réalisation de projets phare : le Zénith (inauguré le 6 octobre 2008) à Norman Foster et la Cité du Design (ouverture en 2009) à Finn Geipel.

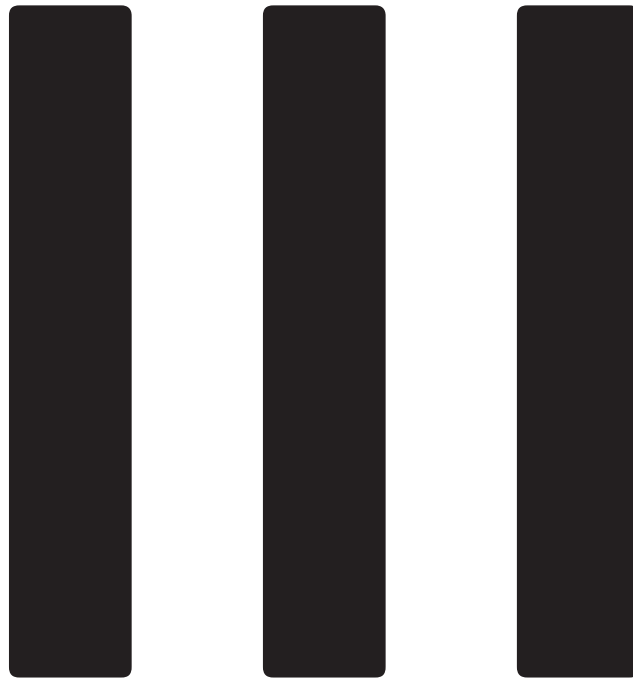
La Manufacture d'Armes, dont les bâtiments (les « H ») sont inscrits aux Monuments historiques, est également promise à la réhabilitation. Son ouverture au grand public à l'occasion de cette 6e Biennale Internationale Design marque sa vocation nouvelle à accueillir une vie urbaine plus intense, un foisonnement créatif et événementiel, une forme de campus ouvert à tous les publics de l'agglomération stéphanoise.

Au-delà de ces réalisations emblématiques, le projet est de faire de Manufacture / Plaine Achille un cœur durable pour l'agglomération. Au contact de la nature, le site est destiné à devenir un nouveau lieu de vie et de détente où des activités économiques et culturelles innovantes trouveront place, aux côtés des étudiants et des chercheurs.

L'EPA, l'outil du projet

Pour accompagner la mutation urbaine de l'agglomération stéphanoise et son rapprochement avec Lyon, l'Établissement Public d'Aménagement de Saint-Étienne a été créé en 2007. Cette structure est le fruit d'un partenariat entre la Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, le Conseil général de la Loire, le Conseil régional Rhône-Alpes, et l'État.

Outre le site de la Manufacture Plaine Achille, l'EPA de Saint-Étienne intervient également sur l'aménagement et la dynamisation du quartier de la gare de Châteaueux, l'entrée de ville de Monthieu Pont de l'Ane et la réhabilitation de quartiers anciens de Saint-Étienne.

**COMMENT LE DESIGN S'ASSOCIE-T-IL
À LA RECHERCHE, L'INNOVATION
ET L'INVENTION ?**

DEMAIN C'EST AUJOURD'HUI (part 2)

Les produits du futur tels que les imaginent les entreprises et les designers

Commissariat : Claire Fayolle

Demain c'est aujourd'hui est une exposition unique en son genre : c'est la seule exposition qui rassemble en un même lieu des produits concepts élaborés par des entreprises de secteurs et de pays différents.

La première édition a eu lieu lors de la précédente biennale en 2006. La Cité du Design a souhaité reconduire cette exposition en 2008 pour poursuivre le travail engagé, sur un sujet placé au cœur du design d'entreprise : la prospective.

Les produits concepts sont des outils stratégiques qui aident les entreprises à inventer leur offre future. En général, ils n'ont pas vocation à être présentés à un large public. Ils sont destinés à nourrir la réflexion au sein des entreprises. Ils servent aussi, parfois, à tester des idées dans le cadre de salons spécialisés.

Demain c'est aujourd'hui (part 2) présente une centaine de projets prospectifs en provenance d'Europe, des Etats-Unis et d'Asie (Chine, Japon). Ces concepts relèvent de multiples domaines : électroménager, électronique, automobile, loisirs, communication, santé, alimentation, énergie.

La confrontation de ces produits d'univers aussi différents révèle les thèmes d'inspiration porteurs de l'époque et permet d'entrevoir les modes de vie des prochaines années. Parmi ces thèmes, trois dominent particulièrement:

- le développement durable et ses implications en termes de consommation de biens, d'énergie, de services.
- les nouveaux usages et les pratiques à venir des objets de communication numérique.
- les nanotechnologies, porteuses pour beaucoup d'experts de la prochaine révolution industrielle. Les concepts exposés révèlent la diversité de leurs applications possibles.

Les produits qui seront exposés ont été conçus pour la plupart par des entreprises avec leurs designers intégrés ou des designers externes. Ils résultent aussi de concours internationaux ou de workshops entre écoles et entreprises. Certains seront présentés pour la première fois en France, voire en Europe.

ENTREPRISES :

Citroën ; Comwax ; Dassault systemes ; Decathlon ; EDF ; Electrolux ; Faurecia ; Fujitsu ; Grado Zero Espace ; Kddi ; Intel ; IRCAM ; le Laboratoire de Chimie Industrielle (LCA) et Sébastien Cordoleani & Franck Fontana ; Nikon ; Nokia ; Orange ; Philips ; Peugeot ; Royal College of Art Helen Hamlyn Centre et ses partenaires (BT, Capoco, Ideal Standard, Research in Motion) ; Sanyo et Willcom ; TCL ; Yamaha ; Yamaha Motor.

ÉCOLES :

L'atelier de design culinaire (Marc Brethillot) de l'École supérieure d'Art et de Design (ESAD) de Reims et le SIAL ; Design Interactions department - Royal College of Art (RCA) ; Design Academy Eindhoven ; Strate College et ses partenaires (Amtek, Audi, Alstom, Citroën) ; Ensci et Drast (Direction de la Recherche et des Affaires Scientifiques et Techniques du Ministère des transports ; de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer) ; Ensci et MINATEC Laboratory.

CONCEPTEURS: Anthony Dunne & Fiona Raby, Nodest, Philippe Rahm.

Parmi plus de cent prototypes et maquettes, la plupart dévoilés pour la première fois au grand public en France (et en Europe) :

- La Sphère de 3,20 m de diamètre mise au point par Dassault Systèmes qui permet de se projeter dans le futur.
- Les résultats du Design Lab 2008 d'Electrolux sur le thème de l'i-génération, présentés en exclusivité.
- Le téléphone de l'avenir, Morph, imaginé par Nokia et les singulières interfaces des téléphones portables du japonais kddi.
- De nouveaux concepts de produits alimentaires créés par de jeunes designers
- Des bijoux ultra-sensibles qui se modifient en fonction de notre moral et des tatouages électroniques qui se dessinent lors du contact entre deux corps amoureux conçus par Philips
- Des concept-cars
- Des recherches qui interrogent l'impact de la biotechnologie et des nanotechnologies sur notre corps.
- un lieu dévolu à l'expérimentation qui traite du design sonore interactif. L'Ircam (Institut de recherche et de coordination acoustique/musique) présente des dispositifs permettant d'appréhender l'apport du son dans notre relation aux objets.

Claire Fayolle

2036

Commissaire : Jérôme Delormas

2036 est une exposition de design graphique. Trois studios de cultures très différentes sont invités à concevoir l'identité de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne de 2036.

Pourquoi *2036* ? Parce qu'il s'agit d'une année calendaire jumelle de 2008, une configuration qui revient de manière cyclique, tous les 28 ans. C'est une bonne manière, à la fois arbitraire et implacable, nécessaire, d'aborder la question de l'utopie et du développement durable. La référence au cinéma et à la littérature d'anticipation est bien sûr également une manière de revisiter l'histoire des utopies et des dystopies. Une manière de référencer notre propre vision de l'avenir. C'est également l'affirmation d'un parti pris : le design graphique est une pratique d'auteur à part entière. Il est aussi un espace critique de ses propres pratiques, surtout dans ses hybridations et dans son expansion vers d'autres champs tels que le motion design, le vernaculaire, la musique, le cinéma, l'urbanisme ou l'architecture.

Le design graphique est, comme l'architecture et le design, un facteur particulièrement important d'identification d'une époque. L'exposition explore et montre plusieurs visions d'une époque à venir. Elle est un puissant révélateur de la manière dont nous nous projetons dans l'avenir.

2036 est un monde encore étranger pour nous. Le fait d'ouvrir l'exposition à des créateurs non occidentaux redouble cet effet d'étrangeté. Le monde globalisé en cours d'élaboration n'est imaginable que dans un fort ancrage dans des spécificités culturelles locales. L'occident est trop sûr de lui et de ses capacités hégémoniques. D'autres mondes et d'autres visions existent pourtant.

Ainsi, à la fois dans le temps et dans l'espace, *2036* opère un déplacement de points de vue. C'est une manière d'affirmer le design graphique comme lieu de production d'imaginaires et comme lieu de transformation du monde.

Jérôme Delormas

Les studios choisis sont :
H5 (France) - bureau de graphisme,
Garth Walker et le magazine iJusi
(Afrique du Sud) - Membre de l'Alliance
Graphique Internationale (AGI)
[autre designer en cours]
DETANICO et LAIN (Brésil)

N-1

Recherche et expérimentation en design graphique, numérique et sonore dans les écoles supérieures d'art et design.

Commissaire : Emmanuel Tibloux - ESADSE

Commissaire adjoint : Jean-Marie Courant

Elaborée sur la base d'un appel à projets international adressé aux écoles supérieures d'art, média et design, l'exposition N-1 réunit différents projets de design graphique, numérique et sonore réalisés par des étudiants en niveau master ou post-master et de jeunes auteurs récemment diplômés¹. **Trois critères** furent retenus pour la sélection des projets : la qualité du rendu ; le développement d'une recherche expérimentale dans l'un des trois champs concernés ; l'expression d'une recherche menée dans un autre domaine du design sous une forme graphique, numérique ou sonore*. Se trouvent au total présentés **26 projets et 32 auteurs représentant 15 écoles et 4 pays** (l'Allemagne, la France, la Suisse et les Pays-Bas).

Par rapport à la traditionnelle exposition des écoles présentée à la biennale, *N-1* opère un **double déplacement**, suggéré par son titre. Le **premier** tient à sa **thématique**, qui touche assurément au design, mais au design tel qu'il peut être poussé dans certains de ses **retranchements** : quand il est saisi au stade de la recherche et de l'expérimentation et qu'il se fait exploration, **le volume ou la matérialité en moins**, des champs graphique, numérique et sonore considérés pour eux-mêmes ou dans leur aptitude à exprimer ou à faire signe vers un autre domaine du design. Mais ce qui prend ici la forme d'une soustraction participe en vérité d'un processus d'élargissement : à quelques mois de l'ouverture de la Cité du Design, dans laquelle sera intégrée l'ESADSE, et compte tenu du projet global qui est le nôtre, il apparaissait opportun de soutenir une conception étendue du design, intégrant le texte, l'image, l'écran et le son. Le **second** déplacement tient au choix délibéré du **commissariat**, de la sélection qu'il induit, et au principe même de l'exposition : plutôt que de donner à voir toutes les écoles, sous la forme d'un salon, sont ici privilégiées la qualité et la spécificité des projets individuels.

Les notions de retrait, de retranchement, de soustraction, voire de minorité ou d'infériorité, connotées par le titre, s'avèrent par ailleurs pertinentes pour rendre compte de la spécificité du contexte des écoles d'art et des projets retenus.

Si l'École a assurément vocation à intégrer la dimension de la professionnalisation, il est essentiel qu'elle se tienne **en retrait des contraintes et des obligations professionnelles**. La spécificité de l'apprentissage en école d'art, fondé sur la pratique et l'expérimentation, suppose en effet la liberté du jeu, l'entretien du désir, qui se soutient du manque, et la possibilité de l'égarement et du ratage. C'est à ce prix, en garantissant pour les étudiants la possibilité de défricher le chemin à mesure qu'ils

1. Aurore Chassé

* Le comité de sélection était composé de Jean-Marie Courant, Denis Coueignoux, Jean-Claude Paillason, Samuel Vermeil, graphistes enseignant à l'ESADSE ; Mathieu Lehanneur, designer responsable du programme de recherche du post-diplôme « Design et recherche » de l'ESADSE ; Constance Rubini, rédactrice en chef de la revue *Azimuts* ; Yann Fabès, directeur des études à l'ESADSE ; et moi-même.

cheminent, de pousser les outils et les techniques au-delà – ou en-deça – de leurs applications réglées et convenues, que s’acquièrent la maîtrise créative de ces derniers et les méthodes de travail qui en feront de véritables inventeurs.

