

L'Héritage Créatif de

CHARLES EAMES

Une Étude des Paradigmes
Innovants en Design

Réalisé par : Mlle. Sidqui Laila

Sous l'encadrement de : Dr. Monssef Sedki Alaoui

RÉSUMÉ

Cet article explore la vie et l'œuvre du designer Charles Eames, une figure emblématique du design moderne du XXème siècle. L'article examine en détail la philosophie du design de Charles, en collaboration créative avec sa femme, Ray Eames, mettant en lumière sa conviction que la forme doit suivre la fonction. Aussi, l'article met en évidence son approche holistique du design, allant au-delà du mobilier pour englober des domaines tels que l'architecture, le cinéma, les expositions et les jouets. Enfin, l'article examine l'héritage de Charles Eames et son impact durable sur le design contemporain.

Mots-clés : Conception, Moderne, Eames Office, Chaises.

ABSTRACT

This article explores the life and work of the designer Charles Eames, an iconic figure in 20th-century modern design. The article examines in detail Charles's design philosophy, in creative collaboration with his wife, Ray Eames, highlighting his belief that form should follow function. Also, the article highlights his global approach to design, going beyond furniture to encompass areas such as architecture, cinema, exhibitions and toys. Finally, the article examines Charles Eames' legacy and his lasting impact on contemporary design.

Key words : Design, Modern, Bureau d'Eames, Chairs

ملخص

يكشف هذا المقال عن حياة وعن أعمال المصمم تشارلز إيمز، وهو شخصية بارزة في التصميم الحديث في القرن العشرين. يتناول المقال بالتفصيل فلسفة التصميم التي اتبعتها تشارلز، بالتعاون الإبداعي مع زوجته راي إيمز، مما يسلط الضوء على اعتقاده بأن الشكل يجب أن يتبع الوظيفة. كما يسلط المقال الضوء على منهجه الشامل في التصميم، حيث يتجاوز الأثاث ليشمل مجالات مثل الهندسة المعمارية والسينما والمعارض والألعاب. أخيرًا، يتناول المقال إرث تشارلز إيمز وتأثيره الدائم على التصميم المعاصر.

الكلمات الرئيسية: تصميم ، معاصر ، مكتب إيمز ، كراسي

Introduction

Une nouvelle ère créative né par le biais de l'intersection entre l'art et le design au XXème siècle. L'un des pionnier qui ont émergé dans cette époque était le designer contemporain Charle Eames. À travers un regard analytique, cette article s'engage à explorer l'univers de cette artiste designer tant au côté personnel qu'au côté artistique. Cet étude met en lumière sa contribution et son innovation à la conception contemporaine.

L'objectif primordial de cette recherche est d'examiner en détail la manière dont Charles Eames, par le biais de ses créations singulières, arrive à redéfinir les limites entre l'art et le design. En s'appuyant sur les aspects clés de sa philosophie du design, cette étude vise à dévoiler son approche allant au-delà du mobilier pour englober des domaines tels que l'architecture, le cinéma, les expositions et les jouets.

L'étude examine aussi les matériaux innovants utilisés par Charles Eames, comment il a adopté des matériaux avant-gardistes, à-savoir le contreplaqué moulé et le plastique renforcé de fibres de verre pour la conception de ses célèbres œuvres.

La collaboration était au cœur de la méthodologie créative de Charles Eames. Cette article explore donc, l'approche collaborative entre Charles Eames et sa femme Ray Eames, et quelle était l'importance de leur partenariat dans la réalisation des œuvres emblématiques, ainsi dans la fondation du célèbre studio de design Eames Office.

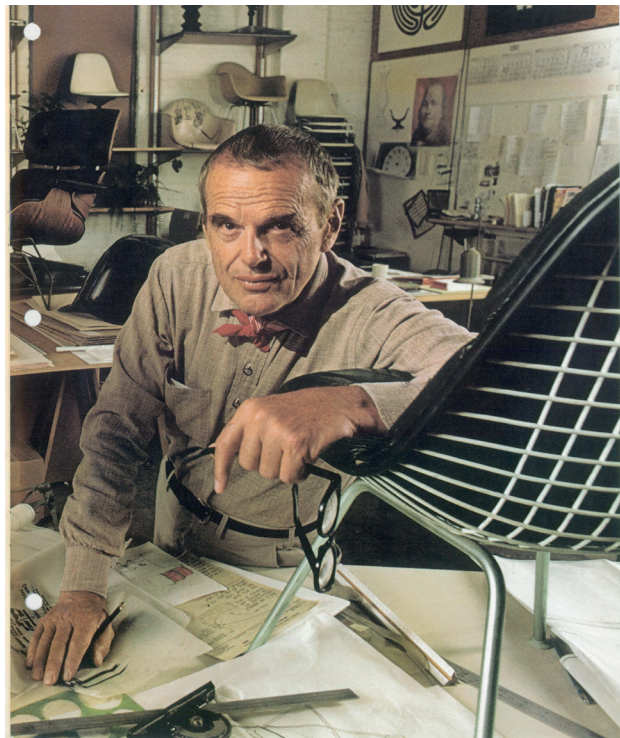
Enfin, nous allant aborder une approche comparative qui explore la possibilité d'une influence du Bauhaus sur l'œuvre de Charles Eames, malgré le fait qu'il n'ait pas été directement formé au Bauhaus.

