

Sagmeister & Walsh Beauty

15.04.2021 - 02.01.2022

Sagmeister & Walsh: Beauty

MAK – Museum für angewandte Kunst, Vienne (Autriche)
Christoph Thun-Hohenstein, Directeur général et directeur artistique
Commissaire : Kathrin Pokorny-Nagel, MAK
Coordination de l'exposition : Mario Kojetinsky, MAK

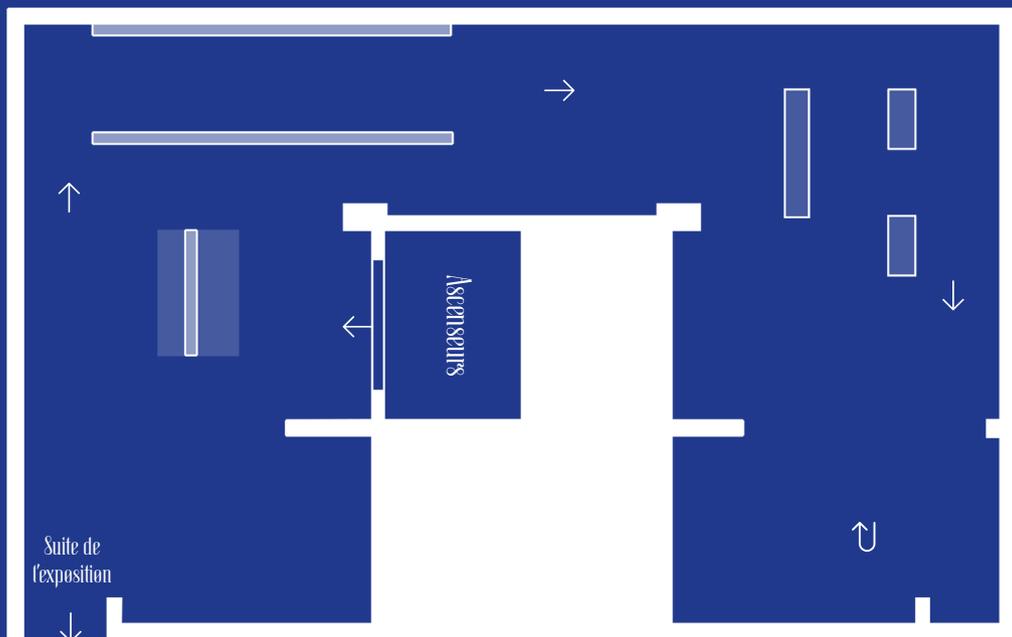
Fondation d'entreprise Martell, Cognac (France)
Nathalie Viot, Directrice et commissaire général
Coordination de l'exposition : Julien Lefrançois, Régisseur général

Une exposition du MAK, Vienne (Autriche) et du Museum
Angewandte Kunst, Francfort-sur-le-Main (Allemagne).
Une adaptation itinérante par la Fondation d'entreprise Martell,
Cognac (France).

Dates de l'exposition : 15.04.2021 - 02.01.2022

Equipe de montage : Association Cobble
Mise en lumière et installation vidéo : Stéphane Bottard
Signalétique : Desamble, A+B Communication, Studio Ludo