Se tenant par nécessité en retrait des astreintes de la vie professionnelle, les écoles sont aussi **de fait dans une situation d’infériorité relative aux égard aux outils et conditions de production professionnels**. S’il ne s’agit pas ici de faire l’éloge du sous-équipement, on doit néanmoins convenir que cette situation objective s’accorde à la vocation expérimentale des écoles, en ce sens qu’elle expose les étudiants à une certaine limite de l’outil qui favorise l’expérimentation et encourage l’ingéniosité. Sans doute est-ce là l’une des raisons de la **tendance low-tech** de la plupart des projets présentés, qui réintroduisent dans l’exaltation générale de la haute technologie le rudimentaire de certains outils (le stylo bic, le feutre, le pinceau, la machine à écrire, le vinyle) et processus (le mécanique et l’analogique) obsolètes. **À cette explication circonstancielle s’en ajoute une autre, essentielle**, qui rejoint la vocation expérimentale des écoles : **la prééminence du souci artistique**. Qu’elles soient de design ou de média, la plupart des écoles ici représentées sont d’abord et avant tout d’art. Et quels que soient les formes ou les états sous lesquels il se présente, l’art est encore le nom d’un régime de production fondé sur un principe de nécessité qui valorise les opérations de retranchement, de soustraction ou d’élagage.

On ne saurait pour autant rendre compte de la tonalité de l’ensemble des projets présentés à l’aune de ces seuls critères négatifs. D’autres opérations ou orientations sont en effet à l’œuvre, qui ne sont pas de l’ordre du retrait ou du retranchement, mais qui tiennent **aux dimensions de la recherche et de l’expérimentation**². Ainsi la question de **la traduction** ou de **la transcription** est-elle au cœur de nombreuses propositions. Induite par les termes de l’appel à projets, qui invitait à travailler sur **l’articulation 3D/2D**³, la réflexion est portée bien au-delà du seul rapport du volume au plan. Sous forme de graphes divers⁴, cartographies⁵, pictographies, images sonores et autres synesthésies, c’est toute une **recherche pratique sur le passage d’un registre sémiotique à l’autre** qui est ici présentée. Plus largement, ce sont les modalités, les supports et les catégories a priori de la production et de la réception des signes et des signaux que l’exposition permet d’interroger, à travers **une critique de la raison graphique**⁴, **« écranique » et sonore en acte**. Sont ainsi questionnés le visible, le lisible⁷ et l’audible en tant que tels ; les principes mêmes du réseau, de l’arborescence et du classement⁸ ; ou encore la forme de l’objet livre⁹, le statut de l’espace dans le jeu vidéo¹⁰, le motif de papier peint ou les enjeux¹¹ de l’italique¹².

L’accent délibérément mis sur l’expérimentation aura pour sa part favorisé les processus d’**hybridation**, qui informent eux aussi de nombreux projets. Transformation d’une machine à coudre en tourne-disque¹³, greffe d’une diode électro-luminescente sur un pinceau¹⁴, d’un stylo-bille sur un logiciel de sélection musicale¹⁵, typographie en aiguilles d’horloges qui font et défont le texte comme on donne l’heure¹⁶, pochoir mécanique¹⁷, instrument de musique fonctionnant comme une partition¹⁸, croisement

2 Alex Balgiu et Xavier Antin, ENSAD Paris

3 Camille Baudelaire et Jérémie Harper, ESAA Duperré, Paris ; Christina Karababa, Cornel Swoboda, Sandra Benecke et Tobias Daemgen, University of Applied Sciences – Department of Design, Düsseldorf, Allemagne.

4 Gaitana Valbuena, ERBA Valence

5 Fabrice Sabatier, ESAD Saint-Etienne

6 Clément Neyret-Le-Tulle, ENBA Lyon

7 Claire Morel, ESA Le Quai, Mulhouse

8 Yannick James, ERBA Valence

9 Julien Antonescu, ERBA Valence

10 Yannis Perez, ENSAD Paris

11 Raphaël Garnier, ESAD Strasbourg

12 Mathieu Mermillon, ENSAD Paris

du théâtre d'ombres et du scan numérique¹⁹, du jeu vidéo et de la typographie²⁰, d'un texte et d'un collier de perles²¹ : autant de propositions en forme de **courts-circuits techniques et chronologiques, qui rappellent combien l'hybridation reste le modèle canonique de l'expérimentation.**

On remarquera enfin que la plupart des travaux présentés renvoient à un **usage individuel et plutôt ludique**. Si l'on discerne bien dans tel projet une critique du système actuel des objets²², si un autre s'attache à déjouer la censure qui s'exerce sur l'usage d'Internet en Chine²³, si un troisième encore propose un système graphique destiné à représenter l'état de la planète, **les dimensions sociales et politiques sont rarement thématiques comme telles**. On aurait néanmoins tort de déplorer une telle discrétion. À la fois trait d'époque et effet de l'appel à projets lui-même, celle-ci signale moins un manque **qu'un déplacement et un questionnement de la notion même d'engagement**. Si le design a assurément une vocation politique et sociale, elle se joue sans doute moins dans sa mise au service de tel ou tel message, que dans le souci de l'aspect et des usages dont il est porteur – et qu'il fait porter en amont de la mise en circulation des signes et des appareils qui les produisent²⁵ et modèlent nos existences. C'est aussi de ce souci, tel qu'il est transmis dans les écoles supérieures d'art et design, que parle cette exposition.

Emmanuel Tibloux

- 13 Denis de Bel, Piet Zwart Institute –
Willem de Kooning Academy Hogeschool, Rotterdam, Pays-Bas
14 Ricardo Lafuente, Piet Zwart Institute
– Willem de Kooning Academy Hogeschool, Rotterdam, Pays-Bas
15 Charlotte Talbot, ESAD Reims
16 Nadine Grenier, ESAD Strasbourg
17 Charles Mazé, ESAD Strasbourg
18 Emmanuel Debien, ENSAAMA Olivier de Serre, Paris
19 Vincent Jacquier, ECAL, Lausanne, Suisse
20 Damien Baïs, ESAD Saint-Étienne
21 Elsa Audouin, ENBA Lyon
23 Simon Hafenbradl, Hochschule Darmstadt – Faculty of design, Allemagne
24 Linda Hilfling, Piet Zwart Institute –
Willem de Kooning Academy Hogeschool, Rotterdam, Pays-Bas
25 Marine Chavet, La Martinière – Diderot, Lyon
26 Khalil Klouch et Yann Le Floc'h, HEAD Genève

ÉCOLES PARTICIPANTES

FRANCE

- École Nationale des Beaux-Arts, Lyon
École La Martinière – Diderot, Lyon
École Supérieure d'Art – Le Quai, Mulhouse
École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art Olivier de Serre, Paris
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris
École Supérieure d'Arts Appliqués Duperré, Paris
École Supérieure d'Art et Design, Reims
École Supérieure d'Art et Design, Saint-Étienne
École Supérieure des Arts Décoratifs, Strasbourg
École Régionale des Beaux-Arts, Valence

INTERNATIONAL

- Hochschule Darmstadt – Faculty of design, Allemagne
University of Applied Sciences – Department of Design, Düsseldorf, Allemagne
Haute Ecole d'Art et Design, Genève, Suisse
École Cantonale d'Art de Lausanne, Suisse
Piet Zwart Institute – Willem de Kooning Academy Hogeschool, Rotterdam, Pays-Bas

L'APPARTEMENT GÉANT

Commissaire : Michel Philippon - ESADSE

Mode d'emploi

L'appartement géant est une proposition d'usage. Son objectif est de confronter les visiteurs de la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne à des situations prospectives, d'exploration des usages actuels et en devenir, de mode de vie, d'évolution de nos comportements avec des emplois du temps familiaux, personnels, de travail, différents mêlés à des évolutions technologiques fortes sur tous les plans, de domotique, d'intelligence artificielle, ou de communication à distance. La conscience des contraintes environnementales en est un contrepoint important. Des fusions et mutations des espaces de vie émergent dans une métaphore de 1000 m² x 9 m de hauteur, qui offre déjà ce que si peu d'entre nous ont la chance de vivre : l'espace. Le premier groupe d'ateliers : les structures, permet à des designers professionnels et étudiants de se libérer des contraintes de la commande tout en restant dans une exploration du réel. Le projet est à la fois une représentation d'habitat et une exposition / jeu qui permet de réunir l'essentiel des explorations d'usage personnel, privé ou public. Le deuxième groupe d'ateliers est ouvert à des artistes plasticiens, mais aussi à des designers tout comme le premier est ouvert à des plasticiens qui désireront travailler sur l'espace et son organisation en tant que telle. Il pose la, ou les questions d'usage des objets, des espaces « domestiques », de leur usage ou fonctions utiles, utilitaires ou symbolique, « décorative », affective, confronté à une expression artistique que l'on souhaitera radicale, provocatrice/exploratrice de ces situations. Le troisième groupe, bien sûr ouvert également à tout intervenant, offre une place omniprésente à des écrans, de taille domestique et de taille humaine, qui peuvent accueillir des interventions directes en « live » sur le site à partir de la présence et possible inter-action des visiteurs. Cet atelier recevra aussi des oeuvres numériques en réponse à un appel d'offre auprès de nombreux partenaires sans limite de provenance. Un troisième volet permettra des échanges en réseau par des connexions Internet haut débit et peut être des correspondants en direct eux aussi. Le dernier groupe, l'accueil de publics aura pour tâche de recevoir et d'inviter les visiteurs à s'installer, séjourner, parfois soutenir et introduire à ces problématiques des parties du public comme des personnes âgées ou des enfants : la biennale est une exposition professionnelle et grand public.

Écoles participantes : Saint-Étienne
(ITASE / École d'ingénieurs Télécoms
/ Université Jean Monnet / Lycée
Honoré d'Urfé – BTS Design de Produits),
Strasbourg (École Supérieure des
Arts Décoratifs de Strasbourg), Reims
(ESAD), Rennes (École des Beaux-Arts),
Lyon (École Supérieure Nationale des
beaux-Arts de Lyon), Bordeaux (École
des Beaux-Arts) Valence et (École Ré-
gionale des Beaux-Arts), Genève (Haute
École d'Art et de Design).

Le concept *appartement géant* est une structure ambitieuse, que nous espérons réussir par son dispositif de création improvisée et liée par un processus continu. Le rôle de son et ses pilotes est de suivre la cohérence d'un scénario global en construction sur une trame forte et ouverte. Un canevas de structure et règles du jeu est proposé au départ. Les ateliers d'étudiants et créateurs se l'approprient et l'interprètent ou le recréent dans une création collective. La confusion et comparaison/confrontation avec un grand magasin de meubles ou une émission de TV réalité ou encore avec un parc de loisirs est intéressante et réjouissante puisque : on n'y vend pas de meuble, on y confronte le visiteur au réel par le jeu mais avec radicalité et sans complaisance. On ne place personne en position de voyeur ou d'observation perverse, et l'on ne « distrait » pas le visiteur, mais au contraire on le confronte à des expériences qui le concernent peut-être. On se référerait plutôt à Marcel Duchamp organisant des mises en scène extraordinaires des grandes expositions surréalistes, et on ne se référerait pas à une tendance trop spectaculaire et surdimensionnée de l'art contemporain. Si l'appartement est un lieu d'usage, qu'il nous offre aussi le temps de s'y installer, de boire un verre au milieu des « siens », de prendre le temps de voir, observer, oublier, et s'intéresser enfin à un jeu vidéo, à une œuvre inattendue dans un espace qu'on aimerait ou qu'on ne voudrait pas avoir chez soi.

Michel Philippon

L'ESPACE BORIS VIAN, Ateliers enfants animés par l'équipe de l'Espace Boris Vian entre le 15 et le 30 novembre 2008.

Dans le cadre de l'*Appartement Géant* imaginé par l'École d'Art et Design de Saint-Étienne, une équipe d'étudiants sous la conduite de Michel Philippon et l'équipe d'animation du centre socioculturel Espace Boris Vian ont inventé un lieu dédié aux enfants afin de les sensibiliser à la question du design d'espace.

À l'occasion de cette nouvelle édition de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, les animateurs de l'Espace Boris Vian proposent aux groupes d'enfants structurés (écoles, centres de loisirs) de se mettre dans la peau d'un designer le temps d'une séance ludique et amusante.

Le lieu représente une chambre d'enfant, un lieu de vie où il fait bon découvrir, s'amuser, construire, déconstruire, imaginer.

Par équipe les enfants auront la possibilité d'aménager le lieu à leur guise en utilisant les éléments mis à leur disposition et fabriqués par les étudiants en art : cubes de carton sérigraphiés permettant de créer du « mobilier », coussins en mousse, jeux de construction, mobiles, formes suspendues, sols et tapis en différentes textures..

À l'issue de chaque séance chaque classe sera photographiée dans l'espace qu'elle aura imaginé et repartira avec la photo souvenir.

15, 16, 22, 23, 29 et 30 novembre 2008 à 10h30 et 15h

Centres de loisirs : 26 novembre 2008 à 10h, 11h, 13, 14h, 15h, 16h

Scolaires : 24, 25, 27 et 28 novembre 2008 à 10h, 11h, 14h et 15h

Réservé aux enfants de 5 à 12 ans

LE GARAGE

Commissaire : Gilles Roussi - ESADSE

Le Garage est une exposition qui vise à sensibiliser le public au monde du logiciel libre. Pourquoi est-elle portée par l'ESADSE ? Comment s'inscrit-elle dans les missions d'une école d'art et de design ?

