Design *in* Translation

KOENIG, Gloria, GÖSSEL, Peter, EAMES

Sarah Margarido
Marie Coste

KOENIG, Gloria, GÖSSEL, Peter, *EAMES*, Cologne, TASCHEN GmbH, coll. Basic Architecture, 2015.

Dans *Eames. Charles & Ray Eames, Pionniers du modernisme de l'après-guerre*, Gloria Koenig et Peter Gössel tentent de démontrer comment, par quels moyens et quels processus, le couple Eames s'est imposé comme pionnier du design moderniste du XX^{e} siècle et en quoi leur approche de ce dernier a contribué à son évolution.

En couvrant tous les aspects de la carrière du couple Eames, de leurs premières expérimentations de mobilier jusqu'à la réalisation de courts-métrages, cet ouvrage démontre l'importance de leur travail dans l'essor du design d'après-guerre, la puissance significative qui en découle. Il montre qu'ils ont fondé le design moderniste par l'utilisation de matériaux inédits et par l'emploi de nouveaux moyens de productions.

Les auteurs démontrent que la stratégie des designers a permis de transformer des modes de vie en proposant de nouveaux moyens de productions industriels. La thèse introduite dans cet ouvrage tient à l'approche novatrice du design que propose le couple, axée sur la simplicité, la fonctionnalité, le confort, et l'utilisation de matériaux innovants. Leur philosophie, qui tenait à fournir l'essentiel au plus grand nombre, pour le coût le plus faible, a non seulement inspiré leur époque, mais continue de résonner dans les développements post-modernistes du design. En intégrant leur vision unique de l'architecture et du design, ils ont contribué à redéfinir les normes établies, créant ainsi un héritage qui transcende la période d'après-guerre.

L'argumentation que proposent les auteurs dans leur ouvrage est structurée en trois principales parties. La première partie, l' «Introduction[1] », raconte l'histoire familiale de Charles Eames et de Bernice Alexandra Kaiser, leurs parcours d'étude, leurs débuts en tant que designers, puis leur rencontre en 1940, lors du concours « Organic Design in Home Furnishings » organisé par le MoMA, qui marque également le début d'une collaboration entre deux passionnés de design rêvant d'en faire leur métier. Les auteurs continuent en narrant la réalisation de leurs plus importants projets, leurs chaises en contreplaqué, en plastique, et leur célèbre *Lounge Chair ;* puis ils retracent leur rencontre avec des personnalités du monde de l'art et du design à l'époque, telles que l'éditeur John Entenza, ou l'architecte Konrad Wachsmann. Les auteurs terminent en rappelant tout l'héritage qu'ont laissé derrière eux Charles et Ray Eames, morts respectivement en 1978 et 1988.

En un second temps de l'ouvrage[2], nous est présentée une multitude de projets et travaux divers et variés produits par le couple. De leurs premiers essais, expérimentations, plans, maquettes, à leurs meubles, maisons, pièces médicales, pièces militaires, en passant par les

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-24 23:05:19, depuis le
216.73.216.192

techniques du contreplaqué, du plastique, du treillis métallique, de la fibre de verre, et en ajoutant leurs films et expositions, les auteurs font la liste exhaustive de toutes les réalisations du couple. Une présentation chronologique laisse deviner une révolution d'après-guerre dans le monde du design. Les auteurs terminent cette seconde partie avec *Powers of Ten* (Puissance dix), « le plus célèbre film des Eames, considéré comme le plus profond et le plus marquant de leur production[3]» sorti en 1977. Le film dure neuf minutes et il présente la succession de quarante images photographiées, qui rendent compte « des relations des dimensions et de la distance à travers la description d'un voyage dans l'espace jusqu'au retour au cœur d'un atome ». Philip Morrison, professeur de physique, et un comité de conseillers scientifiques composé d'astrophysiciens, de biologistes, de généticiens, et de physiciens, ont assisté la production du film. *Powers of Ten* est aujourd'hui reconnu comme une référence dans le domaine de l'astrophysique et de la physique quantique. Il est diffusé au sein des écoles et des universités pour aider à la compréhension de ces disciplines.

Enfin, dans la troisième et dernière partie du livre[4], une chronologie résume la vie et l'œuvre du couple, au travers de moment clés. Il s'agit, par exemple, de leur première exposition au Musée d'Art Moderne de New York en 1946, intitulée *New Furniture designed by Charles Eames*. Est notamment exposée la série des chaises en contreplaqué moulé au succès critique : *LCW* (Lounge Chair Wood), *LCM* (Lounge Chair Metal), *DCW* (Dining Chair Wood) et *DCM* (Dining Chair Metal).

