

Panel's title : Design: Academic Discipline and Profession
Titre du panel : Le design: discipline universitaire et métier

Coordinator (Affiliation, University...) : Emilie Bonnard (1 : C.I.E.R.E.C. *Université Jean Monnet - Saint-Etienne, Université de Lyon*
 2 : LARA-SEPPIA, *Institut Supérieur Couleur Image Design, Université Toulouse Jean Jaurès*)

Language : Français / English

Topics : (Arts, Design, Crafts)

Panel presentation :

We offer a seminar on the issue what is design as an academic discipline and profession, with regard to China and Japan? It will be presented by the intervention of three people who did research in China: one studies smell design, another one works on ceramics and crafts, and the third one takes an interest about urban design. One more people has done research in Japan on techniques of dyeing. The diversity of the contributors profile appears to already reflect the diversity of practices that are grouped under the term "design". In China and Asia, the research in this area is mainly conducted by practicality, intimately linked to the practices of designers and teaching that form the new generations by perpetuating ancestral know-how techniques, while allowing mutation of the society. In France, recently the "design" replaces "applied arts" in the teaching of our discipline, ending the separation between the drawing: technical, gesture, and the conception : from idea until the end of the design process. To understand what is design in France, China and Japan, but also what types of relationships are established between these cultures that are redefining the concept of design, we will study it genealogy that goes through different countries and the different practices which it follows: art, crafts, fine arts, decorative arts, applied arts, architecture, ...

Résumé du panel :

Nous proposons un séminaire sur la problématique qu'est-ce que le design en tant que discipline universitaire et métier, au regard de la Chine et du Japon ? Il sera présenté par l'intervention de trois personnes ayant fait des recherches en Chine : sur le design olfactif, sur la céramique et l'artisanat, et sur le design urbain, et une personne ayant fait des recherches au Japon, sur les techniques de teinture. La diversité du profil des intervenantes semble déjà refléter la diversité des pratiques que l'on regroupe sous le terme "design". En Chine et en Asie, la recherche dans ce domaine est majoritairement menée par l'aspect pratique, intimement lié aux pratiques des designers et à l'enseignement qui forment les nouvelles générations, en perpétuant des savoirs faire techniques ancestraux, tout en permettant une mutation de la société. En France, depuis peu le « design » remplace les « arts appliqués » dans l'enseignement de notre discipline, mettant fin à la séparation entre le dessin : la technique, le geste, et le dessein ou l'acte de concevoir : de l'idée jusqu'au terme du processus de conception. Pour comprendre ce qu'est le design en France, en Chine et au Japon, mais aussi quels types de relations se tissent entre ces cultures qui redéfinissent la notion même de design, nous étudierons sa généalogie qui passe par différents pays, et les diverses pratiques desquelles il découle : l'art, l'artisanat, les arts plastiques, les arts décoratifs, les arts appliqués, l'architecture, ...

Key words : *design; art; crafts; China; Japan*

Participants :

- 1) **Name(s) (Affiliation, University...)** : Emilie Bonnard (1 : C.I.E.R.E.C. Université Jean Monnet - Saint-Etienne, Université de Lyon
 2 : LARA-SEPPIA, Institut Supérieur Couleur Image Design, Université Toulouse Jean Jaurès

Communication's title : .L'engouement du design olfactif en Chine
Titre de la communication : .The Keen Interest of Smell Design in China

Language : Français / English :

Presentation :

China and France have a rich culture of design and perfume. Currently, perfumery uses ingredients from China, but the making of perfume is made in France. The French designers fond of Orientalism and Chinese designers wishing to westernize. They show the aesthetics and practices of the other culture. The East: this fixed reference point becomes mobile and disorients, it confuses the issue. Thus, cultures meet, observe, interact, intersect, weave, are formed, penetrate, migrate from one continent to the other, challenge, and thus blend, crossbreed, hybridize, metamorphose, allowing the emergence of new forms, new uses, new languages, new aesthetics, creating new cultures.

Migration takes place, both, immigration: in- inside, and emigration: e- outside. The designer as a smuggler of culture, performer, writer, drawer allows this mutation. He is an actor, an instigator of the transformation of society, we shall see it with smell design. Initially it disorients, but then it helps guiding the user. The etymology of the word "design" refers to a movement of sign relative to an origin, further interculturalism manifesto this movement.