Quatre éléments clés motivent cette démarche :

- Une garantie contre le piratage. Les licences qui donnent droit à l'utilisation des logiciels propriétaires sont si coûteuses que le libre constitue la meilleure garantie contre le piratage de logiciels que les étudiants ne peuvent se payer (étant entendu qu'on ne saurait pirater un outil dont l'usage est gratuit)
- Un système ouvert et perfectible. À la différence des logiciels propriétaires, les logiciels libres ne constituent pas un système fermé mais un système ouvert susceptible d'être amélioré par la communauté de ses usagers. L'utilisateur ne s'oppose plus alors à l'inventeur ou au spécialiste, il devient un amateur susceptible d'améliorer l'outil et de faire bénéficier les autres amateurs de ses améliorations.
- Un débat fondamental dans l'économie de la connaissance. Les logiciels libres sont aujourd'hui au cœur d'un débat de première importance sur les limites et les enjeux de la propriété. La philosophie du libre porte une réflexion et une résistance à l'extension sans fin de la propriété en soutenant qu'il y a de l'humain qui ne vaut qu'à la condition d'être mis en commun et partagé. La connaissance, qui est au cœur du système économique actuel, fait partie de cette part commune.
- Un vocabulaire à préciser. Le terme de « hacker » est aujourd'hui devenu synonyme de pirate informatique par une extension abusive. Si certains hackers radicaux (black hackers) se consacrent au piratage des systèmes informatiques, ce terme provient du verbe « to hack », qui signifie « tailler, couper quelque chose à l'aide d'un outil » et, par analogie, séparer des blocs logiques, analyser. Cette dernière définition, plus juste, fait écho à celle utilisée depuis les années 1950 par les radio-amateurs pour qui le hacking est un bricolage créatif visant à améliorer le fonctionnement d'un système.

Emmanuel Tibloux,
Directeur de l'ESADSE
Gilles Roussi,
Commissaire de l'exposition

POST-DIPLÔME ESADSE - EDF

EXPLORATION ET RÉALISME ÉNERGÉTIQUE

Cette exposition présente les projets du Post-diplôme Design & Recherche de Saint-Étienne sur le thème de l'efficacité énergétique. Fruit d'un partenariat entre l'ESADSE et l'équipe de Design d'EDF Recherche & développement, six étudiants ont menés pendant une année des études de design exploratoire liées à une utilisation soutenable de l'énergie (maîtrise des consommations, développement des énergies renouvelables, dimension sociale du partage et de l'économie d'énergie, etc.).

« L'énergie, vitale, devient de plus en plus précieuse dans un monde qui comptera bientôt quelques 8 milliards d'habitants. Mais l'électricité, banalisée, demeure immatérielle et impalpable au quotidien. Voilà l'un des paradoxes passionnants pour la création dans le domaine de l'énergie. Avec un question récurrente : quelles formes donner à l'énergie pour mieux la consommer ? »

Gilles Rougon, Design Manager - EDF Design

« C'est principalement une réflexion sur les comportements qui est présentée ici. À travers la diversité des projets et des approches, sont questionnés les liens physiques, ou projetés, entre nos habitudes électriques, nos perceptions de la consommation et la réalité du réseau. Dans cette nouvelle réalité, l'énergie que je ne consomme pas devient une monnaie¹, ma maison - ses murs ou ses fenêtres - produit sa propre énergie². Les réseaux nationaux, locaux ou domestiques ne font plus qu'un. Ils se révèlent à tous les niveaux comme les artères, veines et vaisseaux d'un même organisme. Du global³ au local⁴, ma consommation ainsi rendue visible et compréhensible est comparée, confrontée ou harmonisée avec l'ensemble du réseau. Ma sphère électrique apparaît alors comme un élément du tout⁵. Dans cette réalité ainsi appréhendée et modifiée, l'électricité n'est plus une technologie, un miracle ou une fée : c'est un rite⁶. »

Mathieu Lehanneur, Directeur de recherche du Post-diplôme

1 - Watt-e / Antoine Chevalier
Comment donner de la valeur à l'énergie non-consommée ?

2 - Énergie maintenant / Virshing Kawarchhatri
Comment diminuer le recours à l'énergie en provenance du réseau ?

3 - Les Synapses énergétiques / Magalie Rastello
Comment rendre les informations énergétiques perceptibles dans l'espace public ?

4 - Cybèle est l'énergie / Jean Baptiste Dardel
Comment redonner une dimension précieuse à l'énergie ?

5 - É / Yun Chu Yu
Comment générer une lecture intelligente des consommations énergétiques ?

6 - Solstices énergétiques / Anaïs met den Ancxt
Comment les changements d'heure saisonniers peuvent-ils constituer des rites énergétiques ?

CUMULUS CONFÉRENCE SAINT-ÉTIENNE 2008 DESIGN ET RECHERCHE

20-23 novembre 2008

L'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (ESADSE) accueille la conférence CUMULUS du 20 au 23 novembre 2008 pendant la 6e édition de la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne organisée par la Cité du Design.

« DESIGN ET RECHERCHE » thème de la conférence est un sujet qui intéresse l'ESADSE depuis de nombreuses années notamment à travers son post diplôme design et recherche unique en France créé en 1989 mais aussi à travers sa revue de design AZIMUTS, fondée en 1991.

Avec son intégration dans la Cité du Design : plate-forme de création, de recherche, d'enseignement et de formation sur le design, l'ESADSE représente le cœur de l'activité créative de la structure. C'est dans l'économie de la connaissance que la Cité du Design prend tout son sens. Elle revendique une vision élargie du design qui invente et concrétise des nouveaux systèmes de vie à travers les objets, les images et les services, croisant culture et économie.

Les thèmes abordés lors de la conférence CUMULUS, sont donc étroitement liés aux enjeux de société tels que l'écologie, les évolutions sociales et économiques, réflexions qui seront développées à travers les expositions de notre manifestation et dans les actions de la Cité du Design comme de l'ESADSE, en s'appuyant sur nos réseaux internationaux.

L'ESADSE est membre du réseau CUMULUS depuis 2003. Créé en 1990 comme un forum académique international pour l'amélioration de l'éducation supérieure et de la recherche en art, design et média, il regroupe actuellement 140 membres et se réunit annuellement 2 fois en Europe et 1 fois hors Europe.

La conférence Cumulus Saint-Étienne 2008 abordera plus particulièrement les thèmes suivants :

design, paysage, et environnement
design et innovation sociale
design, interactivité et numérique

Elle réunira des experts dans ces domaines et des jeunes chercheurs ayant répondu à l'appel à communication et sélectionnés par le comité scientifique ainsi que 200 participants venus du monde entier pour réfléchir sur ces thématiques.

<www.saint-etienne-cumulus08.fr>
<www.cumulusassociation.org>

Pour tout renseignement
complémentaire, s'adresser à

Josyane FRANC, Manager des
Affaires Internationales
Cité du Design & ESADSE
<josyane.franc@citedudesign.com>

Camille VILAIN, Assistante
Affaires Internationales
Cité du Design & ESADSE
<camille.vilain@esadse.fr>
T. +33 477 47 88 58

NV

**COMMENT LE DESIGN DEVIENT-IL
AUJOURD'HUI UN OUTIL
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ?**

DESIGN ET COMPAGNIES

Commissaire : Isabelle Vérilhac

La Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne sera l'occasion pour la Cité du Design de révéler l'importance fondamentale et stratégique du design dans une perspective d'innovation et de développement économique.

L'exposition *Design et Compagnies* mettra ainsi en avant des cas concrets d'entreprises ayant intégré pleinement l'utilisation du design dans leur démarche de développement.

Ces entreprises, sélectionnées pour leur exemplarité dans ce domaine, expliqueront pourquoi elles ont fait intervenir le design, la méthodologie adoptée et surtout ce que le design a contribué à générer : différenciation des produits et des services par la fonctionnalité, compétitivité accrue, renforcement de l'image de marque, capacité à étendre et créer des marchés, etc.

L'exposition s'attachera à montrer la multiplicité des champs d'utilisation du design : produit, service, packaging, organisation de l'espace, identité graphique, méthode de commercialisation, etc. Et soulignera la diversité de typologies d'entreprises ayant fait confiance au design, en terme de taille, de secteur ou encore de rayonnement (local, national, international).

Au gré de leurs déambulations dans l'espace, les visiteurs pourront découvrir et comprendre, grâce à des présentations synthétiques et pédagogiques, et au travers de projets représentatifs, symboliques et parfois totalement exclusifs, trois grands types de stratégies caractérisant et distinguant les entreprises retenues.

Le premier type regroupera ainsi les entreprises qui ont totalement fondé leur création et leur développement sur le design, en le positionnant donc logiquement comme un outil intégré de fait à tous les processus de conception, et en lui accordant le statut d'outil créatif, mais aussi et surtout tactique et stratégique. L'intérêt est alors d'aller à la rencontre de structures variées : d'agences entièrement dédiées à l'innovation et à sa gestion, aux éditeurs ayant principalement construit leur renommée autour de grands noms du design, en passant par de toutes jeunes sociétés ayant érigé le design comme base à l'entrepreneuriat.

Liste des entreprises de l'exposition
Design et Compagnies

ALLEGRE PUERICULTURE (marque
TIGEX), APSAC, BANG & OLUFSEN, CARRE
NOIR, CL PREMIUM, DECATHLON, DELTA
DORE, DESIGN OFFICE, EDDS DESIGN,
EDF, ERARD, EXONIDO, FOCAL JMIab,
FOURNIER DELPHA, GIBAUD, GRENDENE,
SA (marque MELISSA), JC DECAUX, JF
REY EYEWEAR DESIGN, KORRES NATURAL
PRODUCTS, LAFUMA, LEGRAND, LEXON,
MAYAMAX, MOB OUTILLAGE, MODELAB'S
TECHNOLOGIES (marque BLUETREK),
MODUGAME, NEUF CEGETEL, NIELSEN
INNOVATION, PETZL, PRAMAC, PROFILO
DESIGN, PROMIC, PULSIUM, RAIDLIGHT,
ROBOSOFT, SAGEM MONETEL, SALOMON,
SAM OUTILLAGE, SENSRISE, SISMO,
SMARIN, SPINLOCK, STEELCASE, TARKETT,
TBKITEBOARDING, THOMSON TELECOM,
TOLERIE FOREZIENNE, UNIROSS, VISION
BETON, ZYKEN

La deuxième stratégie retenue mettra ensuite en avant des entreprises aux secteurs éclectiques : de l'outillage au mobilier, en passant par le sport, l'électronique ou encore les cosmétiques, etc. Intégrant pleinement le design dans leur organisation, et disposant donc souvent pour cela d'un service interne et/ou faisant régulièrement appel à des prestataires extérieurs pour maintenir leurs positions et conserver leur avance.

Enfin, la dernière famille identifiée permettra de mettre en valeur des réalisations innovantes proposées par des entreprises pour des projets originaux en s'assignant des objectifs précis comme s'assurer une adéquation avec les tendances du marché, mais aussi une cohésion d'esthétisme, de praticité et de fonctionnalité, etc.

À travers l'exposition *Design et Compagnies*, la Cité du Design dressera ainsi un panorama pédagogique, et étonnant des diverses façons pour une entreprise de transformer le design en facteur clé de développement.

L'occasion pour le public de découvrir des nouveautés ou parfois de reconnaître des éléments de leur quotidien en bénéficiant d'explications claires sur leur processus de conception et de création.

Isabelle Vêrilhac

DEDANS, DEHORS, AUTOUR. ÉTATS DU CORPS

Commissaire : Marc Partouche

Commissaire adjointe : Roxane Andrès

Le domaine médical que l'exposition prend en compte s'étend de l'intérieur du corps à l'environnement corporel, en passant par le soutien, l'appareillage et les services aux personnes.

L'extrême diversité de savoirs et de techniques qu'il convoque (technologies médicales, bio objets, matériaux et bio matériaux, anthropologie, sociologie, télécommunications, arts, économie, imaginaires collectifs et individuels...) placent le design médical au centre d'un réseau riche et complexe rassemblant designers, chercheurs, scientifiques et industriels.

Ce réseau de professionnels et le contexte régional favorable au développement de partenariats entre design et entreprises du secteur médical ont conduit la Cité du Design à initier la création d'une chaire de recherche dans le domaine du design médical.

Les avancées scientifiques, techniques et éthiques du monde médical, son dynamisme et sa portée humaine, seront l'objet de l'exposition ; s'y croiseront démarches prospectives, recherches, produits et imaginaires du corps dans tous ses états.

L'importance des questionnements autour de l'humain, du soin, de la protection et la réparation des corps nécessite d'engager un dialogue entre les entreprises du secteur, les designers, les institutions de santé et le grand public ; l'enjeu médical est au cœur d'un débat social quotidien.

L'exposition proposera une rencontre entre des démarches technologiques et des propositions plus sensibles, un parcours entre les univers du soin de l'intérieur du corps à l'extérieur du corps en passant par des dispositifs autour du corps et des ensembles médicalisés (appartements, mobiliers).

À l'image de la complexité et du potentiel d'innovation du design médical, les supports et les échelles de l'exposition seront variés (objets, installations, appartements, écrits, projection vidéo, écrans, photographies...) ; le public parcourra un univers sensible, dynamique et technologique révélateur d'une réalité et porteur d'une interrogation essentielle sur la place et le devenir de l'être humain.