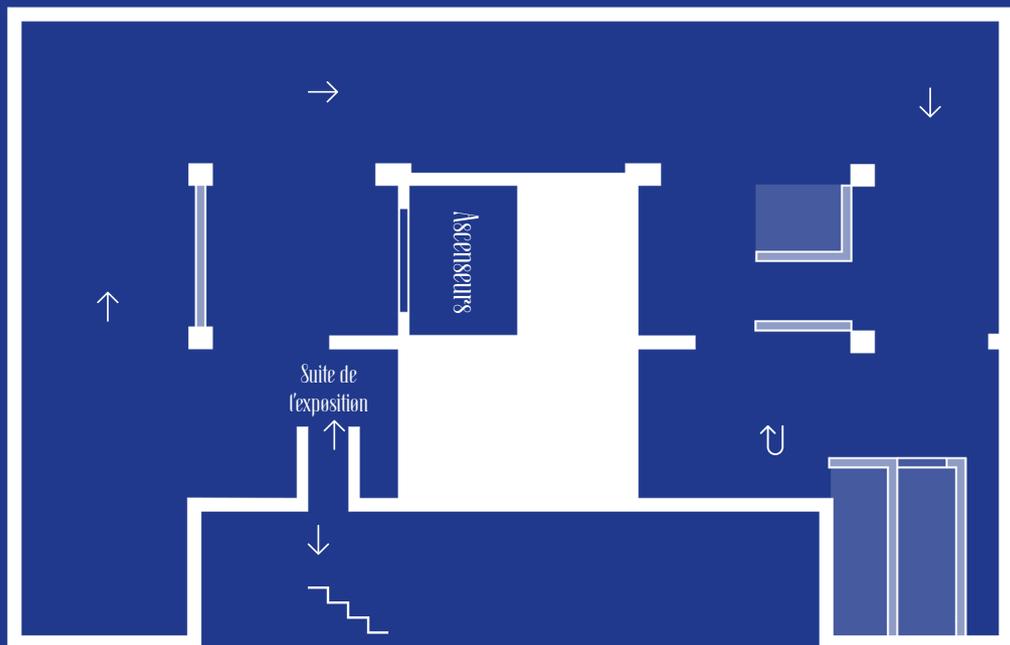
3 Début de l'exposition

Suite de l'exposition

2 Suite de l'exposition

Hall

La beauté est un mélange de lignes, de formes, de couleurs, de compositions, de matériaux et de textures qui ravit nos sens esthétiques, tout particulièrement la vue.

3ème étage

La beauté est un mélange de lignes, de formes, de couleurs, de compositions, de matériaux et de textures qui ravit nos sens esthétiques, tout particulièrement la vue.

Depuis le début du siècle dernier, la beauté a mauvaise réputation. Des designers tout à fait respectables affirment qu'elle ne les intéresse pas, l'univers de l'art contemporain l'a presque entièrement abandonnée et vous pourrez parcourir bien des livres d'architecture sans voir ce terme mentionné, ne serait-ce qu'une seule fois.

Au XXème siècle, le fonctionnalisme a été poussé à de tels extrêmes que les architectes et les designers se sont entêtés à concevoir chaque chose avec une répétitivité psychotique qui a échoué, non sans ironie, à accomplir sa seule promesse : que cela fonctionne. Les barres d'immeubles construites dans les années 1950 ont été démolies trente ans plus tard, car elles ne répondaient pas aux besoins des gens.

Nous essaierons de démontrer pourquoi délaisser ainsi la beauté est à ce point stupide et ce que nous pouvons faire pour lutter contre. À travers cette exposition, nous essayons de prouver que la beauté, loin d'être une stratégie superficielle, est un élément essentiel de ce que signifie être humain. Nous montrerons que les œuvres qui sont belles ne sont pas seulement plus agréables, elles fonctionnent aussi beaucoup mieux.

Stefan Sagmeister & Jessica Walsh

MAK – Museum für angewandte Kunst, Vienne (Autriche)
Christoph Thun-Hohenstein, Directeur général et directeur artistique
Commissaire : Kathrin Pokorny-Nagel, MAK
Coordination de l'exposition : Mario Kojetinsky, MAK

Fondation d'entreprise Martell, Cognac (France)
Nathalie Viot, Directrice et commissaire général
Coordination de l'exposition : Julien Lefrançois, Régisseur général

Une exposition du MAK, Vienne (Autriche) et du Museum Angewandte Kunst, Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Une adaptation itinérante par la Fondation d'entreprise Martell, Cognac (France).

Dates de l'exposition : 15.04.2021 - 02.01.2022

La beauté est la stratégie qu'utilisent de nombreux animaux pour trouver leur partenaire idéal. Les plumes du paon sont censées attirer la meilleure paonne.

Mais elles entament sérieusement sa capacité à bouger et à voler, faisant du paon une proie facile pour ses prédateurs.

Du point de vue de l'évolution, les avantages d'un accouplement avec la plus belle paonne l'emportent sur le risque d'être dévoré par un panda.

Haut : © www.youtube.com

Bas : © pr2is, iStock

Le Dr Helmut Leder dirige une unité de recherche de pointe en esthétique visuelle à Vienne. Avec son équipe, il étudie de très nombreux patients souffrant de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé.

plus beau

moins beau

Deux semaines plus tard, le Dr Leder revient.

Le patient n'a pas conscience qu'il a déjà passé ce test auparavant.

Il n'est plus capable de reconnaître ses propres enfants.

Le patient range les cartes exactement dans le même ordre que la dernière fois.

Même lorsque la plupart des fonctions de notre cerveau ont disparu, notre sens du beau perdure.

Réalisateurs : Stefan Sagmeister & Jessica Walsh

Caméra : Zak Mulligan

Assistant caméra : Jonathan Andel

Son : Claus Pitsch

Prenez le contrôle du vol des oiseaux.

Changez la densité

Changez la distance

Changez l'orientation

Nuée d'oiseaux, installation de Jill Fantauzza

À quelle fréquence la « beauté » est-elle mentionnée dans les livres* au fil du temps ?

*Google a analysé et numérisé des millions et des millions de livres.

Qu'est-ce que la beauté ?

Un film de In a Nutshell – Kurzgesagt GmbH

© In a Nutshell – Kurzgesagt GmbH

Deux cent seize (bleu)

de Nils Völker

Lequel de ces paysages trouvez-vous le plus beau ?
Votez en utilisant un seul coupon détachable de votre ticket.