Biographie

Charles Ormond Eames Jr., dit Charles Eames, né le 17 juin 1907 à Saint-Louis. C'est un designer, architecte et cinéaste américain.

Les parents de Charles Eames étaient impliqués dans des activités commerciales plutôt que dans des domaines artistiques. Son père, Charles Ormond Eames, était un homme d'affaires, tandis que sa mère, Adele-Marguerite était une femme au foyer. Bien que la famille d'Eames ne soit pas spécifiquement axée sur les arts, ses premières expériences et influences artistiques peuvent avoir été façonnées par son environnement et ses études.

À la mort de son père en 1921, Charles aide sa famille en cumulant les petits emplois. La même année, il entre à la Yeatman High School. En parallèle à ses études, il est ouvrier à la Laclede Steel Company, où il se voit rapidement promu dessinateur. À partir de ce moment, il souhaite devenir architecte. En 1925, Charles Eames commence des études d'architecture à l'université Washington de Saint-Louis, mais il les interrompt deux ans plus tard. Un an plus tard, il visite l'Europe et découvre

Portrait of Charles Eames in 1975, by Arnold Newman

les architectes modernistes Ludwig Mies van der Rohe et Le Corbusier. En octobre 1934, Eames quitte sa famille pour un séjour de huit mois à Mexico. Il y pratique la peinture, notamment l'aquarelle. À son retour, il conçoit un certain nombre de maisons et d'églises en collaboration avec divers partenaires. Parmi ses travaux, les deux églises en Arkansas¹, l'une à Helena² dans un style néogothique et l'autre néo-romane à Paragould³.

Le travail de Eames attire l'attention de Eliel Saarinen⁴, qui lui propose une bourse d'études architecturales

1 Arkansas est un État du Sud des États-Unis.

2 Helena est la plus grande ville en Arkansas

3 Paragould est une ville dans l'État de l'Arkansas

4 Eliel Saarinen est un architecte finlandais célèbre pour ses constructions de style Art déco au début du XXe siècle

à l'Académie des Arts de Cranbrook de Michigan en 1938. Il y devient rapidement professeur de design industriel, puis responsable du département de design industriel en 1940. C'est à Cranbrook qu'il rencontre Ray Kaiser. Eames et Kaiser se marient en 1941 et s'installent à Los Angeles où ils commencent à expérimenter ensemble les techniques de moulage tridimensionnel du contreplaqué. Dans leur appartement, le couple développe la « Kazam Machine »⁵. Après la Seconde Guerre mondiale, les Eames s'installent à un appartement à Washington, qui deviendra le Eames Office.

Premier Prototype de la machine Kazam en 1941

Charles Eames meurt d'une crise cardiaque le 21 août 1978, à l'âge de 71 ans, alors qu'il est en visite d'affaires dans sa ville natale de Saint-Louis. Il est enterré au cimetière du Calvaire de Saint-Louis. Ray Eames prend alors la direction du Eames Office et fait conserver ses archives. Elle décède à Los Angeles en 1988, dix ans jour pour jour après son mari.

Philosophie du design de Charles Eames

Plusieurs principes ont caractérisés l'aspect créatif de Charles Eames tout au long de sa carrière. L'élément clé de la philosophie du design de Charles Eames est la fusion de l'esthétique et de la fonctionnalité. «*Le problème de la conception de quoi que ce soit est en quelque sorte le problème de la conception d'un outil. Et comme lors de la conception d'un outil, il est généralement sage d'avoir une idée assez claire de ce que vous voulez que l'outil fasse. Le besoin qu'il doit combler, son objectif particulier.*»

Charles Eames (Ostroff, Daniel, pXIII, [An Eames Anthology], Ed. 2015). Eames croyait fermement en l'idée que le design devait unir l'esthétique et la fonctionnalité de manière harmonieuse. Pour lui, la beauté devait découler de la résolution créative des problèmes fonctionnels. L'objectif d'Eames était de rendre le design accessible au plus grand nombre. Il a conçu des meubles et des objets qui étaient à la fois esthétiquement attrayants et abordables. Son objectif était de démocratiser le design, et de le rendre à un large public plutôt que le restreindre à une élite.