Marc Partouche et Roxane Andrès

ÉCOLE PARTICIPANTE :
La France (École Boulle à Paris)

LISTE PARTENAIRES /
PROJETS PRÉSENTÉS

AFM; B.W. Hanning; Bang and Olufsen –
Medicom; Bernafon; Berthéas (groupe
Cheynet); Bertrand Béal; Carlin Interna-
tional; Croix-Rouge et Frédéric Ruyant;
Ergonomidesign Gruppen; Ganzoni; Gi-
baud; Hiroyuki Tazawa pour Adachi Shiki
Kogyo Co; HTI technologies; James King
- HHC; John Swann - Dupont
Canada; Kazuo Kawasaki; Laurent
Chuillet; Lohmann & Rauscher;
Morwenn Lepage; Orange santé;
Össur; Praxiline - Rama Gheerawo -
Helen Hamlyn Center; Revital
Cohen; Robosoft - Roxane Andrès;
Serf; Suelzkottlett par Fabian Seibert;
Target - Déborah Adler; Thuasne -
Frederic Ruyant; Textile Hi-Tec.

La Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne dans toute la ville !

DESIGN & SHOP

Commissaire : Noémie Bonnet-Saint-Georges

Design & Shop, exposition de la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne, invite à la découverte du design de façon originale, à travers un parcours dans les commerces du centre ville. L'idée est de provoquer des rencontres entre les commerçants, les designers et le public à travers la présentation d'objets, d'installations, de travaux graphiques, dans une mise en scène singulière et la création, par les designers et en collaboration avec les commerçants / artisans, de mises en scène, dans l'espace proposé, autour des travaux présentés (produits, graphisme, espace, déclinaison de charte graphique commune...).

Trente commerçants et artisans du centre ville accueillent des designers au sein de leurs boutiques. Il sont répartis sur trois zones de l'hyper centre, englobant des places importantes et revalorisées, espaces de renouveau urbain :

1 - Hôtel de Ville / Dorian

L'Hôtel de Ville et ses arcades ont eu pendant des années une image démodée mais sont désormais de plus en plus investies par des boutiques attrayantes.

2 - Libération

Avec la nouvelle ligne de tram jalonnée de commerces inédits.

3 - Chavanelle

Place revalorisée et redynamisée par une grande variété de commerces.

Il est facile de repérer les boutiques participantes grâce à la signalétique mise en place (logo *Design & Shop*, totems à l'entrée des boutiques, flyers, socles *Design & Shop*, scénographie mise en place dans chaque boutique, présentant les travaux des designers...).

Partenaire :
CCI Saint-Étienne/Montbrison

Noémie Bonnet-Saint-Georges

DESIGN & SHOP

QUARTIER CHAVANELLE

- Audi Rocles : concessionnaire automobile
Designer : Objetgraphik
Installation graphique interactive
- Brèves de table : salon de thé
Designer : Cercle et carré
Série d'objets en matériaux détournés
- Chavanelle Couture : couturière
Designer : ExtruD
Théière, plateau et horloge
- Cuisine et confidences : cuisiniste
Designer : András Rigler
Céramiques et objets divers
- Entenial : crédit foncier
Designer : Stéphane Simon
Vases noir et blanc
- Jousserand : boulangerie pâtisserie
Designer : Marie Garnier
Pain collectif
- Kartell : mobilier design
Designer : Lionel Rodière
Installation sonore
- Les filles à la violette : décoration
Designer : Hélène Manche
Design textile et installations mobiles
- Patrick Gerbaud : cave à vin
Designer : QOOQ
Portes bouteilles en cuir

QUARTIER LIBÉRATION

- Caroll : vêtements
Designer: Jessy Gemayel
Objets réagissant à la chaleur
Cuisine studio : cuisiniste
Designer : Atypyk
Série d'objets surprenants

- La Poste
Designers : Les M
Modules architecturaux
- Martourey : fleuriste
Designer : Antoine Chevalier
Luminaires
- My Size : chausseur
Designers : Isabelle Teste et Katell Gélébart
Vêtements et chaussures en bâche recyclée
- Nouvelles Frontières : agence de voyage
Designer : Urbanoïde
Rideau Versatile lampe et carpepe
- Ô Design: design
Designer: Jérémy Navoret
Prototypes d'horloges
- Quicksilver : sportswear
Designer : Perluette
Graphisme et supports de ski

QUARTIER DORIAN

- Afflelou : opticien
Designer : Rodolphe Dogniaux
Recherches et concepts formels
- Happy : fleuriste
Designer : Alexis Themistocleous
Vases et chaise
- Intersport : équipement de sport
Designer : Pitaya
« Quand basile descend à Lyon », étagère et carpepe
- STAS : transports urbains
Designer : BL119
Graphisme autocollant et structures en bois

QUARTIER HÔTEL DE VILLE

- Art et photo : atelier photo
Designer : Atelier BBB

Installation vase, miroir et suspensions
- Bold records : Vinyles et vintage
Designer : Émilie Tillberg et Manu Chandès
Jeux Varg
- DM, Kiosque à fleurs : fleuriste
Designer : 5.5
Mobilier d'extérieur, table, chaise et banc à jardiner
- Fontenoy - Bureau de Tabac
Designer : Pa design
Bijoux et petits objets
- Kryss : opticien
Designer : Samuel Accocberry
Céramiques et coupes à fruits
- L'île aux prunes : décoration
Designer : Sandra Villet
Objets miroirs
- Le point du jour : boulangerie pâtisserie
Designer : Julie Espinasse
Impression de phrases et graphismes sur emballage
- Thanh Mai : décoration
Designer : Rasa Design
Module fauteuil – pouf - matelas
- Traclet : chapeaux et accessoires
Designer : Contraforma
Chaise mille pattes

HÔTEL D

Ce projet est exposé dans l'espace institutionnel présentant la cité du Design et ses activités - *Manufacture* - Fabrique 5000.

Commissaire : Céline Savoye
Coordination : Nathalie Arnould

HÔTEL D est avant tout une action sur le territoire stéphanois dont la démarche est présentée lors de la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne.

Il s'agit d'une action pérenne ciblée sur l'hôtellerie existante : 4 hôtels à Saint-Étienne ont accepté d'être accompagnés par la Cité du Design quant à la requalification d'une à plusieurs chambres de leur établissement de manière à inclure le design dès la conception des espaces. Chaque hôtelier a été associé à un designer et ensemble, ont défini un cahier des charges au plus proche des attentes de chacun et du client.

HÔTEL D vise à inciter une ré-flexion globale sur l'hôtellerie et s'interroge sur comment nous pouvons envisager une alternative à l'hôtel « classique ».

C'est pourquoi nous avons spontanément inclus dans la démarche une maison d'hôte associée à un designer.

HÔTEL D poursuivra l'action bien au-delà de la biennale.

Le partenariat avec la CCI Saint-Étienne / Montbrison sera d'informer et de sensibiliser les hôteliers à la démarche, initier un mouvement de valorisation de l'offre hôtelière locale grâce au design, susciter un engouement collectif de façon à inclure de nombreux établissements stéphanois et ligériens dans la démarche.

Visite professionnelle de l'expo *HÔTEL D* organisée par la CCI Saint-Étienne /

Montbrison pour les hôteliers ligériens - le 18 novembre 15h espace cité du design.

Une présentation dans l'espace Cité du Design, retracera l'ensemble de la démarche.

Partenaires :
Saint-Étienne Métropole, Totem,
Office de Tourisme, Communautaire,
la CCI Saint-Étienne / Montbrison, Ikea,
Ligne Roset, Duravit, Barsotti
décoration, LVC Design

Les établissements pilotes et
designers associés :
- **Mercury** : Philippe Million, 1 chambre
- **Hôtel Continental** :
Maud Rondard 1 chambre, Pascaline de
Glo de Besses, 2 chambres
- **Hôtel du Golf** :
François Bauchet 1 suite,
Nicolas Tourette 1 suite.
- **Hôtel du Cheval Noir** :
Atelier Cahen & Gregori, hall et
réception, suivi d'1 chambre avec
terrasse pour 2009
- **La Maison des Arts** :
Marie Arnaudon, 1 chambre d'hôte
- **Hôtel Terminus** : IKEA et
Nicolas Tourette proposent une réflexion
autour de la chambre expérimentale
dans une suite. Ensemble, ils
questionnent les usages.

Céline Savoye

OSEZ LE DESIGN !

Entreprises exposées
BERARD DESIGN (Bruno BERARD / vais-
selle pour cantines), CHEYNET ELASTICS
(Frédérique CUSSET / ceinture élastique
multi-fonctions), CMF SAS (Didier BON-
CHE / charpentes de couleurs), CV PACK
(Charles VALLAS / packaging), DOING
GROUPE NEYRIAL (Marie Violette GELLET
/ carte multi-services), EAUX MINÉRALES
PAROT (Jean-Christophe ARNAUD /
bouteille), EFC Solutions Packaging (
Nicolas SALAH / présentoir éco-conçu
), EURO SANDOW (Laurent DANEYROLLE
/ sangles et sandows), FERRIOL MATRAT
(Jean-Christophe BOUVIER / équipement
pour handicapés), HOFFMANN (Paul
HOFFMANN / mobilier/ébénisterie ;
LAISSEZ LUCIE FAIRE (Lucie DANCETTE /
tissu d'ameublement), LEFRANC (packa-
ging innovant), LOHMANN & RAUSCHER
(Angélique CALET-SOUVIGNET / ceintures
santé), MEYER France (Philippe MOINE,
Alexandre BERNARD / machine de dé-
coupage adiabatique), PIL (Maxime VIAL
/ mobilier en résine), PRIMET (Sylvain
VALLIER / mobilier / cendrier d'extérieur
), PROMIC (C. NICOLAIDIS / fibre optique
tissée), SACAR (Fabienne LE HENAFF /
Équipement de la personne/Accessoires
), SOUVIGNET (Groupe) (Noël GUEMEZ
/ Mobilier), TECHNOMARK (machine de
marquage), TIGEX/ALLEGRE PUERI-
CULTURE (Christian KOETZEL / Articles
de puériculture), VERNEY CARRON
(Guillaume VERNEY CARRON / flash ball
et gamme chasse), VERRERIE DE SAINT-
JUST (Jean-François OUTIN / le design
dans le verre), VERSION COMPOSITE
SAS (Yves Michel THIEULIN / escalier de
piscine) .

La Chambre de Commerce, Industrie et Services de Saint-Étienne/Montbrison organise, en partenariat avec la Cité du Design, une exposition mettant en valeur les entreprises du territoire ayant eu une première démarche design.

Cette exposition s'attachera à montrer différents chemins empruntés par les PME/PMI pour accéder au design.

L'accent est notamment mis sur le soutien apporté par les écoles, les pôles et filières et les collectivités.

L'opération Design Concept, réalisée en collaboration avec le Conseil Général de la Loire, en constitue une parfaite illustration.

Cette exposition veut montrer comment aborder le design, quels sont les apports de cette démarche et affirmer le design comme un véritable outil de développement économique et d'innovation pour les entreprises.

Organisation : Chambre de Commerce, Industrie et Services de Saint-Étienne/Montbrison

Commissariat : Isabelle Vérilhac, également commissaire de « Design et Compagnies », Cité du Design

Scénographie : Collectif Designers +

Lieu : Chambre de Commerce, Industrie et Services de Saint-Étienne/Montbrison
57 cours Fauriel – SAINT-ÉTIENNE

Période : du 17 au 28 novembre 2008

Plus de 20 projets présentés :

Bérard Design, Cheynet Elastics, CMF SAS, CV Pack, Eaux Minérales Parot, EFC Solutions Packaging, Eurosandow, Ferriol Matrat, Hoffmann, Laissez Lucie Faire, Lefranc, Lohmann & Rauscher, Meyer France, PIL, Primet, Sacar, Souvignet, Technomark, Tigex, Verney Carron, Verrerie de Saint Just, Version Composite SAS, Ainsi que les projets de Design Concept.

Implication de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne - ESADSE

L'ESADSE sera très largement présente dans la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne, sous diverses formes :

- la conception de l'identité visuelle de la manifestation, réalisée par des étudiants dans le cadre d'un workshop ;
- le projet *L'appartement géant*, réalisé en partenariat avec diverses écoles ;
- le projet *Le Garage*, dédié au logiciel libre ;
- l'exposition *N-1*. Recherches et expérimentations en design graphique, numérique et sonore, qui présentera des propositions d'étudiants ou de jeunes auteurs issus des écoles françaises et internationales d'art et de design ;
- l'organisation d'une conférence du réseau Cumulus (réseau international des écoles de design, art et média) sur le thème « Design et recherche » ;
- la présentation de divers travaux réalisés dans le cadre de workshops ou du Post-Diplôme Design et Recherche ;
- la présentation de projets réalisés dans le cadre de la dernière session du Master professionnel Espace public, formation en partenariat avec l'École Supérieure d'Architecture et l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne.

Outre le fait qu'elle s'inscrit dans la tradition d'une biennale dont l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne fut à l'origine et qu'elle témoigne de la confiance renouvelée de la Cité du Design à l'égard de l'École, cette présence forte vise à mettre en évidence la spécificité et la qualité de la production des écoles supérieures d'art et design. Dans ce contexte privilégié de l'école d'art, où les savoir-faire et les méthodes se construisent et se règlent dans l'élaboration même du projet, la créativité se donne à saisir sous son aspect le plus riche et le plus libre, au stade de la recherche et de l'expérimentation, avant sa captation par les logiques astreignantes de la commande et du marché. C'est ce moment privilégié qu'il s'agit ici de présenter, tel qu'il se déploie depuis l'école jusqu'à sa mise à l'épreuve dans le cadre maîtrisé d'une commande (pour l'identité visuelle) et le contexte d'une grande manifestation publique.