Milieu : © Abir Anwar, Flickr

10

Nos lointains ancêtres commencèrent à fabriquer des haches en pierre il y a 1 million d'années – avant d'avoir développé un langage, avant même d'être des Homo sapiens.

Chacune de ces haches en pierre a été conçue pour être symétrique.

D'un point de vue fonctionnel, cette symétrie n'avait aucune justification. Une pierre tranchante asymétrique aurait tout aussi bien fait l'affaire pour tuer un tigre à dents de sabre.

Des pierres symétriques de six mètres de haut ont aussi été découvertes sans qu'elles aient pu avoir aucune fonction pratique ; elles sont impossibles à soulever, et elles n'étaient certainement pas utilisées pour abattre des animaux. Nos ancêtres les ont faites symétriques parce qu'ils trouvaient la symétrie belle. Ils ont créé ces pierres pour montrer leur intelligence, leurs capacités motrices et leur ingéniosité, des atouts susceptibles d'impressionner leurs possibles partenaires.

Œuvres prêtées par le Museum d'histoire naturelle de Vienne et l'Université de Vienne, Collection d'étude de l'Institut de préhistoire et d'archéologie historique

© Eusebius, Flickr

11

La beauté a joué un rôle important tout au long de l'histoire de l'humanité, avant que cela ne change profondément au XXème siècle.

12

Le XIXème siècle était obsédé par la beauté.

Des artistes comme Anselm Feuerbach lui ont consacré leur carrière tout entière.

Mais cette quête de la beauté arrivait souvent à la limite du kitsch.

Deuxième à partir de la gauche : © Collection Robert Lehman, 1975

Milieu : © Commons Wikimedia

Tout à droite : © Neue Pinakothek, Munich

13

Vous êtes face à l'œuvre de l'architecte de Chicago Louis Sullivan.

C'est à lui que l'on doit la phrase : « La forme suit la fonction ». Et pourtant, cette forme qu'il a lui-même créée ne suit aucune fonction. Elle est, tout simplement.

© Bill Zbaren

Adolf Loos méprisait le « vol » des œuvres du passé.

Dans son essai intitulé “Ornement et crime” il juge criminel que les artisans perdent leur temps dans les ornements, puisque les ornements sont soumis aux caprices de la mode et risquent donc de rendre leur travail obsolète plus vite.

D'autant qu'ils rendent les œuvres plus chères à fabriquer.

Loos a eu une influence majeure sur le courant du Bauhaus en Allemagne et sur Le Corbusier en France.

Le Bauhaus a constitué la principale influence des réflexions autour de l'architecture et du design pendant les 100 années qui ont suivi.

Affiche, reproduction : © Wien Museum

L'idée que la simplicité était moins chère à fabriquer était contestable depuis le début.

Il a longtemps été difficile d'obtenir des lignes parfaitement droites, alors qu'une décoration riche permettait de cacher les défauts.

Fabriqué par une machine

Concepteur inconnu, Panier, Vienne, 1846

Argent, pressé et moulé

Fabriqué à la main

Josef Hoffmann, Bol en argent, Vienne, 1918

Exécution : Wiener Werkstätte

Loos estimait que beaucoup des idées venues du mouvement du Bauhaus allaient trop loin. Il était convaincu que l'absence d'ornement avait été transformée en une nouvelle sorte d'ornement.

En 1931, il écrivit une lettre au fabricant de verres Lobmeyr, suggérant d'ajouter un peu d'ornements à ces verres, plus tard.

Lobmeyr a demandé à Sagmeister & Walsh de concevoir les ornements pour les verres de l'auteur d'Ornement et crime.

Lettre, reproduction : Albertina, Vienne

Les verres ont été prêtés par J. & L. Lobmeyr

L'architecte Adolf Loos (1870–1933) a commencé sa carrière à Vienne au plus fort de l'historicisme architectural, qui consistait à copier différents styles historiques.

Hôtel de ville : néo-gothique
Opéra d'État : néo-Renaissance
Parlement : néo-classique

Adolf Loos, Le Corbusier et Mies van der Rohe

Un Autrichien, un Suisse et un Allemand ont réussi à convaincre le monde entier de ce à quoi l'architecture devait ressembler : ils ont créé les conditions préalables du Style international. La répétitivité était désormais internationale et intentionnelle. Que vous habitiez sous la chaleur étouffante des tropiques ou dans le froid glacé de l'Arctique, il fallait vivre et travailler dans une boîte.

Avant la Chine ressemblait à ceci.
Aujourd'hui Pékin ressemble à ceci.

Avant l'Afrique du Sud ressemblait à ceci.
Aujourd'hui Johannesburg ressemble à ceci.

Avant l'Indonésie ressemblait à ceci.
Aujourd'hui Jakarta ressemble à ceci.

Avant l'Alaska ressemblait à ceci.
Aujourd'hui Anchorage ressemble à ceci.

Avant l'Allemagne ressemblait à ceci.
Aujourd'hui Munich ressemble à ceci.