L'un des premiers concepts à retenir dans le design des Eames est « l'innovation[5] ^». Nos deux designers sont à l'origine d'un progrès majeur lorsqu'ils développent un langage mobilier novateur avec des matériaux inédits tels que le contreplaqué et le contreplaqué moulé. Un matériau nouveau et une technique de production nouvelle pour un design toujours plus moderne. Aussi, leur approche du design étant profondément ancrée dans la fonctionnalité, ils sont des pionniers dans le domaine du « design multifonctionnel ». Ils ont conçu des meubles à la fois esthétiques et polyvalents dans leur utilisation. Un exemple emblématique de ce type de meuble est la chaise *Eames Lounge* qui allie élégance, confort et adaptabilité. Ils ont exploré l'idée de systèmes modulaires, permettant aux utilisateurs de configurer les éléments selon leurs besoins, comme par exemple les bibliothèques à assembler. De plus, leur philosophie de conception est une des clés de leur travail. Ils cherchent à façonner leur vision du monde à travers le design, en tentant d'améliorer les modes de vie. Leur méthodologie impliquait « la destruction, l'analyse, et la reformulation[6] », avec pour objectif d'offrir l'essentiel au plus grand nombre. En fait, c'est le concept de l'expérimentation qui est au cœur de la démarche créative du couple. Ils ont su explorer une grande variété de matériaux dans la conception de meubles, ainsi que diverses techniques de production de masse. Aussi, leurs expérimentations découlent de leur approche multidisciplinaire qui combine le design, avec la création de leurs chaises et fauteuils, l'architecture, avec la création des *Case Study House*, des maisons construites pour les Eames et John Entenza et le cinéma avec leurs films *Day of the Dead*, *Banana Leaf*, et *Powers of Ten*. Ils ont créé le « Eames Office », un studio de design qui a servi de centre d'expérimentation.

C'est l'innovation technique, leur approche multidisciplinaire du design, la multifonctionnalité de leurs objets, et leur engagement social qui ont fait de Charles et Ray Eames, des pionniers du design moderne. Ils ont marqué de manière significative le design au travers de progrès majeurs et y ont laissé une empreinte indélébile. Il existe en effet un lien clair entre l'évolution du design, de la période d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, et l'approche novatrice qu'en avaient les Eames, qui a permis leur importante influence. Le couple a joué un rôle crucial, aux abords de la fin de la seconde guerre mondiale, dans la redéfinition du design moderne. Ils tenaient à mettre l'accent sur la nouveauté et l'accessibilité. Ils ont contribué à transformer le quotidien des classes américaines moyennes en proposant une grande innovation dans les matériaux, la technique, et les moyens de production.

La période des années 1940-1960 en France marque l'émergence du design en tant qu'esthétique industrielle, sous l'influence de Jacques Viénot. Ce dernier cherche à associer l'art et l'industrie, promouvant un fonctionnalisme esthétique et le combat de l'esthétique

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-24 23:05:19, depuis le
216.73.216.192

industrielle contre les Beaux-Arts. Cette période est caractérisée par une recherche d'efficacité commerciale dans la relation entre forme et fonction.

Dans les années 1960, le design connaît une crise, remettant en question son rôle et sa finalité. Des designers tels que Tomás Maldonado et Victor Papanek contestent la nature mercatique du travail des designers, préconisant un design au service de l'individu plutôt que de la société de consommation. Cette période voit émerger des critiques sur le design en tant que projet ou objet destiné principalement à la vente.

Avant cette période de remise en question, le couple Eames, reconnu pour son approche multidisciplinaire, se consacre à la création de mobilier de qualité à un prix abordable. Dès 1946, la société Herman Miller commence à éditer la production de leurs meubles. En 1948, le MoMA organise le concours « Low-Cost Furniture design », où le couple Eames présente leurs Plastic Chairs. Ces sièges marquent les premières ventes en série de chaises en plastique aux États-Unis, illustrant ainsi les débuts de la démarche vers le design de masse[7].

Cependant, des interrogations subsistent quant à savoir si leur démarche s'aligne réellement sur l'idéologie de Tomás Maldonado et de Victor Papanek ou s'il y a également des motivations commerciales derrière leur volonté de rendre leurs travaux accessibles à tous. Ces années ont donc été marquées par des remises en cause du rôle du designer. Il y a, après la Seconde Guerre Mondiale, une volonté de transcender la dimension commerciale du design, pour le rendre socialement plus significatif. C’est en cela que réside la tension entre un design pour l’individu, et un design pour la société de consommation.

Marie COSTE, Sarah MARGARIDO, Master 1 « Design, Arts, Médias », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2023-2024.

---

1. KOENIG, Gloria, GÖSSEL, Peter, *EAMES* , Cologne, TASCHEN GmbH, coll. Basic Architecture (ba), 2015, *op. cit.*, p. 6-17.
2. *Ibidem*, p. 18-84.
3. *Ibid.*, p. 84.
4. *Id.*, p. 91-95.
5. *Id.*, p. 18-23 ; *Id.*, 26-31 ; *Id.*, 60-61 ; *Id.*, 82-89.
6. *Id.*, p. 7.
7. *Création Contemporaine*. Disponible sur URL : <

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-24 23:05:19, depuis le 216.73.216.192