Emmanuel Tibloux
Directeur de l'École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne

Identité visuelle Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne Workshop - ESADSE

Coordination : Jean-Claude Paillasson / Laure Laganier

Présentation

La Cité du Design a accepté, en juin 2007, qu'un Workshop « TFG » [Task Force Graphic] regroupant des étudiants des options Design et Communication, encadré par Laure Laganier, graphiste de la Cité du Design et assistante d'enseignement à l'ESADSE et Jean-Claude Paillasson, professeur à l'ESADSE prennent en charge ce travail graphique.

Sept projets ont été finalisés par 12 étudiants [Johann Aussage, Raphaël Aveline, Damien Baïs, Aurore Chassé, Alice Coudert, Damien Crabol, Vincent Gobber, Christophe Laffond, François Mangeol, Julien Michel, Fabrice Sabatier, Marie-Anaïs Triffault, Doriane Vallon]. À partir de rencontres, en septembre 2007, avec l'équipe de la Cité du Design et s'appuyant sur les orientations de communication proposées en relation avec les nouveaux territoires du design, l'atelier a travaillé plus particulièrement sur des systèmes graphiques afin de développer une approche globale de la communication.

Le projet retenu a été mis au point par Damien Baïs et Vincent Gobber, il s'agit d'une signature identitaire dynamique, forte et lisible signalant les 10 ans d'existence de la manifestation, accompagné d'un système de signes utilisables pour l'identité visuelle, la campagne de communication presse et affiche, les déclinaisons tous supports ainsi que pour la signalétique globale de l'évènement.

Système graphique, système de langage, les signes proposés peuvent se déplier à la façon de représentations moléculaires et s'installer sur des images afin de les "légender" mais aussi devenir informations plus objectives, pictogrammes, afin d'entrer dans le système signalétique.

La biennale fêtant cette année ses 10 ans d'existence, un logogramme spécifique a été dessiné par Alice Coudert : le D-10. Véritable sceau de la manifestation, cette ligature identitaire accompagnera événements et déclinaisons sous diverses formes allant de l'objet à la sculpture.

L'ensemble des éléments de cette communication ainsi que les projets non retenus seront exposés durant la biennale dans un espace dédié « Workshop TFG », au sein de l'exposition *Flight Number Ten*.

Merci à :
Sandrine Binoux, photographe, pôle
photographie ESADSE

Jean-Claude Paillasson et Laure Laganier

LES ÉCOLES DANS LA BIENNALE

L'École supérieure d'art et design Saint-Étienne (ESADSE) est plus que jamais investie dans la mobilisation des écoles d'art et de création autour de la prochaine Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne, qui se tiendra du 15 au 30 novembre.

L'ESADSE, anciennement École des Beaux-Arts de Saint-Étienne dirigée par Jacques Bonnaval, est à l'origine de l'existence de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne en 1998.

L'édition 2008 de cet événement est l'occasion de souligner ses 10 ans d'existence et de montrer à nouveau que les écoles d'art et de création sont toujours au cœur de la biennale.

Six expositions de la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne (*N-1, Flight Number Ten, Habiter Demain, L'Appartement Géant, City Eco Lab et Dedans, dehors, autour. États du corps*) regrouperont 42 écoles et présenteront les travaux d'étudiants en école d'art et de création nationales et internationales.

N-1 (commissaire Emmanuel Tibloux) 15 écoles

Les Écoles Supérieures d'Arts de Mulhouse (Le Quai), Reims (ESAD), Lyon (École Nationale des Beaux-Arts de Lyon / La Martinière Diderot), Paris (École Supérieure des Arts Décoratifs de Paris / ESAA / Olivier de Serre / ENSCI), Valence (École Régionale des Beaux Arts de Valence), Strasbourg (École Supérieure des Arts Décoratifs), mais aussi des écoles internationales : la Suisse avec Genève (Haute École d'Art et de Design), Lausanne (ECAL), les Pays-Bas avec Rotterdam (Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam), l'Allemagne avec Darmstadt (Faculty of Design) et Dusseldorf (University of Applied Sciences Dusseldorf – Department of Design) présenteront un ou plusieurs projets.

Flight Number Ten (Commissaire Chloé Heyraud et Relations Internationales Josyane Franc) 10 écoles

Des projets issus de multiples pays comme la Tunisie (Institut des Arts et Métiers de SFAX / ISBAT Tunis), la Bulgarie (Nationale Academy of Art, Sofia), la Slovaquie (University of Zvolen), l'Espagne (Escola Superior de Disseny des Illes Baléares), la Finlande (University of Lapland), la France (École Boulle à Paris / École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg), la Corée (Kyonggi University) et la Pologne (Jan Matejko Academy of Fine Arts) seront présentés lors de cette exposition cosmopolite.

Habiter Demain (Musée de la Mine) 6 écoles

Plusieurs écoles nationales et une école internationale présenteront leurs projets : Nantes (ENSA), Limoges Aubusson (ENSA), Tarbes (École Supérieure d'Art et céramique de Tarbes), Saint-Étienne (École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne et l'ESADSE), Lyon (Collectif de la Martinière Diderot), l'Allemagne (Universitat der Künste Berlin), l'Espagne / Valence (Escola d'Art y superior de Disseny de Valencia), La Suisse (ECAL Lausanne en partenariat avec la fondation bernardaud).

L'Appartement Géant (commissaire Michel Philippon) 11 écoles

Plusieurs écoles françaises et étrangères participeront à cette exposition : Saint-Étienne (ITASE / École d'ingénieurs Télécoms / Université Jean Monnet / Lycée Honoré d'Urfé – BTS Design de Produits), Strasbourg (École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg), Reims (ESAD), Rennes (École des Beaux-Arts), Lyon (École Supérieure Nationale des beaux-Arts de Lyon), Bordeaux (École des Beaux-Arts) Valence et (École Régionale des Beaux-Arts), Genève (Haute École d'Art et de Design).

City Eco Lab (commissaire John Thackara) 9 écoles

Plusieurs écoles françaises et étrangères participeront à cette exposition : Paris (École Boulle ; École des arts décoratifs ; E.N.S.C.I.), Londres (Royal College of Art), La Cité du Design, en collaboration avec le PREAC design (Pôle de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle) et le CDDP de la Loire, proposent aux collégiens de Saint-Étienne Métropole de participer à un projet expérimental. Collèges participant au « défi eco design » : 5 Collèges : Présentent et exposent leurs productions (Gambetta, Saint-Étienne ; Waldeck Rousseau, Firminy ; Jean Rostand, Saint-Chamond ; Sainte-Marie, Saint-Chamond ; Valbenoîte, Saint-Étienne) Avec 2 designers : Marie Larat et Jean-Sébastien Poncet

Dedans, dehors, autour. États du corps. (commissaire Marc Partouche et Roxane Andrès) 1 école La France (École Boulle à Paris)

Demain c'est aujourd'hui (part 2) (commissaire Claire Fayolle) 6 écoles

Reims et le SIAL (L'atelier de design culinaire (Marc Bretilot) de l'École supérieure d'Art et de Design) ; Paris (Ensci et Drast (Direction de la Recherche et des Affaires Scientifiques et Techniques du Ministère des transports ; de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer) ; Ensci et MINATEC Laboratory) ; Londres (Design Interactions department - Royal College of Art RCA) ; Pays-Bas (Design Academy Eindhoven) ; Grande-Bretagne (Strate College et ses partenaires (Amtek, Audi, Alstom, Citroën).

VI

CV SCÉNOGRAPHES

LE COLLECTIF EXYZT

CITY ECOLAB, *Manufacture* - FABRIQUE 5000

Le collectif EXYZT est une plateforme de projets qui invite toutes les pratiques de la vie à proposer des situations et des actions construites dans la ville. Formé en 2003 à l'issue d'un diplôme à l'école d'architecture de la Villette, le collectif s'est composé au fil des rencontres et des expériences de projets réalisés en commun. La plateforme relie aujourd'hui une vingtaine d'individus : architectes, constructeurs, graphistes, photographes, vidéastes, jardiniers, cuisiniers, ... Chaque projet est l'opportunité d'une nouvelle configuration collective et d'une nouvelle situation pour construire ensemble. Le collectif EXYZT s'engage dans l'idée que l'acte d'architecture ne peut plus se réduire à un acte unique de design et de construction. Nous nous efforçons de considérer l'architecture comme un outil ou un média de la création qui se mêle organiquement avec toutes les compétences et les savoir-faires d'une société, d'une communauté humaine, ou d'une situation donnée pour expérimenter d'autres formes d'habiter et construire ensemble.

Le collectif EXYZT compte diverses expériences de projet depuis 2003.

Le Rab (Juin 2003) / Diplôme collectif à l'école d'architecture de Paris La Villette / Une expérience collective d'occupation d'une parcelle sous-utilisée du Parc de la Villette.

République éphémère (Juillet 2004) / Avec l'EASA (Européen Architecture Student Assembly) / Un jeu collectif d'auto-construction dans des halles désaffectées de la condition Publique à Roubaix.

Der Berg (Juillet 2005) / Avec RAUMLABOR / Une montagne artificielle dans le Palast der Republik à Berlin.

EKTOP #1 (Octobre 2005) / Nuits Blanches de Paris / Un satellite dans le jardin des halles à Paris.

Station Extra Territoriale (Octobre 2005) / Pour le festival EME3 / Une rampe de lancement pour le décollage de la Tour Agbar dans le quartier Poble Nou à Barcelone.

Countryside Submarine (Juillet 2006) / Festival des 3 éléphants / Une immersion dans un cocktail au milieu de la campagne de Lassay les Châteaux.

Metavilla (Septembre - Novembre 2006) / Avec Patrick Bouchain pour la biennale d'architecture de Venise / Une conversion du pavillon d'exposition de la France en une villa conviviale.

Labichampi (Juin 2007) / Avec K@2 / Réalisation d'une ferme à champignon informelle dans une ancienne base militaire soviétique à Karosta en Lettonie.

Etienne de Crecy LIVE (2007 - 2008) / Avec Etienne de Crécy / Installation vidéo pour la performance Live de Etienne de Crécy.
SEKENSSOR (Mars - Avril 2008) / Pour le festival Composite à Compiègne / Installation vidéo sensitive et séquencée.
Southwark Lido (Juillet 2008) / Pour le London Festival of Architecture avec Sara Muzio / Un bain publique éphémère dans le quartier de Southwark à Londres.
<www.exyzt.org>

GAELE GABILLET

CITY ECOLAB, *Manufacture* - FABRIQUE 5000

SO WATT ! Du design dans l'énergie - EDF, Musée d'Art et d'Industrie

Diplômée de l'ENSCI-Les Ateliers (École Nationale Supérieure de Création industrielle) en 2001, Gaëlle Gabillet travaille à Paris en tant que designer. Dès 1999, elle imagine une première scénographie pour le Musée des Arts Décoratifs^[1] et fonde en 2002 son propre studio de création. Elle travaille pour de nombreuses institutions publiques ou privées et a signé récemment l'exposition "25 ans aujourd'hui" pour l'ENSCI - Les Ateliers et l'exposition « So Watt ! du design dans l'énergie » pour la Fondation EDF. Gaëlle Gabillet aborde la scénographie comme un terrain de recherche et d'expérimentation du design. En effet, ce n'est pas tant un rapport à l'espace, au sens de l'aménagement intérieur, qui qualifie son travail scénographique qu'un rapport à l'objet et au sujet de l'exposition lui-même. Les matériaux, les rapports d'échelles et les formes employés y font références^[2].

Les dispositifs d'exposition dépassent le rôle de support pour inventer des procédés narratifs et proposent un point de vue sur ce qui est présenté, au sens propre comme au sens figuré. Une scénarisation du propos qui s'exprime à travers des microarchitectures^[3], des installations étonnantes^[4] ou des objets insolites^[5].

Le dessin est exigeant. Certaines pièces de mobilier ont d'ailleurs été commandées a posteriori pour des aménagements publics et privés^[6].

Il y a une réelle volonté de créer des univers atypiques^[7], des ambiances immersives (fontaines d'images liquides) où le visiteur est sollicité, parfois même dérangé pour réveiller son attention au sujet de l'exposition et des pièces exposées. Cette intention se prolonge dans la tentative de créer de véritables espaces de vie dans l'exposition^[8].

C'est en quelque sorte de la scénographie d'auteur qui invente des stratégies pour offrir une perception singulière de ce qui est présenté. La scénographie comme une pratique de la médiation entre le propos de l'exposition et la sensibilité des visiteurs.

[1] - Exposition "Jean Royère, décorateur », Musée des Arts Décoratifs, Paris, 1999 en collaboration avec Mathieu Lehanneur.

[2] - 20 km de câbles électriques tressés. Exposition *So Watt ! du design dans l'énergie*. Espace EDF Electra, Paris, 2007

[3] - Réinterprétations d'abribus en structure filaire, scénographie de l'exposition itinérante.

« En attendant le bus du futur », RATP, Bruxelles, Genève, Paris, 2006.

