

Ornement naturel
tnemenró l ed erutaN

Justine Gendreau

7 Septembre 2020

Problématiques

En quoi les nouvelles technologies ont-elles modifiées notre nature à transmettre le savoir-faire ornementale dans le domaine du design graphique ?

Peut-on toujours la qualifier d'ornement aujourd'hui ? Comment les savoirs-faire se sont-ils transmis ? En tant que designer graphique, quelle position adopter ? Comment se comporte l'ornement aujourd'hui ? En quoi l'ornement est-il essentiel ? Où se finit la nature et où commence l'artificiel ? Peut-on parler d'une Nature artificialisée ?

Partie I : **Origine et pratique ornementale**

A) Apparition de l'ornement :

- L'ornement a été influencé par les découvertes, les échanges commerciaux, le transport...
- L'ornement au départ reflétait une période, une culture, une fonction symbolique (religieuse...) précise mais qui au fur et à mesure du temps et des conquêtes ces motifs se sont propagés et se sont mélangés, remettant en question la volonté symbolique, leur signification et rend l'organisation difficile car son vocabulaire de forme est infini puisque chacun des motifs est différents.

B) La pratique ornementale n'est pas héréditaire :

- Les ornemanistes revendiquent un savoir faire / le génie dans l'ouvrage.
- L'art de la mémoire (répétition/transmission de gestes, conscience d'une temporalité, héritage d'une labeur). Cela questionne la temporalité dans le sens ou l'acte ornementale demande du temps et s'apprécie davantage, différemment d'aujourd'hui ou tout s'accélère.

C) Un acte libérateur :

- La répétition permet de prendre conscience des choses et les utiliser à des fins créatrices et émancipatrices. La capacité à se rassurer dans la répétition ou au contraire la capacité à accueillir l'altérité et la surprise => renvoie à des positions de vie fondamentales.

D) Contestation de l'ornement :

Disparition temporaire de l'ornementation qualifiée comme crime par Adolf Loos. Libération du motif pour des formes minimaliste, pure, universel, cette période appelée le modernisme. Il évoque une dissimulation de la misère par l'ornement, motif qui manque d'indépendance et qui a des significations trop primitives.

Partie II : Répertoire ornementale. Dimension de la nature dans l'ornement

A) Nature du motif ornemental :

- Nature comme modèle : La nature une source infini pour l'ornementation. Car elle est structuré par une loi qui lui est propre. C'est un ensemble de processus physiques et physiologiques. Inspiration / imitation de la nature par l'homme ? Biomimétisme, reproduction des éléments de l'univers (étoile, nuage, soleil...), de la flore (mythe de la feuille d'acanthé, la feuille d'eau...) et de la faune (ornement zoomorphe, gargouilles, chimères mythologie).
- L'ornement s'inspire aussi des arts.

B) La Nature ornement :

- La nature présenté comme ornement :
Néoprimitivisme : c'est l'objet soit l'élément naturel qui est considéré comme ornement.

C) Les limites de la Nature

- La création sera toujours supérieure à la nature.
- Nature dénaturée : La culture des champs > objectif de production.
- Plus rien n'est naturel, l'immaculée n'existe pas.

Partie III : Rationalisation de l'ornement (nouveau rapport avec la matière, surnaturel)

A) Rationalisation des formes et du son système de communication de la Nature :

- Peter Wohlleben : la Nature communique entre-elle.
- Calcule mathématique : Biologiste Aristid Lindenmayer à proposé un algorithme de réécriture de chaînes capable de modéliser des plantes simplifiées et leurs processus de croissances avec une facilité étonnante. Cette théorie est maintenant connue sous le nom de L-Systems : Rationalisation de la spontanéité/ du naturel par la machine.
- Subdivision des formes qui recréer les principes de la nature (ex : factale)

B) L'ornement supports multiples :

- L'ornement support lui même : on conçoit la matière qui devient ornements à l'inverse de l'ornement d'avant ou les artistes et designer sculptaient la matière afin qu'elle deviennent ornement. => Gazebo Gwangju
- Support/Impression d'un savoir.

