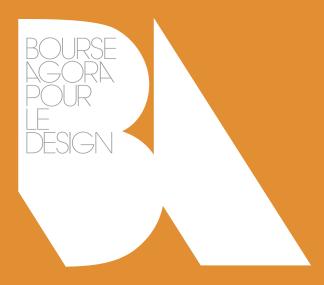
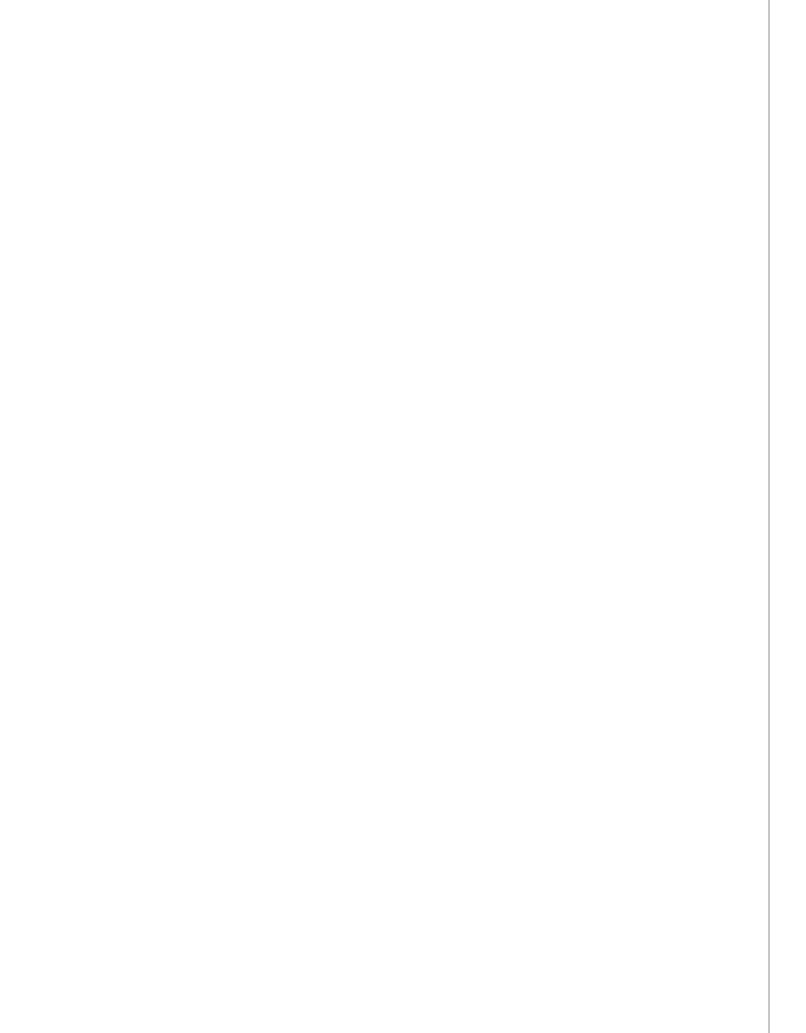
BOURSE AGORA POUR LE DESIGN 2017

FONDÉE EN 1983 PAR CLAUDE LÉVY-SOUSSAN, LA BOURSE AGORA POUR LE DESIGN EST SOUTENUE DEPUIS 1990 PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, ET DEPUIS 2008 PAR LA FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS.

D'un montant de 15 000 €, elle est attribuée tous les deux ans à un designer professionnel de moins de quarante ans qui souhaite réaliser un projet personnel.

Le jury, composé de designers, de responsables de création, de journalistes et d'industriels, s'attache à distinguer les candidats dont le projet se situe dans les domaines du mobilier et du design de produit, portant une attention particulière à la prise en compte des technologies avancées, de l'innovation et du développement durable.

La Bourse Agora n'a pas pour objet de financer des activités commerciales. Les lauréats s'engagent à mener leur projet à terme. L'échelonnement des versements en est la garantie. Les bénéficiaires adressent au jury un compte-rendu aux étapes d'avancement précisées dans leur projet, et agréées par le jury.

