

Atelier Espinosa — design global créatif : Architecture intérieure, design et art pour le secteur de la Santé

Artiste et Designer lyonnais, Jean-Paul Espinosa a créé l'Atelier Espinosa en 2004. A travers les projets qui lui sont confiés, l'Atelier raconte une Histoire cohérente dans les lieux grâce aux couleurs, aux lumières et aux sons mais également grâce à l'ameublement ou encore la signalétique. La cohérence des projets passe par la création de groupes de travail avec les Maîtres d'Ouvrages, les Architectes et les Constructeurs. En tant qu'artiste, Jean-Paul Espinosa poursuit un travail de création sur les rapports qu'entretiennent la lumière et les couleurs. De plus, l'Art étant reconnu comme un facteur de bien-être, l'équipe de l'Atelier Espinosa souhaite le rendre accessible et adapté aux lieux. Ainsi, chacun des travaux est matière à développer l'intégration de l'art dans l'architecture et le design.

Plus de précision avec Jean-Paul Espinosa, directeur artistique

La création de l'Atelier Espinosa...

Jean-Paul Espinosa : Après avoir effectué ma formation aux Beaux-Arts, j'ai longtemps exercé dans des cabinets d'architectes et des ateliers de créateurs de mobilier, entre autres. Au cours des années 2000, j'ai constaté le manque d'une offre globale prenant en compte tous les aspects liés aux espaces conçus. A la suite de ce constat, j'ai décidé d'ouvrir mon atelier en 2004 avec pour volonté de créer des espaces vivants et joyeux, bénéficiant d'une vision globale.

Comment définiriez-vous la philosophie de l'atelier ?

J.-P. E. : Nous créons des lieux chaleureux et prenons en compte, dès les premières étapes de nos projets, des sujets souvent traités en dernière instance tels que le mobilier, la signalétique, l'art ou les graphismes. Chacun de nos projets bénéficie d'une notion essentielle qui est la narration d'une histoire prédéfinie au sein du lieu conçu.

Quels sont les profils des collaborateurs composant vos équipes ?

J.-P. E. : L'atelier regroupe des architectes d'intérieur, des scénographes et des graphistes. Nous tenons à ce que ces profils complémentaires abordent ensemble nos projets et soient systématiquement intégrés à une équipe élargie impliquant nos partenaires sur chacune de nos opérations. L'Atelier défend et entretient une vision artistique : nous considérons l'art comme un composant à part entière de tout espace que nous concevons. Durant

le développement d'un projet, chacun de nos collaborateurs apporte son savoir-faire et sa vision de la manière dont il convient d'intégrer la narration dans la conception, en fonction de sa spécialisation.

Sur quels secteurs développez-vous vos projets d'architecture d'intérieur ?

J.-P. E. : Nous intervenons très souvent dans le secteur de la santé. Lorsque j'ai monté cet atelier, ce secteur disposait de réponses très pauvres en matière d'architecture d'intérieur, de couleurs, de signalétique et de composants des espaces. En équipe, nous avons rapidement fait valoir leur savoir-faire auprès des acteurs du secteur. Nous travaillons également dans d'autres spécialisations telles que les entreprises, notamment les sièges sociaux, l'hôtellerie et la création de chartes graphiques pour des commerces. Cette activité très élargie nous permet de faire profiter chaque secteur des différentes avancées que nous constatons dans le cadre de nos missions variées auprès de nos clients. Ainsi, nous intégrons, par exemple, dans le domaine de la santé des avancées opérées dans le domaine du coworking.

Existe-t-il des similitudes dans l'ensemble de vos projets pour ces différents secteurs ?

J.-P. E. : Nous retrouvons toujours une volonté d'exprimer une certaine joie dans le graphisme proposé ainsi qu'une cohérence dans la narration des espaces. De ce fait, pour chaque opération, nous identifions une thématique principale liant tous les choix faits. Cette thématique doit correspondre au geste que nous devons apporter au sein d'un espace et aux attentes du client. Le lieu en lui-même devient donc un élément de communication pour le client. Afin d'optimiser le rendu, nous organisons des échanges très réguliers avec notre client pour comprendre ses besoins en matière d'espaces et d'ambiances.

Quelles sont vos expériences vous permettant de nourrir vos réponses faites au secteur de la santé ?

J.-P. E. : Notre approche scénographique nous permet d'apporter aux espaces des établissements de santé un rythme très travaillé s'adaptant aux secteurs les plus calmes et les plus dynamiques d'une structure sanitaire. Ainsi, les parcours en muséographie et nos expériences en scénographie dans le domaine de l'art, et plus précisément de la danse contemporaine, incluant des mises en scène des espaces sont des expériences enrichissant notre réponse aux acteurs de santé.

Dans quelle mesure l'art est-il un facteur de bien-être ?