C) Un ornement impossible à produire par des méthodes traditionnelles :

- L'outil numérique oriente voir impose des modes de pensés.
- Grammaire de formes Owen Jones comparé à une grammaire programmé algorithmique générative.
Grammaire de maillage => Cabinet des couples (Michael Hansmeyer)

Partie IV : Révélation d'une singularité numérique

A) Motifs itératifs

- Répétition non répétitive / motifs du Cabinet des couples (Michael Hansmeyer)

B) Infiniment petit

Le numérique permet de rendre lisible et visible des phénomènes merveilleux de la nature. On redonne de l'importance à la Nature, malgré qu'il nous en éloigne. Les outils numériques limitant considérablement notre rapport avec le vivant.

C) Conscience numérique

L'homme prend la nature comme référence dans ses créations. Confusion : actuellement on croirai que la technologie est doté d'une conscience.

Ornementation - Exubérance - Merveilleux

Motif - Rythme - Symétrie - dualité - Accident

- **Nature** - Héritage - Esprit - **Environnement** -

Culture - Numérique - Rationalisation - Manifestation - Génie - Stylisation - Milieu naturel, numérique, culturel - Modularité - Biomimétisme.

Règle stochastiques et règles paramétriques

- L-Systems

Lexiques

Répétition / infini - Naturel / Surnaturel

Régularité / Altérités - Lenteur / accélération

Technique / savoir-faire - Matérialité / dé-matérialité

Le merveilleux / fantastique en Design -

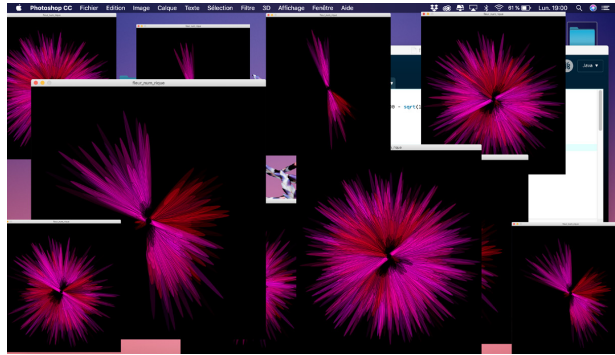
Spontanéité / produire / engendrer / créer -

Ornement sur support / Ornement support.

Bibliographie

- Marie-Ange BRAYER Spyros PAPAPETROS, Martine DANCER-MOURÈS et Sophie FÉTRO : *Design et Merveilleux : de la nature de l'ornement*
- Marie-Ange BRAYER : Essai « *De merveilleux «monde miniatures» : brève épistémologie de l'ornement* »
- Jacques DEWITTE : « *la manifestation de soi / le sens ontologique de l'ornement* »
- Williams MORRIS : *Arts & Crafts « arts et artisanats »*
- Owen JONES : « *La grammaire de l'ornement* »
- Adolf LOOS : « *ornement et crime* »
- Christine BUCI GLUCKSMAN : « *Philosophie de l'ornement* »
- Peter WOHLLEBEN : *La vie secrète des arbres*

Recherches graphiques et plastiques

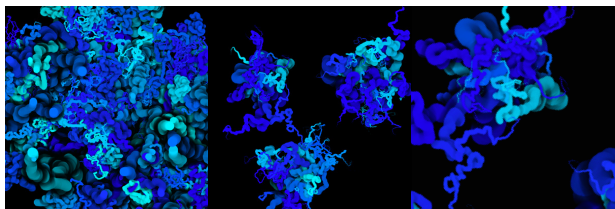
> Motif génératif

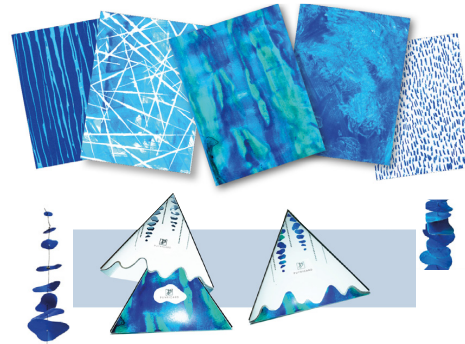
> vinyle végétal

> Dessiner avec des smileys

> Hasard processing

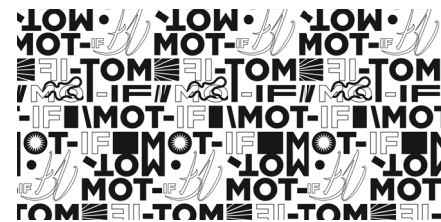
> Puyricard

> Kaléïdoscope

> Illustration narration

> Mot-if

> Essai gravure / tampon motifs

> + Tutoriels sur la création végétale sur Blender :

- 1- création d'un arbre
- 2- créations de feuille et d'une plante