MEMBRES DU JURY 2017

Erwan Bouroullec, designer, président du jury
François Azambourg, designer, enseignant à l'ENSCI-les Ateliers — Juliette Chevalier, chargée de mission au ministère de la Culture — Claire Fayolle, journaliste, enseignante à l'ENSAD Nancy
Dominique Forest, conservateur au Musée des Arts Décoratifs de Paris — Chantal Hamaide, journaliste
Jocelyne Imbert, designer — Alain Lardet, président d'honneur des D'Days
Gaëlle Lauriot Prévost, architecte, designer — Bernard Moïse, designer
Pascale Mussard, directrice artistique de petit h — Isabelle Reiher, directrice du Cirva
Paul Silvera, directeur de Silvera — Stéphane Simon, designer, directeur du Lieu du Design
Gilles Vidal, directeur du Design de Peugeot

LAURÉATS DE LA BOURSE AGORA DEPUIS 1983

1983 Xavier Dumas — 1984 Martin Szekely — 1985 Irena Rozinski — 1986 Eric Raffy
1987 Xavier Matégot — 1988 Emmanuelle Torck, Emmanuelle Noirot — 1989 Yamo
1991 Bernard Moïse — 1993 Emmanuel Fenasse — 1995 Laurent Massaloux
1997 Sylvie Fillère, Jean-François Dingjian — 1999 Jérôme Lart — 2001 Laurent Lebot, Victor Massip
2003 Paule Palacios — 2005 Florence Doléac — 2007 Joachim Jirou-Najou et Caroline Ziegler,
au nom du collectif DITO — 2009 Gilles Belley — 2011 Antoine Boudin
2013 Pierre Charrié — 2015 Nathanaël Abeille — 2017 Samuel Tomatis

– ÉDITORIAL DE LA MINISTRE –

Les designers imaginent le monde. Nous sommes là pour les accompagner.

En prise directe avec le réel, leur métier ne cesse d'évoluer pour tenir compte des défis qui se posent à notre société. Il intègre aujourd'hui les différentes problématiques économiques, sociales, sociétales, et notamment les exigences du développement durable.

Les jeunes designers diplômés de nos écoles d'art françaises font partie de ceux qui ont entre leurs mains des solutions. La Bourse Agora est, depuis 1983, un formidable moyen de les soutenir et de les valoriser.

Je tiens à féliciter Samuel Tomatis, diplômé de l'ENSCI-Les Ateliers (École nationale supérieure de création industrielle), qui est le lauréat de la Bourse Agora 2017. Avec ses objets à base d'algues recyclés, il prouve que l'on peut conjuguer ambitions écologiques, techniques et esthétiques, notamment sur les littoraux. Son projet place la création artistique au service du développement durable.

Je me réjouis que les efforts conjoints du ministère de la Culture et de la fondation d'entreprise Hermès puissent distinguer, à travers cette Bourse Agora, des démarches exemplaires de recherche et d'expérimentation. Notre rôle est d'encourager et de soutenir ces innovations vertueuses, sources essentielles de réponses aux nombreux défis contemporains.

Je remercie les membres du jury de la Bourse Agora, et notamment Erwan Bouroullec, son président, ainsi que tous les partenaires de ce prix.

Un grand bravo à tous les designers participants : chaque proposition est une promesse pour l'avenir.

Françoise Nyssen ministre de la Culture

- LA POLITIQUE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE -EN FAVEUR DU DESIGN

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE MET EN ŒUVRE DES ACTIONS POUR QU'UNE VÉRITABLE "CULTURE DU DESIGN" S'INSTAURE EN FRANCE.

FORMER LES DESIGNERS

Vingt-quatre écoles supérieures d'art (soit plus de la moitié d'entre elles) proposent un cursus de design jusqu'au grade de master. Ce cursus regroupe environ 3750 étudiants. Certaines écoles délivrent des cursus spécialisés : design numérique à Amiens, design culinaire à Reims, design sonore au Mans ou design industriel à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ENSCI - Les Ateliers.

FAVORISER L'ACTIVITÉ DES DESIGNERS

Une commande publique vertueuse

Si la commande publique et le dispositif du 1% artistique font déjà place aux réalisations du design sous toutes ses formes, il est nécessaire de diffuser les bonnes pratiques liées à la commande de design et au travail avec les designers. En 2015, le ministère a ainsi publié une circulaire sur les marchés publics de design, en parallèle du guide, La commande de design graphique, édité par le CNAP (Centre national des arts plastiques).

Une démarche globale et innovante

La démarche "Qualité par le design" a été confiée à l'Agence pour la Promotion de la Création Industrielle (APCI) en 2016. À travers cette plateforme, les entreprises pourront bientôt évaluer la place du design dans leur fonctionnement en vue d'améliorer leurs performances et obtenir une labellisation.