[4] - Boubous animés de respirations. Scénographie de l'exposition « Le Boubou, c'est chic », Musée des Arts Africains et Océaniens, Paris, 2002.
 [5] - Vente de boîtes de lumière, « Pas de vie sans lux », pour l'exposition « Lumières subjectives », Le 15 square de Vergennes, Paris, 2003.
 [6] - Tables "Cool" pour l'Espace de restauration de l'ENSCI – Les ateliers et Consoles "clous" pour des aménagements intérieurs privés, Milan & New-York, 2008.
 [7] - 400 m² de structures entièrement en papier pour l'exposition "25 ans aujourd'hui", l'ENSCI-Les Ateliers, Paris, 2008.
 [8] - Bar d'images et fontaines publiques pour l'exposition "25 ans aujourd'hui", l'ENSCI-Les Ateliers, Paris, 2008.
 Membre du collectif Métaphorm', groupe de recherche et d'expérimentation sur le design, elle participe au Catalogue « design de gestes », Biennale Internationale Design 2006 Saint-Étienne.
 Elle réalise l'installation « Sweet-Home » pour les Nuits Blanches 2007.
 Elle participe à des workshops "design et scénographie" dans des écoles d'arts et de design.

<<http://www.gaellegabillet.com>>

TRAFIK

Manufacture - Batiment H

Trafik est un bureau de création composé de graphistes, typographes, programmeurs et scénographes. Parmi leurs projets récents : site internet Agence Andrée Putman, système graphique bureau du design Renault Truck, identité visuelle Lyon 2013, scénographie Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne, système d'information pour la concertation de la phase 2 sur le territoire de La Confluence à Lyon (scénographie, site internet, blog, module interactif...).
 La multiplicité des métiers au sein de l'atelier leur permet de dépasser les représentations traditionnelles du technicien et du graphiste et de développer une démarche artistique singulière.
 Trafik imagine des projets sur tout type de supports, traditionnel ou multimédia, de sa propre initiative (SonikCube, Superlux, Dot tv) ou sur commande.
 Cette démarche permet au collectif d'être régulièrement invité à présenter son travail dans le cadre d'événements artistiques (Nuit Blanche 2007, Lux –Valence, La ferme du Buisson).

<<http://www.lavitrinedetrafik.com>>

Projets récents /en cours :

- Site internet Agence Andrée Putman
- Identité et communication professionnelle de Lyon Confluence
- "Truc graphique" bureau du design Renault Truck
- Scénographie Biennale Internationale Design, ville de St-Étienne
- Identité visuelle et site Internet de l'école La Martinière-Diderot
- Signalétique de l'École nationale des beaux-arts de Lyon

- Identité visuelle Lyon 2013
- 1% artistique Le Liberté /Ville de Rennes

Expositions :

- SonikCube V.2 – Lux Valence / Janvier – Février 2008
- Superlux –Nuit Blanche - CréditMunicipal - Paris /Octobre 2007
- SonikCube – École des Beaux-arts de Lyon - Sonik Cube /du 23 novembre au 21 décembre 2006
- Superstars – La Criée, Centre d'art contemporain - Rennes /du 22 septembre au 12 novembre 2006
- Trafik – La Ferme du Buisson, Centre d'art contemporain - Paris /du 15 avril au 2 juillet 2006
- Superlux –Galerie Roger Tator - Lyon/Décembre 2003 - Janvier 2004
- SonikWall – Sketch, Art galery - Londres /du 13 septembre au 09 octobre 2004
- Objet –H2ptm03 /Paris 8 / 24, 25, 26 Septembre 2003
- Signotek –Galerie Roger Tator - Lyon/Décembre 1999 - Janvier 2000

Scénographie, *Manufacture* - Bâtiment H

6500 m² !

Comment obtenir un projet scénographique qui mette en valeur la multitude des objets exposés, les différentes thématiques abordées dans un souci d'économie.

C'est ce dernier mot qui peut-être résume le mieux notre projet. Économie de formes, de matériaux, de couleurs... Le paradoxe était d'arriver à un projet qui s'efface au profit des objets et des propos des commissaires tout en ayant une identité. Nous avons opté pour l'utilisation de matériaux industriels, le détournement de produits manufacturés en résonnance au passé du bâtiment lui-même.

Le parti-pris est donc... radical.

Trafik

VI

Musée d'Art Moderne

« Carte blanche à John M. Armleder, présentation des collections de design du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole », du 15 novembre 2008 au 25 janvier 2009.

Depuis le début des années 1990, le Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole mène une politique d'acquisition active de pièces de design et possède aujourd'hui une des plus importantes collections de France (1200 pièces). Elle s'étend à tous les champs d'application du design, de la brosse à dents de Philippe Stark à l'objet architectural, telle la Bulle six coques de Jean Benjamin Maneval. Elle démarre à la fin du XIXe siècle avec les chaises Thonet et s'enrichit constamment de pièces historiques et contemporaines. Elle fait l'objet de présentations thématiques régulières dans les salles du Musée et de prêts en France et à l'étranger.

Pour la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne, le Musée d'Art Moderne a invité l'artiste suisse John M. Armleder à réaliser une sélection d'objets dans la collection de design et lui a délégué la conception d'une exposition.

John M. Armleder, né à Genève en 1948, proche du mouvement « Fluxus », fonde en 1969 le groupe Ecart et l'espace alternatif du même nom, considéré comme l'un des lieux phares de la création européennes des années 1970. Depuis 40 ans, son travail protéiforme explore des voies et des médiums multiples dont l'ironie, le hasard, l'accident et le détachement constituent la colonne vertébrale. Les notions de décor et d'objets servent de lignes directrices à ses créations. Il joue souvent des retournements de sens. Ainsi, lors de sa rétrospective au Mamco à Genève en 2007, les peintures sont devenues des tapisseries, les tables des sculptures. Pendant l'été 2008, invité à faire une exposition au Centre culturel suisse à Paris, il délègue la réalisation de ce projet au décorateur Jacques Garcia qui conçoit pour l'espace un appartement néo-bourgeois. Parallèlement à cette exposition, deux expositions temporaires sont présentées : Antony Gormley, *Between You and Me* et Jean-Michel Alberola, *La précision des terrains vagues* (extension).

« (F)UTILITAIRE ? », du 15 au 30 novembre 2008

Pendant toute la durée de la 6e Biennale Internationale Design (du 15 au 30 novembre 2008), le musée accueillera « (F)utilitaire ? », exposition et atelier itinérant qui propose une approche du design comme domaine de création appliqué à l'utile, s'inscrivant dans notre quotidien et cherchant des solutions pour l'améliorer. Cette exposition installée dans l'atelier est visitable uniquement en groupe.

Plus d'informations :

<<http://www.mam-st-etienne.fr>>

Contact : Alicia Treppoz-Vielle,

<a.treppoz-vielle@agglo-st-etienne.fr>,

+33 (0)4 77 91 60 40

En partenariat avec le CCSTI La Rotonde et le PREAC Design du CDDP.

Parution du Catalogue des collections de Design du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole (édition la Cité du Design).

150 chefs d'oeuvres avec notices illustrées, introduction de Jacques Beaufret, 500 pages, 1000 vignettes.

Pendant la Biennale, le Club des Partenaires du Musée d'Art Moderne lancera le Prix du Club des partenaires destiné à un jeune artiste de la région Rhône-Alpes.

Musée d'Art et d'Industrie

REGARDS SUR LE JAPON INVITATION AUX CRÉATEURS DE MODE

Commissariat général :

Nadine BESSE, assistée de **Sylvain BESSON**, Musée d'Art et d'Industrie
Saint-Étienne

Exposition du 16 octobre 2008 au 19 janvier 2009

À l'occasion de la célébration du 150e anniversaire des relations franco-japonaises et en lien avec la manifestation « Lyon, ville d'art et de soie », le Musée d'Art et d'Industrie propose plusieurs regards sur les modes contemporaines insufflées par les créateurs d'origine japonaise. Atsuko Kojima – Reiko Kosaki Mery - Kyoko Murayama – Rika Ohwada – Séiichiro Schimamura de 0044 – Mari Takahashi – Keiko Watanabe – Oka Masako – Japan Fashion- Des références à la tradition ainsi qu'aux célèbres aînés autorisent parallèlement plusieurs approches et des repères pour les publics moins initiés. L'École de mode de Marseille (IICCM) installe quelques modèles de son défilé de juin 2008 « Japonmania ». Une sélection de pièces remarquables de Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Comme des garçons, et bien sur Kenzo grâce au concours du Musée de la Mode de Marseille, et du Centre d'Arts Plastiques de Puteaux. Un regard sur la tradition du costume japonais est apporté avec des kimonos, obis, furoshikis grâce au partenariat du Musée quai Branly et de la société Izutsu (Japon).

Direction artistique :
Abdellah ZERGUINE, Galerie
Regard Sud, Lyon, organisateur
de Lyon, ville d'art et de soie

Le Corbusier - Firminy

Le Corbusier, architecte de renommée internationale, considéré comme l'un des fondateurs de l'architecture moderne, a construit à Firminy son plus grand ensemble architectural en Europe.

Unique, ce site exceptionnel se compose de l'église Saint-Pierre, de l'Unité d'Habitation, de la Maison de la Culture et du stade.

Un centre d'interprétation vous permettra de comprendre pourquoi l'un des plus grands architectes du XXe siècle est venu travailler à Firminy.

Pour toute information
concernant les visites guidées
04 77 61 08 72.
<www.sitelecorbusier.com>

Horaire d'ouverture / tous les jours de 10h00-18h00.

Accueil/billetterie et boutique/librairie à la Maison de la Culture.

Autres institutions

LA GALERIE ROGER TATOR

MISSION CREEP

Ivan Towhig, Joan Healy, Conor McGarrigle, Benjamin Gaulon et Bear Koss

Sur invitation de la Galerie Roger Tator et en collaboration avec l'Imoca (Irish Museum of Contemporary Art, Dublin) Benjamin Gaulon, artiste et curator pour l'occasion, présente l'exposition Mission Creep, une sélection des dernières réalisations d'artistes irlandais, partageant un même goût pour le détournement et la parodie des nouvelles technologies.

Mission Creep correspond à l'extension d'un projet ou d'une mission au-delà de ses buts premiers. Ce terme implique généralement un désaccord et un rejet des nouveaux objectifs de la part de l'utilisateur de cette expression. Mission Creep est souvent considéré comme une opération périlleuse dû au danger encouru suite aux succès précédents qui ont générées des tentatives toujours plus ambitieuses les unes que les autres, ne prenant fin qu'après un échec ou une catastrophe. Le terme ne s'utilisait auparavant qu'exclusivement au sujet d'opérations militaires, mais il s'applique aujourd'hui à d'autres domaines, principalement celui de l'administration.- Ivan Towhig, Measurements of Human Existence (constructions spatiales), Controlled Explosions ; Zero Worship ; IKEA Skull

Joan Healy ; *Creak*,

Conor McGarrigle ; *5 Walks : 5 Cities*,

Benjamin Gaulon ; *Made to BreakTM, (Recyclism) ; XV-T33FTM, QwertyTM ; Core SampleTM*

Bear Koss ; *Hide, A Guide to Recognizing Pyramids*

La galerie Roger Tator bénéficie du soutien du Ministère de la Culture-DRAC Rhône-Alpes, de la Région Rhône-Alpes et de la ville de Lyon. Mission Creep est réalisée avec le soutien de la Cité du Design, la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne, de Culture Ireland et d'Eurocult (European Cultural Foundation).

MUSÉE DES MANUFACTURES DE DENTELLES LES CONTOURS DU VIDE DENTELLE ET ENTRELACS DANS LE DESIGN

Du 5 juillet au 30 novembre 2008, le Musée des Manufactures de Dentelles de Retournac présente les oeuvres de quelques uns des grands du design. Des oeuvres de Marcel Wanders, Philippe Starck, Tord Boontje, Konstantin Grcic, Louise Campbell ou encore Patricia Urquiola seront exposées pendant cinq mois à Retournac.

Depuis les années 1980, sous la houlette d'Ettore Stottsass et du groupe Memphis, le design dit "Post-moderne" réinvestit l'ornement. La dentelle, les entrelacs, les jeux de transparence entrent dans le vocabulaire décoratif des designers.

Cette exposition originale réunit objets et mobiliers contemporains qui jouent avec la dentelle. Les designers utilisent sur les découpes, les vides et les pleins, l'ombre et la lumière, les entrelacs. Les matériaux employés sont divers : métaux, bois, résines, textiles...

Dans le cadre de cette exposition le Musée des Manufactures de Dentelles a mis en place un partenariat avec la Cité du design à Saint-Étienne : intégration au programme de la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne.

L'USINE (COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE)

L'Usine (Comédie de Saint-Étienne) est une nouvelle fois, partenaire de la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne, et accueille :

SAVE A PROJECT FOR 1 EURO

5.5 Designers

"Sauvez un objet": cette exposition veut démontrer qu'un objet produit en grande série peut trouver une autre issue que sa destruction pure et simple dès lors que sa commercialisation n'est plus envisagée.

Vernissage le 21 novembre à 18h30. Horaires : du 15 au 29 nov. tous les jours 11h-19h / nocturnes les 21 et 28 nov. 11h-22h. Tel : 06 30 37 09 96

L'Usine, Comédie de Saint-Étienne – 7 rue Émile Loubet – 42000 Saint-Étienne

CAOUTCHOUC

1.8 en partenariat avec Plymouth

Des bandes, des feuilles, des plaques de caoutchoucs noirs et blancs à perte de vue ! Chacun des membres de l'association 1.8 s'approprie ce matériau, et lui donne forme dans une scénographie / installation commune en caoutchouc.