D'un point de vue architectural, c'est en Allemagne que le Style international a eu le plus de succès. Beaucoup de bâtiments avaient été détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale, il fallait donc les reconstruire. L'on a longtemps considéré que le Style international avait eu un tel succès parce que les architectes modernes étaient pour la plupart orientés à gauche, de sorte que leur popularité avait explosé après la défaite des nazis. Mais ce n'est pas aussi simple : Le Corbusier a travaillé comme planificateur officiel du gouvernement de Vichy pour une ville en France.

En 1935, Mies van der Rohe a participé au concours pour concevoir le pavillon de l'Allemagne alors que le pays était gouverné par les nazis ; ses premiers croquis représentaient déjà des drapeaux avec d'énormes croix gammées. L'élève du Bauhaus Fritz Ertl a créé le doigt d'honneur ultime du Fonctionnalisme à l'humanité – la Solution Finale du logement efficace : l'architecture des baraquements d'Auschwitz.

Chine : © american_rugbier, Flickr ; Pékin : © american_rugbier, Flickr
Afrique du Sud : © iStock/PaulGregg ; Johannesburg : © iStock/THGIFT777
Indonésie : © insidemyworld Flickr / Bob Pool Shutterstock ; Jakarta : © thisisinbalitimir, Flickr
Alaska : © Maurizio Ceol, Wikimedia Commons ; Anchorage : © Jon Konrath, Flickr
Allemagne : © Thomas Depenbusch, Flickr ; Munich : © Oliver Hallmann, Flickr

L'architecte Le Corbusier (1887-1965) voulait détruire un quartier entier au centre de Paris pour le remplacer par d'immenses tours. Il proposait de séparer les espaces résidentiels des espaces de travail par des autoroutes à plusieurs voies.

Nous savons aujourd'hui à quel point ce projet aurait été catastrophique. Les zones résidentielles auraient été mortes pendant la journée et les zones de travail mortes la nuit. Les urbanistes contemporains considèrent que l'exact opposé du projet de Le Corbusier – un usage mixte des espaces – est la clé du succès.

Ville radieuse : Paris 2000 de Clemens Gritl

© Clemens Gritl

La Première Guerre mondiale a été d'une brutalité incroyable, une guerre entre des nations supposées civilisées, qui se sont massacrées les unes les autres de façon terrifiante.

Beaucoup d'artistes ont perdu au front toutes leurs illusions quant aux valeurs de ces civilisations.

Puisque la beauté était auparavant vue comme une valeur morale, elle devait désormais être bannie de l'univers de l'art.

En 1917, Marcel Duchamp a ainsi tenté à travers *Fontaine* de faire d'un urinoir normal un manifeste contre l'esthétique.

Il tentait par là de supprimer la beauté de l'art.

Fontaine a été élue œuvre d'art la plus importante du XXème siècle par 500 experts.

© T.I.O.V.O.D.O.D.O.T. 2018 Sagmeister & Walsh

Coloriez ces peintures avec les crayons de couleur à votre disposition.

2ème étage

Écran de fumée

Cette installation a été réalisée en coopération avec la Fondation ERSTE.

Liminal Architecture

de Philip Beesley/Living Architecture Systems Group

Merci de ne pas toucher !

© PBA_Toronto_Liminal Architectur_by Philip_Beesley

Les 8 plus belles villes du monde

Au fil des enquêtes réalisées sur tous les continents pour savoir quelle est la plus belle ville du monde, ce sont toujours les huit mêmes noms qui reviennent : Barcelone, Le Cap, Kyoto, Paris, Prague, Rio de Janeiro, Rome, San Francisco.

Nous avons visité tous ces endroits fabuleux et ne pouvons dire le contraire : ce sont véritablement des villes magnifiques. Mais à chaque fois que nous allons dans ces villes, il s'avère que les gens venus de partout ont aussi été attirés par leur beauté, diminuant non sans ironie le plaisir qu'ils tirent de cette beauté.

Paris / Le Cap / Rome / Rio de Janeiro

Prague / Kyoto / San Francisco / Barcelone

De gauche à droite :

1 Barcelone : © horrapics, Flickr

2 Kyoto : © David Offi, Flickr

3 Prague : © Hyun Lee, Flickr

4 Saint-Pétersbourg : © Ninara, Flickr

Quand vous volez de Zurich à Bangkok, de Xi'an jusqu'à Bruxelles...

...vous devez vérifier votre carte d'embarquement pour comprendre où vous êtes – l'architecture de l'aéroport ne vous donnera aucun indice.

Une autre façon de savoir dans quelle ville vous êtes est d'essayer de mettre votre téléphone à recharger : les prises électriques sont toutes différentes.