Faciliter les investissements

À l'initiative du ministère de la Culture et en partenariat avec le CODIFA et l'UNIFAB, l'Institut de financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) a mis en place un nouveau fonds dédié aux petits éditeurs de design, qui peuvent désormais y obtenir un prêt ou une garantie bancaire.

Questionner les politiques du design en France pour développer des actions pérennes

En 2017, deux groupes de travail ont été engagés par le ministère de la Culture. Ils portent sur le design et sa composante internationale d'une part, le parcours durable du designer d'autre part. Dans ces réflexions, une approche parallèle a débuté au sein du Centre Michel Serres, sous la direction du designer Bernard Moïse. Porté par la Comue Hesam (Hautes Écoles Sorbonne Arts et Métiers université), le Centre Michel Serres propose à des étudiants de profils très variés de travailler sur des projets d'innovation proposés par le monde professionnel. Ainsi, une équipe pluridisciplinaire apporte un regard renouvelé sur les politiques du design en France.

ACQUÉRIR, CONSERVER ET FAIRE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE DE DESIGN

En France

Le CNAP, le Mobilier national, la Cité de la Céramique - Sèvres et Limoges, le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (CIRVA) à Marseille et le Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre (CRAFT) à Limoges mettent leurs compétences techniques et leurs savoir-faire à la disposition des designers. Par ailleurs, le ministère soutient, à travers les DRAC (Directions régionales des affaires culturelles), les Fonds régionaux d'art contemporain (FRAC), les centres d'art et plusieurs manifestations qui participent à la promotion du design auprès des publics les plus larges, à l'instar de la Biennale internationale de design de Saint-Étienne ou du festival Design Parade à la Villa Noailles.

À l'étrange

Le ministère de la Culture a notamment apporté son soutien à la délégation française portée par Yann Fabès, Directeur de l'ENSCI-Les Ateliers, Marc Partouche, Directeur de l'ENSAD (École nationale supérieure des arts décoratifs), et Alain Lardet, ancien président de la Bourse Agora, qui s'est rendue à Montréal en octobre 2017 à l'occasion du Sommet Mondial du Design.

Alga est un champ de recherche sur la rencontre entre la matière algue et le design industriel. À la frontière entre science et design, Alga tisse des liens entre plusieurs disciplines. À terme, le projet ambitionne la mise en place d'une économie circulaire réunissant acteurs locaux et industriels.

Le lauréat 2017

- SAMUEL TOMATIS -

"ALGA"

– Depuis quelques années, l'eutrophisation des eaux a provoqué l'apparition de nouvelles espèces d'algues sur les côtes bretonnes. Elles prolifèrent et créent une matière organique polluante et toxique. L'enjeu premier du projet Alga est d'élever ce déchet local au rang de production positive, afin qu'il serve au design ou à l'agencement.

Le projet s'est créé autour d'un réseau d'acteurs qui se traduit par de nombreuses collaborations avec des spécialistes du monde de la biologie, de la science et de l'écologie.

Dans une logique d'éco-conception, chaque étape du cycle de vie d'un objet doit être prise en compte. Afin de les évaluer, Samuel Tomatis a voulu être acteur de chacune de ces étapes, c'est à dire suivre les évolutions de ses matériaux et de ses objets.

Le designer a d'abord travaillé les algues de manière artisanale puis s'est intéressé à la composition intrinsèque de la matière. En collaborant avec un chercheur chimiste, ils ont réussi à obtenir de nouveaux matériaux entièrement en algue, grâce à un process semi-industriel.

S'appuyant sur les caractéristiques des différentes variétés d'algues, Samuel a défini un certain nombre d'applications telles que du mobilier, un luminaire, des outils pour l'horticulture, un matériau de construction, des contenants pour l'alimentaire ou encore un textile. Ces applications cristallisent au travers de l'objet des contraintes précises liées à ces nouveaux matériaux - texture, résistance mécanique, état de surface, souplesse, biodégradabilité ou encore opalescence.

La continuité du travail de recherche et développement en laboratoire permettra d'ancrer le projet Alga dans une réalité économique, sociale et industrielle.

25 ans Vit et travaille à Paris

FORMATION

2016 — Diplômé de l'ENSCI - Les Ateliers avec les félicitations du jury, après un diplôme à l'Institut Supérieur des Arts Appliqués avec les félicitations du jury.