Vernissage le 21 novembre à 18h30. Horaires : du 15 au 30 nov. tous les jours 11h-19h / nocturnes les 21 et 28 nov. 11h-22h. Tel : 06 07 48 78 22

L'Usine, Comédie de Saint-Étienne – 7 rue Émile Loubet – 42000 Saint-Étienne

LES 3/8

3/8 (collectif de jeunes diplômés de l'ESAD de Saint-Étienne)

Les membres de ce collectif ont voulu, pour cette exposition, confronter l'environnement (géographique, social) avec les questions essentielles du design, plus particulièrement celui du design industriel.

Vernissage le 21 novembre à 18h30. Horaires : du 15 au 30 nov. tous les jours 10h-19h / nocturnes les 21 et 28 nov. 10h-22h. Tel : 01 48 00 83 50

L'Usine, Comédie de Saint-Étienne – 7 rue Émile Loubet – 42000 Saint-Étienne

TERRITOIRES ET PATRIMOINE INDUSTRIEL (COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE)

Saint-Étienne, Ondaine, Gier

À l'occasion de la biennale du Design

Une présentation d'archives filmées qui témoigne de l'histoire des différents lieux.

Houillères – 1949 – 13 mn

La vie des mineurs en 1949 dans la Loire.

Paysages Industriels et Mémoire du passé d'André Picon

1981 - 20mn

l'usine Dorian Holtzer Jackson et Cie à Pont-Salomon

la forge martellerie Paulet au Chambon-Feugerolles

l'usine Creusot-Loire à Unieux

l'usine Brunon au Chambon-Feugerolles dans la vallée du Cotatay

Pigeot 88/démolition du puits Pigeot de André Picon – 3 mn

Reportage au Puits Marseille : mutations

production Jean Claude Parayre et l'Ecole d'Architecture.-1982 – 9 mn 46

Saint-Chamond, ville d'avenir - 1986 - 12 mn

Autoroute A47, la construction dans la vallée du Gier,

de Henri Catonnet - années 60 - 5 mn

LES CINÉMAS DESIGN

Projections gratuites dans les cinémas Le Méliès et Le France. La Biennale Internationale Design Saint-étienne offre pour la première fois cette année, une programmation Cinéma Design, grâce à des partenaires particulièrement impliqués : ARTE actions culturelles, Le Méliès et Le France.

LE MÉLIÈS – tous les jours à 11h00 (entrée libre)
10 place Jean Jaurès
42 000 Saint-Étienne
Tél. +33 (0)4 77 32 63 47

Samedi 15 nov. LE CONCORDE (Inédit)
Dimanche 16 nov. LE SOFA BUBBLE GUM
Lundi 17 nov. LE POUF SACCO (Inédit)
Mardi 18 nov. LE BIC CRISTAL
Mercredi 19 nov. LE TELEVISEUR ALGOL (Inédit)
Jeudi 20 nov. LE WALKMAN (Inédit)
Vendredi 21 nov. LA CAFETIÈRE CONICA
Samedi 22 nov. LA BIBLIOTHÈQUE BOOKWORM (Inédit)
Dimanche 23 nov. - LE FAUTEUIL PAIMIO (Inédit)
Lundi 24 nov. L'ASPIRATEUR HOOVER
Mardi 25 nov. LA DS 19
Mercredi 26 nov. LA FIAT 500 (Inédit)
Jeudi 27 nov. LE CONCORDE (Inédit)
Vendredi 28 nov. LE BIC CRISTAL
Samedi 29 nov. LE WALKMAN (Inédit)
Dimanche 30 nov. LE TÉLÉVISEUR ALGOL (Inédit)

LE FRANCE – projection dans la salle 1 (grande salle) tous les jours avant les séances de 20h ou 20h30 (en fonction des horaires des films)

8 rue Valse – 42 000 Saint-Étienne
Tél. +33 (0)4 77 32 71 71

Samedi 15 nov. LE TELEVISEUR ALGOL (Inédit)
Dimanche 16 nov. LE WALKMAN (Inédit)
Lundi 17 nov. LE BIC CRISTAL
Mardi 18 nov. LE CONCORDE (Inédit)
Mercredi 19 nov. LA FIAT 500 (Inédit)
Jeudi 20 nov. LA DS 19
Vendredi 21 nov. L'ASPIRATEUR HOOVER
Samedi 22 nov. LE FAUTEUIL PAIMIO (Inédit)
Dimanche 23 nov. LA BIBLIOTHEQUE BOOKWORM (Inédit)
Lundi 24 nov. LA CAFETIÈRE CONICA
Mardi 25 nov. LE WALKMAN (Inédit)
Mercredi 26 nov. LE TÉLÉVISEUR ALGOL (Inédit)
Jeudi 27 nov. LE BIC CRISTAL
Vendredi 28 nov. LE POUF SACCO (Inédit)
Samedi 29 nov. LE SOFA BUBBLE GUM
Dimanche 30 nov. LE CONCORDE (Inédit)

Le samedi 22 novembre soirée spéciale de films d'anticipation à partir de 18h.

VIII

Partenaires fondateurs

Le club des partenaires fondateurs soutient la Cité du Design tout au long de l'année.
Ses premiers membres sont :

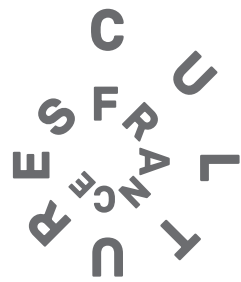
Partenaires privés

3d Event ; Ange et lux éclairage ; Bimp ; Blanchet ; Brunon menuiserie ; Caisse des dépôts ; Casino Restauration ; Ci-soft ; Clément sa ; Cornut ; Datasensor ; Demars ; Duravit ; Éphésus ; Eurovia ; Evene.fr ; Fnac ; Focal jmlab ; Fondation Médéric Alzheimer ; Hareva ; Hervé thermique ; Ikea ; Info-finlande.fr ; Jardiland ; Jars ; Koëhl ; la Comédie de Saint-Étienne ; le Fil ; Loire Numérique ; Malongo ; Modular ; Mondrian Stichting ; Odys-sée ; Oriol e.s.e ; Parot ; Promic ; Rhône containers services ; Rocle sas ; Saison Culturelle Européenne ; Sea ; Sfi multimedia ; SnCF ; Snf ; Stéphanoise des Eaux ; Stas ; Stick wizz ; Tarkett ; Totem ; Vinci ; Weiss ; Zolplan dancer ; Association pour la gestion de l'ensemble Forum ; Pôle agroalimentaire Loire ; Association régionale pour la culture, l'apprentissage et la découverte de l'information et l'enseignement ; le blog Zio Peppino ; Comité des activités nouvelles ; Centre départemental de documentation pédagogique ; Association Les Cibistes ; Collège Marc Séguin ; Comédie de Saint-Étienne ; L'Usine ; École maternelle Molina ; École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne ; Institut universitaire de formation des maîtres ; Lycée Benoît Charvet ; EDIACAT ; École Supérieure de commerce de Saint-Étienne ; La Mangoune ; Lycée Joseph Habtmann ; Lycée Pablo Picasso ; Lycée Tézenas du Montcel ; Les Nomadines ; Union des métiers et des industries de l'hôtellerie ; WWF France...

Partenaires Institutionnels

Saison culturelle européenne

La saison culturelle européenne est organisée par Culturesfrance, pour le compte de la Présidence de la République, du Premier Ministre, des Ministères des Affaires étrangères et européennes et de la Culture et de la Communication. Le Commissariat général est assuré par Laurent Burin des Roziers.

La Saison culturelle européenne (1er juillet-31 décembre 2008), est organisée par le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de la Culture et de la Communication avec le soutien du Secrétariat général de la Présidence française de l'Union européenne, et mise en œuvre par Culturesfrance.
Renaud Donnedieu de Vabres:
Ambassadeur chargé de la dimension culturelle de la Présidence française de l'Union européenne / Laurent Burin des Roziers : Commissaire général

Une résonance forte à la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne !

La Saison culturelle européenne est organisée dans le cadre de la Présidence française de l'Union européenne, en France et chez nos vingt-six partenaires, au second semestre 2008.

Plusieurs centaines de manifestations seront présentées en France et dans le reste de l'Europe pour rendre accessible et attractive, au plus large public, cette Europe de la création et du patrimoine.

La Saison culturelle européenne donnera à voir, pendant six mois, l'Europe dans sa diversité, nourrissant la réflexion citoyenne sur le projet européen, impliquant le grand public et la jeunesse.

De grandes institutions culturelles (Cinémathèque française, les Transmusicales de Rennes, etc.), dresseront un panorama de la création contemporaine en Europe dans chaque discipline. Dans ce cadre, la Cité du Design présentera au sein de l'exposition *Flight Number Ten* un état des lieux du design en Europe.

D'autre part, deux tandems s'inscriront dans cette opération. Le principe des expositions Tandem est de rapprocher des artistes d'horizons différents pour favoriser le tissage d'une culture européenne émergente.

GéoLocalisation - Tandem franco-finlandais :

GéoLocalisation est une exposition pluridisciplinaire produite par la Cité du Design qui convoque les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Cette rencontre de deux artistes finlandais et deux artistes français propose d'interroger les notions de frontières réelles et virtuelles. Ces œuvres qui questionnent les modifications des territoires permettent d'affirmer l'engagement de l'artiste comme acteur et témoin des changements déterminants qui modifient notre paysage européen. Elle sera présentée dans un deuxième temps (printemps 2009) dans la galerie de l'Université d'art et design de Rovaniemi

Artistes finlandais : Tomi KNUUTILA et Minna RAINIO

Artistes français : Raphaël PIGEAT et Marc VEYRAT

Commissaire : Catherine Beaugrand

Partenaires Institutionnels

Les grandes institutions nationales et régionales - agissant sur les champs du design et/ou de l'économie participent à la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, depuis sa création. Elles seront présentes à l'occasion de l'édition 2008, à travers des projets en lien avec leurs activités respectives.

Région Rhône-Alpes + ARDI (CDRA)

La Région Rhône-Alpes a intégré le design dans nombre de ses politiques publiques : soutien à l'économie et à l'innovation, enseignement supérieur, aide aux collections design des musées, mais aussi élaboration avec Saint-Étienne d'un Grand Projet Rhône-Alpes « Design dans la cité ».

La Région expose divers objets de design « rhônalpins », du sport à l'outillage en passant par des matériels de santé... témoignant de la valeur ajoutée du design ou de l'éco-design dans l'élaboration de produits industriels. Elle accueille également les 4 ateliers-débats « Design dans la cité : pour un développement durable des territoires », une microconférence « Qu'est-ce que le design sonore ? », des rencontres d'animateurs économiques avec les pôles et filières économiques, d'enseignants autour du 1% artistique des lycées et la présentation d'un outil sur la pédagogie constructive.

Par ailleurs, pour concevoir certains aspects de son stand, il est à noter que la Région a fait appel à des étudiants du département Design de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne.

GRANDLYON & ACTEURS DE LYON

En 2008 le Grand Lyon accompagne le Village des créateurs pour le développement d'une exposition consacrée à la mode. La directrice du Village des créateurs et commissaire de l'exposition Isabelle Gleize, révélera de jeunes talents.

Par ailleurs, le Grand Lyon présente une installation in situ du designer graphique **Kaïs Dhifi** et du designer sonore **Skander Besbes** qui habilleront, de manière sonore et visuelle, un espace « fournissant ainsi une interface de transition « mystique » moderne entre deux réalités, sorte de sas graphique et auditif, faisant perdre pendant un cours instant les repères spacio-temporels concrets établis, tel un signal de transition d'état ».

GERMINATION, la mode à la lisière du design

Commissaire d'exposition : Isabelle Gleize, directrice du Village des Créateurs

Germination sera présentée sur le Bâtiment H, sur le site de l'ancienne Manufacture d'Arme. Cette exposition est un cheminement autour d'une vingtaine de marques de mode (prêt-à-porter homme, femme, enfant et accessoires) soutenues par le Village des Créateurs présentées dans un univers végétal et interactif.

Vous découvrirez des produits en matières recyclées ou naturelles, en tissu bio parfois issu du commerce équitable, travaillées avec un savoir-faire qui respecte l'homme et la nature. L'exposition vous mènera ensuite vers des créations de mode où l'architecture du corps et celle du vêtement sont en résonance. Cette exposition, réalisée en partenariat avec les équipes du Jardin Botanique de Lyon, est soutenue par le Grand Lyon - Lyon Vision Mode, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.

SCÉNOGRAPHIE - UNE AFFAIRE DE GOÛT, Bureau de style et Scénographie

Une Affaire de Goût est une agence spécialisée dans la conception d'univers éphémères ou durables et propose des concepts scénographiques sur mesure : soirées événementielles, décors thématiques, corners, show room, forums tendances, stands...

L'agence participe à la valorisation l'image de marque des entreprises auprès des publics internes et externes. Une Affaire de Goût répond aux besoins en termes de communication et de fonctionnalité. Elle conçoit une architecture éphémère pour répondre à des objectifs précis, au positionnement de marque, à la culture et à l'image de l'entreprise afin d'optimiser l'impact visuel auprès du visiteur ou du client en créant une réelle interactivité.