Résumé :

La Chine et la France ont une riche culture du design et du parfum. Actuellement, la parfumerie utilise des ingrédients venant de Chine, mais la confection des parfums se fait en France. Les designers Français friands d'orientalisme et les designers Chinois souhaitant s'occidentaliser reprennent l'esthétique et les usages de l'autre culture. L'Orient : ce point de repère fixe devient mobile et désoriente, brouille les pistes. Ainsi, les cultures se rencontrent, s'observent, dialoguent, se croisent, se tissent, se nouent, se pénètrent, migrent d'un continent à l'autre, s'interpellent, et donc se mélangent, se métissent, s'hybrident, se métamorphosent, permettant l'éclosion de nouvelles formes, de nouveaux usages, de nouveaux langages, de nouvelles esthétiques, engendrant de nouvelles cultures.

Une migration s'effectue, à la fois, immigration : in- dedans, et émigration : é- hors de. Le designer en tant que passeur de culture, interprète, scénariste, dess(e)inateur permet cette mutation. Il est un acteur, un instigateur de cette transformation de la société, nous le verrons avec le design olfactif. Dans un premier temps il désoriente, mais pour mieux orienter l'utilisateur. L'étymologie du mot « design » renvoie à un déplacement de signe par rapport à une origine, or l'interculturalité manifeste ce déplacement.

Key words : design, perfume, china, culture, intercultural

- 2) Name(s) (Affiliation, University...) : XUN Yi (C.I.E.R.E.C. *Université Jean Monnet - Saint-Etienne, Université de Lyon*)

Communication's title : *Heritage for Metropolisation.*

The Rehabilitation of Historic Districts in China Through the Example of Wuhan Tiandi.
Titre de la communication : La réhabilitation des quartiers historiques en Chine à travers l'exemple de Wuhan Tiandi.

Language : Français / English :

Presentation :

The nineteenth century district of Wuhan, located in the ancient city of Hankou, has been formed during China's trade openness in the second half of the XIXth century, when foreign concessions have been settled in the city. However, in the early twenty-first century, the historic district of Wuhan is in a declining situation, faced with the rapid metropolisation of the city. Local authorities launch a "networking" strategy in order to revitalize the old central districts. In this perspective, the rehabilitation project "Wuhan Tiandi" was born and revolves around a multimodal transportation station, located in the heart of the nineteenth century district. The old neighborhood has turned into a modern touristic and commercial area and its network of traditional streets is integrated to the metropolitan transport network. The issue of this communication is built around this project of rehabilitation. What are the effects of this urban regeneration project on the heritage district of Wuhan? What is the role of this project in the metropolisation process of this Chinese second-rank city? By answering these questions, our thesis shows the inseparable relationship between rehabilitation projects and the metropolisation of Wuhan. The dissertation also seeks to reveal the pragmatic and interventionist posture of urban planning in China. Certainly, the way to safeguard the urban heritage depends on the interests of the market, but the most important actors of the projects are the State and the local governments.

Résumé :

Le quartier du XIXe siècle de Wuhan, situé dans l'ancienne ville de Hankou, s'est formé pendant l'ouverture commerciale de la Chine dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au moment où les concessions étrangères ont été installées dans la ville. Cependant, au début du XXIe siècle, le quartier historique de Wuhan est dans une situation de déclin, confronté à la métropolisation rapide de la ville. La ville se lance ainsi dans une stratégie de « mise en réseau », dans le but de redynamiser les vieux quartiers centraux. Dans cette perspective, le projet de réhabilitation « Wuhan Tiandi » voit le jour et s'articule autour d'une station de transport multimodale, implantée au coeur du quartier du XIXe siècle. L'ancien quartier est transformé en une zone touristique et commerciale moderne et son réseau de ruelles traditionnelles est intégré au réseau de transport métropolitain. La problématique de cette communication est élaborée autour de ce projet de réhabilitation : quels sont les effets de ce projet de réhabilitation urbaine sur ce quartier patrimonial de Wuhan ? Quel est le rôle joué par ce projet dans le processus de métropolisation de cette ville chinoise de second rang ? En répondant à ces questions, notre thèse montre la relation indissociable entre les projets de réhabilitation et la métropolisation de Wuhan. L'argumentaire cherche aussi à révéler la posture pragmatique et dirigiste de la Chine en matière d'urbanisme. Certes, la façon de sauvegarder le

patrimoine urbain dépend des intérêts du marché, mais les acteurs les plus importants des projets sont l'État et les gouvernements locaux.

Key words : Heritage, Metropolisation, Rehabilitation, Urban Space, Network.

- 3) Name(s) (Affiliation) : Delphine TALBOT (LARA-SEPPIA *Institut Supérieur Couleur Image Design, Université Toulouse Jean Jaurès*)

Communication's title : *From the dye to the classification of colors: names, practices and know-how in France and in Japan*

Titre de la communication : *De la teinture à la classification des couleurs : noms, usages et savoir-faire en France et au Japon*

Language : Français / English :

Presentation :

From the dictionaries of the colors of Annie Mollard-Desfour and the dictionary of the Japanese colors of Sachio Yoshioka, the author proposes a comparative study of the categorization of colors. From the classification of the main families of colors, associated with a more abstract or material culture, with a study of the nuances and the tints, among which the naming and the combinations build a certain shape of poetics, the communication will allow to encircle better the manners to design the chromatic space in both countries.