BIOGRAPHIE

Samuel Tomatis est diplômé de l'Institut Supérieur des Arts Appliqués et de l'ENSCI - Les Ateliers. En 2017, il est finaliste des Audi Talents et de la bourse Déclic Jeune de la Fondation de France avec son projet Alga. Le jeune designer entretient une relation étroite avec la science et l'écologie. Son travail oscille entre design industriel et architecture éphémère. Séduit par la mer et le phénomène des marées, ses recherches gravitent autour de l'univers des ressources maritimes, et plus particulièrement de l'algue depuis 2015. Samuel collabore avec différents corps de métiers et notamment des scientifiques. L'expérimentation, le travail de la matière et l'écoconception sont au coeur de sa démarche. Il travaille en tant que designer indépendant au sein du studio de création Escabo.

25 bis rue de Citeaux, 75012 Paris +33 (0)6 59 30 53 90 samuel.tomatis@gmail.com www.samueltomatis.com

Les candidats finalistes

- SAMUELADEN -

"MUSIOUE DES SPHÈRES"

- Comment appréhender l'Être, le corps humain selon la multiplicité de ses capteurs sensoriels et de ses potentialités d'écoute ? Ma recherche s'est construite autour d'une réflexion holistique et phénoménologique sur l'écoute. Ce dispositif d'écoute polysensorielle est un vecteur d'explorations et de découvertes sonores et sensibles

Percevoir, prendre conscience et observer son environnement sonore grâce à un changement de point de vue sensoriel. Cette nouvelle typologie d'objet ouvre la porte tant à une pratique musicale nouvelle, qu'à un questionnement phénoménologique sur les capacités des perceptions d'écoutes sensorielles propres à chaque individu. Aujourd'hui ma recherche se matérialise autour d'un objet nommée Tactound. Tactoud vient de la contraction de Tactil et de Sound. En français proncé tac-tounde.

Phonétique : [Taktund]

S'ingnifie attraper, se saisir des sons. "Attrape une Tactound pour te saisir de cette sonate" Le verbe "tactouner" désigne l'action de toucher la musique.

C'est un outil tactile d'écoute sonore. Sa particularité réside dans le fait que l'on peut le prendre en main de manière à ressentir physiologiquement les vibrations d'un son ou d'une musique. Son ergonomie offre la possibilité à chacun d'utiliser l'objet selon son envie afin de percevoir les vibrations selon ses sensibilités corporelles.

Pensée comme un instrument de musique, cette sphère accueille en son centre un générateur de vibrations connecté à une table d'harmonie diffusant les vibrations à la surface de l'obiet. Capteur du paysage sonore dans lequel il s'inscrit, l'outil est une caisse de résonance où fréquences, intensités, durées et timbres des sons

Si cet objet est vecteur de vibrations kinesthésiques, via la surface de notre corps, il est aussi vecteur de perception ostéophonique, également appelée conduction osseuse.

Par conséquent les vibrations perçues permettent à la personne prenant en main la sphère, de faire entrer en résonance son squelette, et ainsi percevoir les sons intérieurement.

Vit et travaille entre Paris et Montpellier

FORMATION

2010 — Diplômé de l'ENSAD

Franco-somalien. Né à Vitry-sur-Seine en 1986. Diplômé de l'Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Vit et travaille entre Paris et Montpellier (FR). Il partage son activité entre artisanat, projets industriels et installations expérimentales : recherche artisanale, installations de danse contemporaine, musique ou théâtre, mais aussi programmes de recherches appliquées. Depuis quelques années un ensemble de projets a pris une place particulière dans sa production avec une problématique commune :

"Écouter Autrement" est un projet qui s'est construit autour d'une réflexion holistique et phénoménologique sur l'écoute. Les dispositifs d'écoute polysensorielle issus de ses recherches sont des vecteurs d'exploration et de découvertes sonores et sensibles. Ses travaux autour de la perception sensorielle ont été exposés dans des lieux reconnus comme le VIA, Le Laboratoire ou le 104 à Paris, la Design House de Darmstadt, au salon du meuble de Milan ou au Laeizhalle de Hambourg. Aujourd'hui sa recherche "Écouter Autrement" a été acquise par la Philharmonie de Paris dès son inauguration en janvier 2015. Ces outils de perception tactile et sonore sont désormais en utilisation permanente dans les ateliers pédagogiques d'éveil musical de la Philharmonie de Paris.