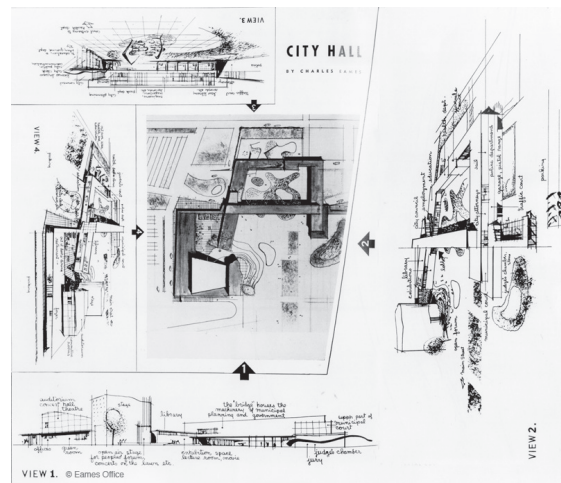
Charles est souvent associé au design de mobilier. Ses contributions révolutionnaires dans le domaine du mobilier moderne ont eu un impact significatif sur le design du milieu du XXe siècle. Ses créations ont marqué l'histoire du design du mobilier,

5 Kazam Machine est la première machine prototype que le couple Eames développent pour le moulage du bois contreplaqué.

illustrant son le talent dans l'utilisation de matériaux innovants, la recherche de formes ergonomiques et une esthétique intemporelle.

Parmi les œuvres majeures de Charles Eames en collaboration avec sa femme Ray Eames, on trouve la chaise Eames Lounge Chair et son ottoman. Une création emblématique officiellement lancée en 1956 en tant que produit de luxe, qui combine le confort d'un fauteuil de club avec des lignes modernes et élégantes. C'est une oeuvre qui a été l'une des premières à utiliser le contreplaqué moulé pour créer une coque en bois courbée ergonomique.

Bien que le mobilier ait été un domaine central de son travail, Charles Eames été également actif dans des domaines tels que l'architecture, le cinéma, les expositions, l'éducation et même les jouets. Sa philosophie interdisciplinaire, son engagement envers l'innovation des matériaux et sa vision démocratique du design ont marqué chacun de ces domaines d'une manière distinctive.

City Hall, 1943

Carton City, 1951

Lounge chair and ottoman, 1956

Matériaux et processus de fabrication

Charles Eames était un pionnier dans l'utilisation de nouveaux matériaux et processus de fabrication dans le design. Il a exploré l'utilisation de matériaux modernes tels que le contreplaqué Moulé qui était l'une des signatures de son travail. Une autre matière qu'utilisait Charles était le plastique renforcé de fibres de verre, c'est un matériau qui offrait des possibilités de formes et de couleurs novatrices. Dans des environnements de bureau, Eames réalisa des sièges en aluminium moulé, des sièges légers, durables et élégants. Finalement, pour rajouter une touche luxueuse et du confort supplémentaire à ses créations, Charles Eames utilisait du cuir de haute qualité pour les assises.

The LCW (Lounge Chair Wood) , 1945

The lithe chairs of the Eames Aluminum Group, 1958

Tous ces matériaux ont été explorés par des techniques de fabrication innovantes. Le processus de moulage du contreplaqué consistait à cintrer de fines couches de bois sous pression pour créer des formes courbes complexes. Le moulage par injection de plastique, un procédé qui permet de produire des pièces en série de manière efficace.

Charles n'a cessé l'expérimentation continue de ces matières et techniques novatrices ce qui a abouti à des innovations continues dans le design de mobilier.

Harmonie créative : La collaboration des Eames

Ray Kaiser, était venue à la Cranbrook Academy pour étudier la peinture avec l'intention de devenir une peintre abstraite. Cependant, Charles, en tant que professeur, a reconnu son talent artistique et a été immédiatement impressionné par son esprit créatif. Ils ont donc commencé à collaborer sur plusieurs projets artistiques. Cette collaboration créative et artistique s'est transformée en une relation personnelle, et Charles et Ray se sont mariés en 1941.

Charles et Ray Eames

Après leur mariage, ils ont fondé le célèbre studio de design **Eames Office**, où ils ont travaillé sur une variété de projets, allant du mobilier aux jouets, en passant par les films et les expositions.

Le Eames Office, est le studio et l'atelier de design où Charles et Ray Eames ont créé certaines des réalisations les plus

significatives du design du XXe siècle. Ces réalisations ne se limitaient pas aux mobiliers, mais aussi de l'architecture, du cinéma, des jouets et expositions.

À une époque où les technologies numériques étaient limitées, Charles et Ray ont créé plus de 125 courts métrages pour expliquer des idées et des histoires complexes. Des œuvres cinématographiques, qui traitent des sujets liés au mobilier, à la science, à l'environnement, aux mathématiques, à l'art, à la technologie et aux modes de vie de différentes nationalités.