Rangée du haut, de gauche à droite :

1 El Alto, Bolivie : © Russland345, Wikimedia Commons

2 Shaka, Afrique du Sud : © kelerei, Flickr

3 Aéroport de Zurich : © Daniel Poon, Flickr

4 Aéroport Suvarnabhumi, Bangkok : © Sorbis / Shutterstock.com

Rangée du bas, de gauche à droite :

1 Aéroport international de Bruxelles : © ver0nicka / Shutterstock.com

2 Aéroport international de Biju Patnaik, Bhubaneswar, Inde : © Subhashish Panigrahi, Wikimedia Commons

3 Aéroport international de Xi'an Xianyang, Xi'an, Chine : © Xiaotong Gao, Wikimedia Commons

4 Aéroport de Tromsø, Langnes, Norvège : © Rainer Lesniewski / Alamy Stock Photo

L'une de ces compositions a été créée par Mondrian.

L'autre est un faux.

Votez pour celle que vous pensez être l'originale en utilisant un seul coupon détachable de votre ticket.

Notre ami Chris McManus, chercheur britannique en psychologie spécialisé en esthétique, a consacré l'essentiel de son travail à étudier l'artiste emblématique du XXème siècle Piet Mondrian (1872-1944). Mondrian élaborait ses compositions avec une grande minutie ; l'analyse de ses peintures aux rayons X a révélé qu'il déplaçait indéfiniment les lignes avant de trouver la composition qui lui semblait la bonne. Nous avons réalisé ce test auprès de publics très différents. Près de 85 % des gens reconnaissent l'original, que le test soit réalisé en Europe, aux États-Unis, en Asie ou en Australie.

© Chris McManus

Beauté = Fonction

En tant que designers, nous sommes également amenés à nous intéresser à la beauté pour des raisons pratiques.

Dès que nous intégrons sérieusement la forme à notre étude, notre travail fonctionne systématiquement mieux.

Direction créative : Stefan Sagmeister & Jessica Walsh

Conception du son : Antfood

Lectures ASMR : Gwen Swinarton

Impression et animation 3D : Andreas Wannerstedt, Alexa Sirbu, Ben Fearnley, Bureau Klaus Alman, foam Studio, Lukas Vojir, Lioncolony, Machineast, Martín Salfity, Phillip Reisch

Direction : Jason Bergman

Impression / conception 2D : Matteo Pani, Daniel Brokstad, Shy Inbar, Chen Yu, Zak Tebbal, Gabriela Nami, Rachel Denti

Trouvez l'endroit le plus laid et le plus beau autour de vous.

Conception : Felipe Rocha, Katyayani Singh

Développement : Andrew McCarthy

Laquelle de ces formes trouvez-vous la plus belle ?
Votez en utilisant un seul coupon détachable de votre ticket.

Laquelle de ces couleurs trouvez-vous la plus belle ?
Votez en utilisant un seul coupon détachable de votre ticket.

La couleur la plus laide est le marron.
La forme la plus laide est le rectangle.

Est-ce que ceci est la chose la plus laide possible ?

Voyons ce qu'en pense le secteur du bâtiment ?

La boîte marron est l'une des solutions dominantes en architecture depuis un siècle. Il existe bien évidemment des raisons pratiques qui expliquent l'utilisation des formes rectangulaires. Mais si nous intéressons à l'architecture indigène/historique, le rectangle joue un rôle plutôt subalterne dans presque toutes les cultures.

Rangée du haut, de gauche à droite : 1 © Smallbones, Wikimedia Commons ; 2 © Albert duce, Wikimedia Commons ; 3 © ThirdUnit / Shutterstock.com ; 4 © Anna Rucka / Shutterstock.com ; 5 © Wikimedia Commons
Rangée du milieu, de gauche à droite : 1-4 Sagmeister & Walsh ; 5 © Joe Mabel, Wikimedia Commons
Rangée du bas, de gauche à droite : 1 © Beyond My Ken, Wikimedia Commons ; 4 © Mark Clifton, Wikimedia Commons

Les non-lieux sont des zones urbaines qui n'ont jamais été pensées, conçues ou même prises en considération.
Impulsées par des planificateurs et des constructeurs, sans jamais impliquer le travail d'un architecte, elles se multiplient librement dans et autour de nos villages, de nos agglomérations et de nos villes.
Elles recèlent un potentiel de transformation.

En haut à gauche : © vanhoosear, Flickr (adapté)
En haut à droite : © ume-y, Flickr (adapté)
En bas à gauche : © mrthk, Flickr (adapté)
En bas à droite : © Sagmeister & Walsh

Prenez ces tasses dans vos mains et prenez le temps de les toucher.
Vous sentez la différence ?

Fabriquée entièrement à la main
Fabriquée avec un tour de potier
Moulée à la machine

Tasses réalisées par Martina Zwölfer

Cette stratégie d'embellissement, très présente dans l'État indien du Rajasthan, ne demande aucune amélioration architecturale coûteuse.

Elle est produite automatiquement par les vêtements extrêmement colorés utilisés au quotidien par la population.