Samuel Aden 12 rue d'Oran, 34070 Montpellier +33(0)6 09 78 36 80

– CLÉMENTINE CHAMBON –

"PAPERWORK"

– La lumière est un élément récurrent dans mon parcours. J'ai passé beaucoup de temps à la regarder, ce fut un jeu, un sujet de contemplation et de rêverie. À travers la création de nouveaux produits, Rideau Lumière, tissage en fibres optiques, Lulu 01, suspension photovoltaïque, passementerie lumineuse Luce, j'ai proposé de nouvelles diffusions et perceptions de la lumière, interactions émotionnelles et poétiques avec l'usager.

Paperwork, est une exploration de la lumière des OLED ("Organic Light-Emitting Diode") et du papier, à travers une gamme d'objets lumineux.

Ce projet de recherche propose un assemblage de semi-conducteurs OLED, une technologie de lumière surfacique réalisée par empilement de couches à l'échelle nanométrique et de papier, matériau à la fois historique, quotidien et accessible.

La plasticité de la matière, la 'main' du papier, son épaisseur, son grammage, son opacité agissent sur l'émission et sur la perception

Je crée des contes autour de la lumière, qui me permettent d'assembler les pistes identifiées, de transformer les technologies en scènes de vie. Pièces uniques ou en gamme, ces objets peuvent interagir entre eux, journal intime, affichage urbain, avion en papier, objets de jeux ou d'apprentissage.

36 ans Vit et travaille à Paris

2001 – UQAM (Université du Québec à Montréal) échange académique **2003** – DSAA (Diplôme Supérieur Arts Appliqués) École Boulle

Clémentine Chambon est designer, diplômée de l'école Boulle. Son travail se caractérise par sa vision poétique des technologies et son approche sensorielle des matériaux et des formes.

En 2003, elle intègre l'agence de Marc Newson où elle collabore jusqu'en 2006 au programme de l'A380 pour Qantas En 2008, en association avec Françoise Mamert, designer textile/mode, elles lancent le studio Design Percept. La complémentarité de leurs profils leur donne la capacité de travailler en co-création tout en prolongeant leurs démarches personnelles.

Studio Design Percept 46 rue de la Roquette, 75011 Paris +33(0)6 16 23 44 93 www.designpercept.com

- NINA CHALOT -

"LA VIE À L'AIR LIBRE"

– Durant la période d'après-guerre en France, la nécessité de construire vite et en quantité a poussé le ministère de la reconstruction à privilégier une technique constructive nouvelle : la préfabrication béton. La production sérielle et mécanisée permit alors de réduire les coûts, et la fabrication en usine libéra les constructeurs des aléas météorologiques.

Quels changements majeurs l'industrialisation du bâtiment a-t'elle entrainés - pour les habitants, pour les ouvriers, pour les architectes et les politiques ? De l'étude de cette technique constructive je retiens trois points à questionner pour une construction contemporaine :

- l'utilisation de techniques de préfabrication "lourdes" contraignant considérablement les possibilités architecturales ;
- l'absence des spécificités locales, et plus généralement l'abandon de traces humaines dans le bâti ;
- l'absence d'interaction entre l'habitant et son lieu de vie, la difficulté d'appropriation.

Le projet "La vie à l'air libre" prend pied au Venezuela, dans un quartier populaire de la ville de Los Teques, au sud de Caracas. C'est une expérience manifeste, à l'initiative des habitants, de production de logements de qualité à bas coût. Elle prend en compte le contexte socio-culturel et les savoir-faire locaux. Il s'agit de concevoir avec les habitants des modules de construction permettant la rénovation et la construction de nouveaux logements au sein du quartier. Partant de ce travail politico-plastique en cours au Venezuela, je m'engage dans des initiatives parallèles en France : des collaborations avec deux entreprises de préfabrication béton, une municipalité, un marbrier et un cimentier. Par ce biais je souhaite établir de nouveaux schémas de production du logement social, qui toujours dans une logique d'économie ne privent pas les habitants d'un habitat de qualité.

25 ans Vit et travaille à Paris

FORMATION

2014 — Artiste en residence au Watermill Center de Robert Wilson. 2016-Diplomée de l'ENSCI-Les Ateliers, avec mention pour le travail plastique des recherches.