By the experience of the dye (practice, experiment and teaching), several stays in Japan and a research collaborated with a Japanese Professor, the author will examine the various methods of approach the coloring. Methods, techniques, gestures and finally the obtaining of the coloris : from an ethno-poïetics attentive to the singular processes to the definition of a common poetics, built in the relation, the conference will offer to the public the possibility of discovering one fields of the founding design (the color), associated with a craft tradition (the dye), under the angle of the "interculturality".

Résumé :

À partir des dictionnaires des couleurs d'Annie Mollard-Desfour et du dictionnaire des couleurs japonaises de Sachio Yoshioka, l'auteur propose une étude comparative de la catégorisation des couleurs. De la classification des grandes familles de couleurs, associées à une culture matérielle ou plus abstraite, à l'étude des nuances et des teintes, dont les nominations et les combinaisons construisent une certaine forme de poétique, la communication permettra de mieux cerner les manières de concevoir l'espace chromatique dans les deux pays.

Par l'expérience de la teinture (pratique, expérimentation et enseignement), plusieurs séjours au Japon et une recherche collaborée avec un Professeur des Universités Japonais, l'auteur examinera les différentes manières d'aborder la coloration. Méthodes, techniques, gestes et enfin l'obtention des coloris : d'une ethno-poïétique attentive aux procédés singuliers à la définition d'une poétique commune, construite dans la relation, la conférence offrira au public la possibilité de découvrir un champs du design fondateur (la couleur), associé à une tradition artisanale (la teinture), sous l'angle de l'interculturalité.

Key words : color, design, dye, ethno-poïetics, poetics, Japan

- 4) Name(s) (Affiliation, University...) : Shiau-Ting HUNG (Docteur en Littérature générale et comparée de l'Université Paris Sorbonne Nouvelle)

Communication's title : An Aesthetic Perspective on the Space of Exile in *Crystal Boys*

Titre de la communication : La construction esthétique de l'espace et le poétique de l'exil dans *Garçons de cristal*

Language : Français / English

Presentation :

The novel written by Pai Hsien-yung, *Crystal Boys*, presents the story of some young characters, banished from their familial milieu of origin. The constitution of space, such as “The Kingdom of Night” and “Land of Beatitude”, refers at a time to the stories from ancient literature, at the same time to the tragic love story within the fictional context. The construction of the space takes often the form of a literary tale and manifests the aesthetic symbols of exile: Birds without paws, the ocean, the flower in the mirror and the moon in the water, and so on.

Is there always a starting point, an end, of an exile? How do we read a space of exile in the fiction? Michel Serres says that the cycle of disconnection and connection are based on the binary logic, and represents the philosophical imagination of the relation between space and identity. The author talks about the “bridge” like a symbol of connection. The objects that would stimulate the imaginary of the space of exile refer to the discourses of Bachelard.

An aesthetic perspective regarding to the constitution of space in *Crystal Boys*, has a function of representing the poetic which allows to construct a place of connection between the imaginary and the real, the beauty and the tragedy that would transform the present reality represented in the fiction.

Résumé :

Le roman de l'écrivain Bai Xian-Yong, *Garçon de cristal* (1995), présente l'histoire de personnages, bannis de leurs milieux familiaux d'origine. La constitution d'espaces tels que « Royaume de la nuit » et « Terre de Béatitude » se réfère à la fois aux récits de la littérature chinoise ancienne, et dans le même temps aux légendes se rapportant à l'amour tragique. La construction de l'espace mythique prend souvent la forme du conte littéraire et se manifeste dans les symboles de l'exil : l'oiseau sans patte, l'océan, la fleur dans le miroir et la lune dans l'eau.

S'agit-il d'un point de départ, d'une fin, pour l'exil ? Comment lire l'espace de l'exil dans la fiction ? Michel Serres montre comment le cycle de déconnexions et connexions est basé sur une logique binaire, et représente l'imaginaire philosophique du rapport entre l'espace et l'identité. Le

philosophe parle du « pont » comme d'un symbole de la connexion. Les objets qui stimuleraient l'imagination de l'espace font référence aux discours bachelardiens.

Le regard esthétique de la formation de l'espace dans *Garçons de cristal* semble avoir pour but de représenter la poésie de l'espace qui permet de constituer un lieu de connexion entre l'imaginaire et le réel, du beau et la tragédie, qui serait susceptible de transformer la réalité présente dans la fiction.

Key words :exil ; espace