Nous avons d'ailleurs remarqué que les seules personnes avec des vêtements ternes étaient de riches touristes avec des shorts beiges et des sandales marron.

© Sagmeister & Walsh

Posez vos mains de chaque côté de la grille de métal et frottez-la lentement.
Votre peau ne vous semble-t-elle pas exceptionnellement douce et soyeuse ?
Recommencez, mais cette fois en posant une main d'un côté de la grille et la main d'un ami de l'autre côté.

Le concept original de cette installation vient de l'Exploratorium de San Francisco, où l'artiste Stefan Sagmeister était en résidence en 2007.

Des voies de chemin de fer aériennes construites dans les années 1930 pour les trains de marchandises étaient la quintessence de la structure utilitariste : elles remplissaient toutes leurs fonctions et n'étaient guère belle.

Lorsque les activités industrielles ont quitté Manhattan dans les années 1980, ces voies ont été fermées et laissées à l'abandon.

Les ateliers de design DS+R et James Corner Field Operations ont mis beaucoup d'amour et de soin à la conception d'un parc surélevé, qui a radicalement transformé le quartier de West Chelsea.

La High Line s'avèrera sans doute être l'un des projets architecturaux les plus importants de sa génération à Manhattan.

La High Line a également réussi à modifier le comportement de ses usagers.

Malgré les millions de visiteurs qu'elle accueille, vous ne verrez jamais un papier ou une canette de soda qui traîne.

Le New York Times a découvert que, six ans après son ouverture, les commissariats des environs n'ont jamais eu connaissance d'un seul crime commis sur la High Line.

© Iwan Baan

Nous avons créé un design pour un passage souterrain délabré sous la voie rapide entre Brooklyn et le Queens, qui servait principalement de toilettes la nuit pour les clients des bars du quartier.

Grâce à l'énorme « Yes » tagué sur le mur, de nombreux couples utilisent désormais ce passage comme cadre de leurs photos de mariage.

Une touche de peinture a transformé des toilettes en chapelle de mariage.

En haut à gauche : © Google Maps

En bas : © Pop Wed Co

Gilberto Kassab, le maire conservateur de São Paulo, a proclamé une interdiction presque totale de la publicité en extérieur en 2007, et il a fait démonter des milliers de panneaux d'affichage.

Il a aussi forcé les entreprises à réduire drastiquement la taille de leurs enseignes.

Il en a résulté une diminution significative de la pollution visuelle. Aujourd'hui, plus de 70 % de la population approuve l'interdiction et veut conserver une ville sans publicité.

© Marcelo Palinkas

Le designer Jeroen Koolhaas et l'écrivain Dre Urhahn ont créé le projet Favela Painting à Rio de Janeiro.

Ils ont invité les habitants du quartier à un barbecue pour discuter du projet, des formes qu'il prendrait et de ses objectifs.

Avec les voisins, ils ont ensuite repeint des immeubles, des places, des rues, et ils ont planté les graines de projets similaires ailleurs en Amérique du Sud.

© Skreidzeleu/Shutterstock.com

Laquelle de ces odeurs trouvez-vous la plus belle ?

Votez en utilisant un seul coupon détachable de votre ticket.

Merci d'ouvrir les bouteilles un bref instant et de bien les refermer ensuite.

Pain frais

Agrumes

Une molécule

Parfum de fleur

Avec le soutien de Sissel Tolaas @sssl_berlin IFF Inc.

Usine d'incinération de déchets, Hundertwasser

Usine d'incinération de déchets, anonyme

Entre 1988 et 1997, Friedensreich Hundertwasser a décoré la cheminée d'une usine d'incinération de déchets de Vienne avec des boules dorées. Il a également ajouté des colonnes de couleurs, rehaussées de ses éléments ornementaux caractéristiques.

Les architectes ont détesté.

Hundertwasser est devenu la risée de l'intelligentsia.

Et pourtant : nous préférons largement vivre près de l'usine d'Hundertwasser que près d'une usine d'incinération classique et purement fonctionnelle.

En haut à gauche : © Lukassek, iStock

En haut à droite : © von_armin, Flickr

En bas à gauche : © Royalty free

En Albanie, quand Edi Rama a été élu maire de Tirana, la capitale était dans un état de délabrement avancé, et de nombreuses barres d'immeubles grisâtres tombaient en ruine. Il n'y avait pas d'argent.

Rama a réussi à trouver des fonds et il a décidé de repeindre Tirana en couleurs. Le résultat final a aussi été une réduction de la criminalité et une hausse des recettes fiscales, car la population a estimé que le gouvernement faisait enfin quelque chose.

Rama n'est plus maire de Tirana.
Il est Premier ministre de l'Albanie depuis 2013.

En haut à gauche : © Ligak/Shutterstock.com
En haut à droite : © davduf, Flickr
En bas à gauche et à droite : © Anika Mikkelson

L'artiste tatoueur américain David Allen a élaboré une stratégie pour aider les femmes à se remettre d'une mastectomie suite à un cancer du sein.