Film réalisé par Ray et Charles Eames en 1957

«Il faut être prêt à faire suivre une enquête par une réétude du problème, à examiner les problèmes détaillés comme s'ils étaient attaqués pour la première fois ; reformuler des solutions en termes de théorie et dans des prototypes réels ; et explorer pleinement leur signification culturelle. Afin d'assurer la validité d'une telle enquête et d'une telle reformulation, il sera nécessaire de rassembler et de faire intervenir sur ces questions toutes les disciplines capables de reformuler les questions de problèmes familiers d'une manière nouvelle et claire. La tâche consistant à traduire les détails sera difficile, douloureuse et

inestimable.» **Charles et Ray Eames** (Charles and Ray Eames |Eames India Report| Ed. 1958). Contrairement aux pratiques de conception normatives de leur époque, qui séparaient les activités du bureau d'études de la fabrication, de la production et de la construction, les Eames ont parfaitement intégré ces activités au sein de leur bureau. Le travail au sein du bureau Eames a maximisé le caractère physique intime de chaque problème et la compréhension fondamentale qui découle de l'apprentissage direct des expériences primaires. De nouvelles perceptions, ou comme Charles et Ray les appelaient «*une nouvelle profondeur de vision*». (Charles Eames quoted in Digby Diehl |"Charles Eames Q & A"| October 8, 1972).

Après leur mort, le bureau Eames, qui est toujours dirigé par la famille Eames aujourd'hui, s'est transformé en un projet culturel et commercial dédié à la préservation, à la communication et au développement de l'un des héritages de design les plus influents au monde.

Les Points Communs Entre le Bauhaus et Charles Eames dans la Redéfinition du Design Moderne

Bien que Charles Eames n'ait pas été directement formé au Bauhaus, on peut clairement percevoir l'impact de la philosophie et les principes du mouvement sur son design à travers plusieurs aspects de son travail. Comme au Bauhaus, la fonctionnalité a été au cœur du design pour Charles Eames. Les créations de mobilier et d'objets devaient servir un but

pratique tout en étant esthétiquement agréables. L'héritage du Bauhaus se manifeste aussi dans la recherche de la simplicité et de l'épure, c'est évident dans le design élégant des créations d'Eames. L'exemple pur est La Eames Lounge Chair, qui incarne une simplicité sophistiquée. Charles partageait aussi la vision du Bauhaus de rendre le design accessible à tous. Ses créations étaient souvent destinées à un large public, cherchant à démocratiser le bon design plutôt que de le consacrer à une élite.

On peut donc dire que l'héritage du Bauhaus dans le design de Charles Eames se manifeste à travers une variété de principes fondamentaux tels que la fonctionnalité, la simplicité, l'intégration des arts et de l'industrie, la démocratisation du design, et un engagement envers la modernité. Cette influence a contribué à définir le style et l'approche distinctive du couple Eames dans le monde du design moderne.

EAMES STORAGE UNITS (ESU), 1950

Synthèse

En synthèse, cet article a dévoilé les multiples facettes d'un génie créatif dont l'impact sur le design du XXème siècle demeure incontestable.

L'héritage de Charles Eames réside dans ses constructions au mobilier, mais aussi dans son influence sur les domaines tel que l'architecture, le cinéma, les expositions et les jouets. Il a pu marier entre forme et fonction dans le design suite à l'utilisation novatrice de matériaux comme le contreplaqué moulé et le plastique renforcé de fibres de verre. Ainsi, l'article a mis en lumière l'importance de la collaboration riche et innovante de Charles Eames avec sa femme Ray Eames qui a abouti à «Eames Office», fruit de cette collaboration. Et finalement, l'article a abordé une étude comparative en examinant l'influence potentielle du Bauhaus sur l'œuvre de Charles Eames et les parallèles dans leur philosophie du design.

Charles Eames demeure une source d'inspiration intemporelle, et cette exploration de son héritage artistique et créatif invite à une réflexion continue sur la manière dont son œuvre continue de façonner le paysage du design contemporain.

Bibliographie & Webographie

Bibliographie

Ostroff Daniel, *An Eames Anthology* (Ed. 2015)

Judith Miller, *Le grand livre du design et des art décoratifs* (Ed. 2009)

Arthur drexler, *Charles Eames furniture from the design collection the museum of modern art, new york* (Ed. 1973)

Max Underwood 2005 Alvar Aalto Academy lecture, *Inside the office of charles and ray eames*, Helsinki, Finland Ptah, Summer 2006, pp. 46-63.

Webographie

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_and_Ray_Eames

<https://www.vitra.com/en-us/magazine/details/charles-and-ray-eames-they-are-one>

<https://www.eamesoffice.com/>

<https://www.youtube.com/@eamesoffice>