Une Affaire de Goût – Rachel Canastra et
Fabienne Chassin
Village des Créateurs- Passage Thiaffait
– 19 rue René Leynaud - Lyon 1
04 78 39 01 29
<www.uneaffairedegout.com>

Quelques références : Les Nuits de Fourvière 2008 (Scénographie du Village VIP), Salon Print'or 2006 Lyon (Corners pour LYON VISION MODE), Salon Tendances Maison 2005 Lyon pour SEPELCOM, Foire de Lyon, 2005 pour SEPELCOM (Scénographie de l'entrée du secteur Ameublement Décoration)....

THE OMENS SERIES, Premonition to An Other Level

Design graphique et direction artistique : **Kaïs Dhifi / Multiply**

Design sonore : **Skander «SKNDR» Besbes**

<www.theomensseries.com>

Le projet The Omens Series est un travail de réflexion graphique conçu et proposé par le designer graphique Kaïs Dhifi et habillé musicalement par le musicien Skander Besbes. Cette installation s'articule autour d'une réflexion globale utilisant le design graphique et sonore, exploitant la notion moderne de mysticisme et ses différentes manifestations comme forme d'esthétique. L'ambiance visuelle est conçue pour fournir une atmosphère de transition graphique « mystique », sobre et contrastée, utilisant des illusions optiques et une palette chromatique réduite ; atmosphère rehaussée par un habillage sonore en « ambient music ».

Pour la 6e édition de la Biennale International Design Saint-Étienne qui se déroule du 15 au 30 novembre 2008, VIA, valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement, présente :

Interface(s)

Design **Jean-Louis Frechin**

Carte Blanche VIA 2008

À la maison, notre quotidien est peuplé d'objets technologiques performants, complexes mais aussi envahissants. À terme, de nouveaux produits informatiques en réseau vont remplacer tous les objets électroniques que nous connaissons : Hifi, télévision, téléphone... Dans une grande convergence autour du numérique. Sur la base de cet enjeu, le projet Interface(s), conçu par Jean-Louis Fréchin et financé le VIA, propose un métissage de nouvelles technologies relationnelles et d'objets légitimes dans la maison : mobilier, objets, luminaires. Ces nouveaux « modules/mobiliers » incarnent de véritables interfaces. Ils proposent un environnement interactif au sein duquel les objets de notre confort quotidien et les produits technologiques cohabitent, fusionnent et s'interconnectent pour former un « internet des objets ». Enjeu d'innovation, cette approche exprime un nouveau champ de création proposé aux créateurs de services et aux industriels des technologies et de l'habitat.

Cinq conversations au café

Espace Restauration de la biennale (Café Cousu) / Bâtiment H, de 17h30 à 19h00, du 21 au 25 novembre / Accès libre

Lorsque deux amis se retrouvent autour d'un verre...

Un designer qui a fait, fait ou va faire l'actualité du VIA et une personnalité de son choix nous ouvrent l'intimité d'une conversation amorcée quelques années auparavant. Un dialogue à bâtons rompus, fruit d'une complicité intellectuelle, dont le sujet est le design, et le design la quête du sujet.

François Azambourg & Philippe Louguet (vendredi 21 novembre), **Laurent Massaloux & Claire Brunet** (samedi 22 novembre), **Sylvain Dubuisson & Michel Bouisson** (dimanche 23 novembre), **Jean-louis Fréchin & Jacques-François Marchandise** (lundi 24 novembre), **Philippe Rahm & Catherine Geel** (mardi 25 novembre).

Chaque conversation sera introduite par **Gérard Laizé**, Directeur général du VIA et/ou **Michel Bouisson**, Responsable du programme d'aide à la création du VIA.

L'APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle) présente Design et stratégie d'entreprise

Découvrez, au-delà des objets, la dimension stratégique du design pour les entreprises, associations et collectivités.

Des études européennes montrent que les entreprises qui intègrent le design à leur stratégie sont plus innovantes et ont de meilleurs résultats. Le design, attentif aux besoins des utilisateurs, contribue en effet à créer de la valeur ajoutée, à affirmer l'identité de l'entreprise, à renforcer sa visibilité sur le marché ainsi que sa compétitivité.

À quel niveau de l'organisation de ces entreprises le design est-il utilisé pour jouer ce rôle stratégique ? Quels sont les outils mis en place ?...

Pour en savoir plus, nous vous invitons à venir découvrir le point de vue d'entreprises qui ont accepté de partager avec nous leur vision, leur expérience du design en tant que stratégie.

L'APCI présente cette exposition en lien avec les actions qu'elle mène dans le cadre du programme Design Management Europe et des sélections annuelles de l'Observateur du design.

Créée en 1983 à l'initiative des ministres chargés de l'industrie et de la culture, pour contribuer au rapprochement de la Culture, de la recherche et de l'industrie, et devenue entièrement privée en 1993, l'APCI développe en collaboration avec ses membres et ses partenaires, des outils et actions collectifs qui valorisent une approche économique, sociale et culturelle du design en France et du design français à l'étranger.

4 Design

4 Design : impulser une véritable dynamique en Aquitaine !

4 Design - Centre de Conception et Design - Aquitaine, souhaite au même titre que ses confrères de Lyon ou de Nantes, favoriser dans sa région le développement des PME PMI par l'intégration du design industriel dans leur processus de conception de produits. Promouvoir le design, accompagner les entreprises, organiser des lieux de

réflexion et de débats, mais aussi former les futurs chefs de projet en conception de produits industriels, telles sont les missions de 4 Design.

Design, suivez l'exemple...

Pendant la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne, 4 Design propose l'exposition *Design, suivez l'exemple...* qui met en scène 9 entreprises au développement croissant grâce au design industriel. CESA, TRIBORD, AMPLITUDE SYSTEMES, SQUARE et PYRENEX... entre autres, sont les meilleurs porte-paroles de ce que permet le design industriel en Aquitaine. A travers cette exposition, 4 Design présente le processus, valorise le travail de conception des ingénieurs, des chefs de projets et des designers et donne à voir la plus-value du design industriel auprès des décideurs économiques.

Agenda

Les escales du design du 7 au 14 décembre à Bordeaux, organisées par 4 Design et les acteurs du design en Aquitaine (Écoles de Design, associations, collectivités locales, Conseil Régional d'Aquitaine). Au programme : expositions, conférences, tables rondes, partenariat de boutiques de design à destination du grand public et remise des Trophées aquitains du design industriel.

4 Design en chiffres

L'association créée en 1991 compte 90 adhérents dont 40 entreprises.

Par an : une dizaine de chefs de projet en conception de produits industriels formés
25 entreprises accompagnées pour favoriser leur développement économique par l'intégration du design industriel dans leur processus de conception de produit
40 projets de conception de produit détectés

Depuis sa création : 160 chefs de Projet en conception de produits industriels formés,
180 entreprises accompagnées.

Célébrations

INSTITUT
FRANÇAIS
DU DESIGN

L'IFD présente une sélection des marques et des objets qui ont été inventés dans une année en "8" et qui fêtent en 2008 leur anniversaire (créations d'il y a 10, 20, 30 ans – objets ayant particulièrement marqué par leur innovation)

L'exposition est conçue pour le grand public et les professionnels.

Consultants : Jean Watin Augouard, spécialiste des marques et Philippe Turin, designer de formation, spécialiste en éco conception.

Les Pays de la Loire, terre de l'intelligence créative

Un territoire riche de ses acteurs industriels, sociaux, culturels...

Des acteurs qui unissent leurs savoir-faire au service de l'innovation...

Telle est l'intelligence créative des Pays de la Loire.

Signe extérieur d'innovation, le design est partout, à la croisée de la création et de l'économie, sur les champs du tourisme et de la culture.

Regardez autour de vous si vous en doutez encore... Interrogez-vous sur les potentialités de création des entreprises ligériennes à tirer des matières premières...

La Living box Design'in / Pays de la Loire, c'est cet espace d'échanges et de rencontres dans lequel vous vous trouverez. Elle représente l'engagement d'une Région qui croit à l'intelligence créative. Depuis 2006 et l'opération Intelligence design, la Région des Pays de la Loire s'engage en faveur du design et accompagne les projets innovants portés par les acteurs de son territoire. Elle crée en 2008 le programme *Design'in / Pays de la Loire*, véritable label design des Pays de la Loire.

Au programme de *Design'in* Pays de la Loire 2008 :

- Un 1er appel à projets visant à soutenir des initiatives collaboratives autour du design
- Les 2e Rencontres Innovation Design (CCI Nantes -Saint Nazaire et Cité des Congrès de Nantes) et les 4e Ateliers de la recherche en design les 12 et 13 juin à Nantes (ARD)
- Le 3e Atelier international du design à Fontevraud du 19 au 27 avril (CREDO avec EDNA, Cumulus et L'Abbaye Royale de Fontevraud)
- Puis *Design'in / Pays de la Loire* présente *Living Box*, l'événement grand public du programme *Design'in / Pays de la Loire*, conçu par le FRAC des Pays de la Loire, graphisme par Mathias Schweitzer, scénographie par Matali Crasset.

Organisation de la Biennale Internationale Design 2008 Saint-Étienne

Commissariat Général

ELSA FRANCÈS, Commissaire générale, Directrice générale de la Cité du Design
CHLOÉ HEYRAUD, Commissaire générale adjointe
LILIAN FEGER, Coordination générale
SABINE ROCHE, Adjointe à la coordination générale

Administration

XAVIER FOURNEYRON, Secrétaire général
BRIGITTE RAOULT, Assistante de direction
CHRISTINE VÉROT, Assistante du secrétariat général
MARIE FRAISSE, Gestion des paies
HÉLÈNE CEYSSON ET VIRGINIE BUGELLI, Comptabilité

Communication

CHRISTOPHE IMBERT, Directeur de la communication
AURÉLIE ZIMMERMANN, Chargée de communication
PIERRE-TRISTAN MAUVEAUX, Chargé des relations presse
RAPHAËL PIGEAT, ALEXANDRE DUPONT ET ALLAN DURAND, Site Internet et développement multimédia
LAURE LAGANIER, Graphiste designer, ESADSE
VINCENT GOBBER, DAMIEN BAÏS, DAMIEN CRABOL, JOHANN AUSSAGE, workshop Task force graphic ESADSE
MAGALI THÉOLEYRE, Chargée des relations avec les publics
JOHANNA LORIENT ET LAETITIA SADAQUI, Assistantes de communication
CONSTANCE RUBINI ET CLÉMENCE HOUDART, Catalogue biennale
MARION GALLET, iconographie et cartels

Production

JULIEN GÉRY, Directeur production
THOMAS GOUX, Direction régie et relation avec les scénographes
ALEXANDRE PEUTIN, Assistant scénographe
PAULINE DORSON, Responsable régie des œuvres et relations aux exposants
NOÉMIE DORSON, ANNE-CÉCILE COULET, Assistantes régie des œuvres et relations aux exposants
AMPHONE SOULIVONG, Responsable informatique et Télécommunication
CAROLE MATHEY, DELPHINE SOULIER, ÉRIC BOURBON, FABIEN COMBE, MARTIN DE BIE, NOÉMIE BONNET-SAINT-GEORGES, PATRICIA BOGUET, RÉMI BOUHANICHE, XAVIER DE SAINT-JEAN, régisseurs d'exposition

Relation avec les acteurs économiques

ISABELLE VÉRILHAC, Responsable développement vers l'économie et l'écologie
NATHALIE ARNOULD, Développement durable et relation aux designers
MARIE-CÉLINE JOSSERAND, Chargée des programmes de développement économique
NICOLAS ROESCH, Chargé de projets
SANDIE FRANÇON, Assistante

Relations Internationales

JOSYANE FRANC, Responsable des relations internationales

CAMILLE VILAIN, Chargée des projets internationaux

ESADSE

Emmanuel Tibloux, Directeur de l'École Supérieure d'Art et Design Saint - Étienne

Yann Fabès, Directeur des Études

Jean-Yves Gauchier, Responsable administratif

Avec la participation des personnels enseignants, administratifs et techniques

Recherche

MARC PARTOUCHE, Conseiller scientifique

MARIE-HAUDE CARAËS, Responsable recherche

CAROLINE GOUX, Chargée de projet

EMILIE CHABERT, Coordination et développement projets

DORIANE VALLON, Assistante graphiste édition

BLANDINE FAVIER, Assistante édition

CLAIRE LEMARCHAND, Stagiaire recherche

CAROLE RINALDI, Chargée de mission recherche

Commissaires de l'édition 2008

CATHERINE BEAUGRAND

NOÉMIE BONNET-SAINT-GEORGES ET NATHALIE ARNOULD

JÉRÔME DELORMAS

KAÏS DHIFI

CLAIRE FAYOLLE

GALERIE TATOR ET BENJAMIN GAULON

ISABELLE GLEIZE

LAURENT GRÉGORI

CHLOÉ HEYRAUD ET JOSYANE FRANC

MARC PARTOUCHE ET ROXANE ANDRÈS

MICHEL PHILIPPON

GILLES ROUSSI

PAVEL SMETANA

JOHN THACKARA

EMMANUEL TIBLOUX

ISABELLE VÉRILHAC ET SANDIE FRANÇON

STÉPHANE VILLARD

JEAN WATIN-AUGOUARD ET ANNE-MARIE

SARGUEIL

Nous tenons à remercier également les personnes suivantes qui ont participé à la préparation de la biennale 2008 : Charlotte Piérot, Marie Mitsi, Noa Achour, Florence Ferry, Sarah Pichon, Gilles Pépin...