Il développe son design avec chaque cliente, en tenant compte de la forme de sa poitrine, des cicatrices et de ses préférences personnelles.

© David Allen

Toutes les compagnies aériennes informaient leurs passagers des consignes de sécurité de la même manière.

Les passagers ignoraient ces messages.

Virgin Atlantic Airways a essayé une méthode plus esthétique. Elle a fonctionné.

Certaines compagnies aériennes avaient tenté d'imprimer les consignes sur la tablette pour forcer les passagers à les regarder pendant le vol. Cela ne fonctionnait toujours pas.

Cette vidéo a été vue plus de 12 millions de fois sur YouTube – y compris par des gens qui n'ont jamais pris l'avion.

Vidéo : © Virgin America

Copier la beauté

Veuillez créer le meilleur dessin possible de cette Jaguar Type E 1963 (maquette 1:8)*

Affichez votre dessin sur le mur.

*Nous savons que c'est difficile. Quelle courbe est reliée à quelle autre courbe ?
Si vous vous concentrez bien et essayez de regarder attentivement, cela deviendra plus facile.

Êtes-vous chromophobe ?

Où est-ce que vous adorez la couleur ?

Cette pièce est éclairée par une lampe à vapeur de sodium, un type de lumière fréquemment utilisé sur les chantiers ou pour les lampadaires.

Cet éclairage rend les nuances de rose et de bleu presque impossibles à différencier.

En collaboration avec Backhausen – L'art du tissage depuis 1849

Le concept original de cette installation vient de l'Exploratorium de San Francisco, où l'artiste Stefan Sagmeister était en résidence en 2007.

L'art des pochettes d'albums connaît actuellement un « âge d'or ».

Les œuvres réalisées ces deux dernières années dépassent en qualité la production de presque toutes les autres époques.

Je vous en prie, entrez.

La chanson "Heart" de Darkside sera jouée dans le noir.

Veuillez vous asseoir.

Avec le soutien de Master & Dynamic

@Darkside

Fugue permet aux grandes entreprises de sécuriser leurs données dans le cloud en les régénérant toutes les dix minutes.

Nous voulions mettre en avant cette fugacité dans son image de marque et avons opté pour une approche orientée vers l'esthétique, qui prend le contre-pied des conceptions traditionnelles de l'univers de la cybersécurité.

Cette approche visuelle a fonctionné : le PDG nous a raconté que, dans les salons professionnels, les stands de Fugue étaient littéralement envahis de clients.

La nouvelle identité graphique de la marque a même été saluée jusque sur des sites Internet de design, pourtant beaucoup de designers l'ont jugée trop belle. Le commentaire le plus fréquent était : « Oui, c'est joli. Mais ce ne sont pas de belles images qui vont faire fructifier les affaires. »

Cette idée est devenue tellement prégnante que le PDG de Fugue s'est senti obligé d'intervenir, en déclarant que la seule raison pour laquelle nous l'avions conçue ainsi était que nous pensions que cela fonctionnerait mieux qu'un design fonctionnel habituel.

© Sagmeister & Walsh

Derrière ce mur : prenez-vous en photo.

Essayez une tenue somptueuse.

Sponsorisé par Simple Booth

1. Mettez la cape verte.
2. Asseyez-vous et appuyez l'iPad pour commencer.
3. Faites défiler les motifs à l'écran pour choisir l'arrière-plan.
4. Quand vous avez trouvé ce qui vous convient, appuyez sur « Commencer ».
5. Prenez d'abord la photo, puis appuyez sur « Vignettes ».
6. Faites défiler les articles de mode et choisissez ceux que vous voulez porter.
7. Pincez et redimensionnez les éléments pour qu'ils s'ajustent à la forme de votre corps.
8. Quand vous avez fini, cliquez sur « Terminé » puis sur « Suivant ».
9. Envoyez-vous la photo par e-mail !

Avec ce photomaton, vous pouvez essayer un grand nombre de vêtements et d'accessoires conçus par les plus grands designers.

Un grand merci à tous les designers participants :

Leandro Cano

Edward Cuming

Cecile Feilchenfeldt Knitwearstudio Paris

Mary Katrantzou avec les bijoux Swarovski

MILLY

Jef Montes

Noa Raviv

Zandra Rhodes

Three As Four

Bernhard Wilhelm

La ville d'Amsterdam nous a demandé d'intervenir sur une de ses places.

Nous avons un budget de production de 6 000 €. Nous nous sommes rendus à la Banque des Pays-Bas pour échanger cette somme contre 600 000 pièces d'un centime d'euro.

En nous laissant guider par les pavés de la place, nous avons étalé les pièces avec l'aide d'une centaine de bénévoles.