2017 — Lauréate de l'Aide Individuelle à la Création de la DRAC (Direction régionales des affaires culturelles) d'Île de France

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

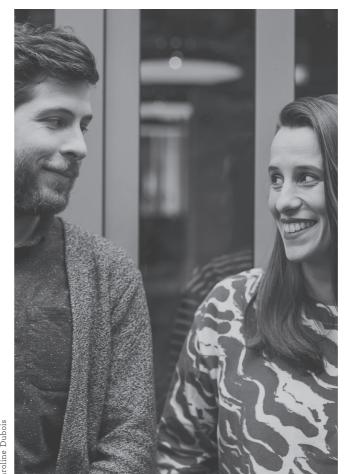
Nina Chalot est une designer diplômée de l'ENSCI-Les Ateliers à Paris en 2016. Sa demarche comporte un aspect documentaire portant sur la relation au travail et à la fabrication, et des projets à fort ancrage contextuel en lien avec l'architecture. Elle conjugue actuellement le développement de projets personnels, l'enseignement et des collaborations avec differentes structures dans les domaines de la scenographie et du design.

Nina Chalot 35 avenue Gambetta, 75020 Paris +33 (0)6 77 40 97 35 raphael@pluvinage .eu www.pluvinage.eu

- MARION PINAFFO - & RAPHAËL PLUVINAGE

"SIGNAL SPECTACLE"

Dans une ville ordinaire, tout au long de la journée, nous avons affaire à une quantité d'écrans ou de signaux, qu'ils soient publics ou privés. Ces affichages semblent suivre une tendance d'uniformisation. L'écran remplace l'affichage en magasins, les systèmes dans les gares, les publicités semi-animées ou des panneaux trivisions, etc... Nous souhaitons explorer des alternatives pour présenter une information numérique. Des retransmissions d'informations qui soient plus matérielles (à la frontière des mondes numérique et physique), montrant leur fonctionnement et dont la forme même du système d'affichage est adaptée et dessinée pour un contexte précis. Nous souhaiterions développer un affichage flou, liquide, vaporeux, fumeux, granuleux.

Marion Pinaffo, 29 ans

FORMATION

2007 – DMA métal ENSAAMA

2013 — Master création Industrielle ENSCI - Les Ateliers

Raphaël Pluvinage, 31 ans

FORMATION

2010 — Diplôme d'ingénieur à l'UTC

2011-Master 1 design d'intéraction, FH Postdam (Berlin)

2013 — Master création Industrielle ENSCI - Les Ateliers

Vivent et travaillent à Paris

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage, collaborent depuis 2014. Ils inventent des expériences et des interactions autour de phénomènes a priori complexes, avec une approche divertissante et didactique. Leurs approches sont complémentaires et ensemble ils cherchent à dessiner des moments, que cela soit 5 minutes ou un an, avec ou sans technologie. Ils imaginent des objets, espaces et interactions comme moyens de fabriquer des expériences. Au travers de leurs projets, ils développent une esthétique de l'interaction singulière, constamment reliée à une narration et un imaginaire qui les guident dans leurs projets. Ils cherchent les formes que pourrait prendre la technologie. Ensemble, à l'automne 2015, ils ont été lauréats de la résidence Te Ataata, à Auckland en Nouvelle-Zélande et ils ont, avec leur projet Papier Machine, été lauréats du prix Audi Talents design 2016, du red dot 2016 Best of the Best et du OE-A awards 2016. Ils ont eu l'opportunité d'exposer les projets Arcade Posters et Papier Machine pour les D'Days aux Musée des Arts Décoratifs, au printemps 2017.

Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage 33 boulevard de la Villette, 75010 Paris +33 (0)6 77 40 97 35 raphael@pinaffo-pluvinage.com

- LA FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS -ET LE DESIGN

La Fondation d'entreprise Hermès accompagne celles et ceux qui apprennent, maîtrisent, transmettent et explorent les gestes créateurs pour construire le monde d'aujourd'hui et inventer celui de demain.

Elle développe neuf grands programmes qui articulent savoir-faire, création et transmission. New Settings pour les arts de la scène, Expositions et Résidences d'artistes pour les arts plastiques, Immersion pour la photographie, Manufacto, la fabrique des savoir-faire et l'Académie des savoir-faire pour la découverte et l'approfondissement des métiers artisanaux. À travers H3, elle soutient également, sur les cinq continents, des organismes qui agissent dans cette même dynamique. Enfin, son engagement en faveur de la planète est porté par son programme Biodiversité.

Toutes les actions de la Fondation d'entreprise Hermès, dans leur diversité, sont dictées par une seule et même conviction : nos gestes nous créent.

www.fondationdentreprisehermes.org

BOURSE AGORA POUR LE DESIGN

240 boulevard Voltaire, 75011 Paris www.bourseagora.fr info@bourseagora.fr

Président – Bernard Moïse Coordination – Françoise Jollant Kneebone Gestion administrative – Endza Taffineau

Design graphique – cakedesign