Il s'agissait de réaliser un motif tellement beau qu'une personne, face à cette installation non surveillée, aurait été forcée de prendre une décision : est-ce que je veux conserver intacte la beauté de cette œuvre ou est-ce que je veux prendre l'argent ?

Nous ne nous attendions pas à ce que les habitants du quartier tombent amoureux de l'œuvre. Le jour de l'inauguration, un homme s'est présenté muni d'un grand sac plastique et il a emporté le plus d'argent qu'il pouvait. L'un des voisins a appelé la police. La police hollandaise a considéré qu'il s'agissait d'une œuvre d'art et qu'il fallait la protéger : toutes les pièces ont été ramassées et emmenées au commissariat pour être conservées en lieu sûr.

Notre installation n'aura survécu que quelques heures.

Sagmeister & Walsh en collaboration avec Richard The

Le designer français Thierry Jeannot participe, avec un grand groupe de personnes, à la récupération des déchets de la ville de Mexico. Ils ont méticuleusement assemblé ce lustre, entièrement fait à partir de déchets.

Depuis 2015, Thierry Jeannot organise des ateliers destinés aux habitants qui vivent de la récupération des déchets aux abords du centre-ville de Mexico. En mars dernier, ils ont commencé à fabriquer un lustre pour l'exposition Beauty de Sagmeister & Walsh, en utilisant des matériaux trouvés dans la rue.

J'essaie d'imaginer comment ce sera, l'aspect qu'il aura, comment les gens vont réagir quand ils le verront.

Chaque œuvre est comme un rêve qui prend forme.

Découper ces morceaux petits mais importants m'a aidé à sortir de la drogue.

Problèmes... ici nous les faisons briller.

Il faudrait que les gens comprennent que tout peut être transformé.

Tout peut être nettoyé.

C'était un processus de conception, mais aussi de contemplation.

Nous tenons à remercier tout particulièrement :

Lilia Hernández

Sylvia Hernández

Reyna Mérida

Jose Luis Rivera

Miguel Angel Valencia

David Urzúa

Nosotros Reciclamos / Projet Nauyaca / Valais Solidaire / Avina Stiftung / MAK, Vienne / Sagmeister & Walsh / Stefan Sagmeister

Musique : Blue Dot Sessions

Vous savez, avec tous ces déchets on peut récupérer beaucoup de choses, et on abîme moins la terre et l'air.

Un film de Arin Pereira / Thierry Jeannot

© 2018. Arin Pereira

Nous sommes souvent démunis face aux ravages que les humains infligent à la nature. Mais il y existe aussi des tas d'exemples où nous pourrions affirmer que l'injection d'une installation humaine a vraiment accru la beauté de la nature.

Elle a transformé la nature en un paysage.

Bali (Indonésie), avant la présence humaine
Bali (Indonésie), après la présence humaine

Bregenzerwald (Autriche), avant la présence humaine
Bregenzerwald (Autriche), après la présence humaine

Haut : © cairnhunters, Flickr

Bas : © Friderich Böhringer, Wikimedia Commons

L'architecte bolivien Freddy Mamani a construit plus de soixante immeubles à El Alto – la ville la plus haute du monde – en associant le style indigène, l'Art déco et un côté tape-à-l'œil inspiré de Las Vegas. Il explique ses conceptions en discutant avec ses équipes. Il n'a pas de bureau.

© Peter Granser, de : El Alto, éditions Taube, Munich 2016

Escalier

Platon a pensé la beauté comme une valeur morale.
Tout ce qui est bon est beau, tout ce qui beau est bon.

Platon pensait aussi que tout ce qui est beau est vrai.

Cet extincteur a été orné de perles par des membres de la tribu Huchiol du Mexique.
Est-il plus beau maintenant ?
Et, est-ce qu'un extincteur doit être beau ?

Beauty Song de Siskiyou

@Siskiyou

Hall

Translation dispenser

© Stefan Sagmeister - Production Fondation d'entreprise Martell, 2021

L'écrivain français Théophile Gautier (1811–1872) pensait qu'une chose qui fonctionnait bien ne pouvait pas en même temps être belle.

Il s'est demandé : « Quelle est la pièce la plus fonctionnelle dans un musée ? »

Et il a répondu : « Les toilettes ».

Les toilettes sont rarement la plus belle pièce.

Utilisez le rouleau que vous trouvez le plus beau !

Sagmeister & Walsh

Lotus

Mimosa

Cosy, Unser Liebstes

Confort

Ultra doux

Les points noirs représentent le nombre de fois où les rouleaux ont été remplacés, montrant la popularité de chaque papier.

Éthique = Esthétique*

* Ludwig Wittgenstein

Merci à tous les prêteurs, artistes et architectes, nommés ou non, ainsi qu'à toute l'équipe de Sagmeister & Walsh, du MAK et de la Fondation d'entreprise Martell pour les innombrables heures, l'incroyable amour et le soin qu'ils ont mis dans cette exposition.

museum angewandte kunst