J.-P. E. : Certaines formes d'art véhiculent une énergie bienfaisante ; c'est cette force que nous utilisons dans notre conception. Nous évitons l'art politisé qui revendique ou interroge le spectateur ; notre but premier est d'apporter un art apaisant dans des lieux publics tels que l'hôpital pour encourager des lieux plus ouverts et accueillants.

Comment rendez-vous cet art accessible aux espaces que vous concevez ?

J.-P. E. : Pour rendre cet art accessible, nous l'adaptions, d'abord, aux budgets de nos clients. Nous pouvons, par exemple, utiliser une véritable œuvre d'art reconnue et cotée, placée à l'entrée et qui servira de base au développement d'une thématique commune à l'ensemble du bâtiment. Cette œuvre est intégrée à la conception et influence ainsi la signalétique et la narration des espaces.

Comment cette approche influence-t-elle la signalétique ?

J.-P. E. : Elle apporte une grande cohérence. Les lieux vastes sont souvent traités par des spécialistes de domaines très variées et ne bénéficient pas toujours d'une vision commune offrant une cohérence d'ensemble au bâtiment. Les lieux s'en trouvent complexifiés, souvent plus coûteux et leur lisibilité souffre d'informations parfois contradictoires.

Comment l'art et le design peuvent-ils contribuer à humaniser davantage les espaces d'accueil d'un établissement de santé ?

J.-P. E. : L'art permet à l'utilisateur d'adopter une vision plus positive et d'être plus ouvert sur son environnement et non uniquement sur le bâtiment dans lequel il se trouve. Il donne aussi une âme au lieu, lui apporte une respiration. Le design est, quant à lui, lié à l'observation des usages et à la définition de réponses manquantes en matière d'équipement ou d'espace. Notre approche « *art in design* » nous permet d'intégrer la dimension positive de l'art dans le design.

Comment insuffler l'émotion artistique dans le milieu de la santé très anxieux ?

J.-P. E. : Un lieu se conçoit comme une musique et, pour être plaisant, il nécessite une harmonie. En tant que concepteur, nous devons composer et rythmer l'espace. Nous devons également accompagner nos clients et les conseiller dans les investissements nécessaires au développement de telles solutions. Pour ce faire, nous devons traiter les premières appréhensions de nos clients liées à l'art et au design et leur fournir des preuves de l'efficacité des réponses proposées.

Quels sont les repères vous permettant d'intégrer une dimension artistique aux espaces des établissements de santé ?

J.-P. E. : L'une de nos réflexions de base en lien avec la conception des espaces intérieurs de ces établissements concerne le rythme aux axes de circulations nombreux et importants. La dimension artistique permet de proposer une expérience de déambulation et des trajets plus agréables aux utilisateurs. Nous traitons également des espaces souvent oubliés, tels que les plafonds. Dans les hôpitaux, ces surfaces ont une importance particulière. Nous privilégions avec notre démarche « *art in design* » la production d'objets utiles à la dimension artistique et pouvant être industrialisés.

Quelles sont les différences entre votre approche d'un espace sanitaire et d'une structure médico-sociale ?

J.-P. E. : La réflexion sur l'espace et sa rythmique est similaire. En revanche, la forme varie grandement. Nous échangeons avec les professionnels de santé réunis en groupe de travail pour développer leur projet. Selon ces discussions, nous proposons des formes et des couleurs précises pour chaque espace. Outre les attentes des équipes de l'établissement, ces réponses peuvent aussi varier en fonction de la patientèle ou de la durée moyenne de séjour, entre autres. Cette approche nous permet de construire notre réponse en collaboration étroite avec les professionnels de santé.

Existe-t-il des tendances dans le domaine de l'architecture d'intérieur ?

J.-P. E. : L'importance des tendances varie en fonction du secteur dans lequel nous intervenons et de la nature du bâtiment conçu. Une boutique, par exemple, accordera une importance bien plus grande aux tendances qu'un hôpital recherchant avant tout une certaine pérennité afin d'être pleinement opérationnel pour les 15 à 20 prochaines années. Au-delà des tendances, tous les projets impliquent des valeurs que le client souhaite exprimer.

Comment parvenez-vous à susciter des souvenirs positifs au sein des établissements de santé ?

J.-P. E. : En reprenant certaines avancées en matière de conception dans le secteur hôtelier, nous pouvons intégrer au sein des établissements de santé des réponses nouvelles et innovantes. Ainsi, l'empreinte olfactive et d'autres solutions étudiées pour stimuler tous les sens de l'utilisateur permettent de l'apaiser et de pallier le caractère anxieux d'un établissement de santé. Les restaurants et entreprises bénéficiant d'open spaces sont équipés de solutions très intéressantes en matière d'acoustique, que nous redéployons dans les lieux de santé.

Comment définiriez-vous votre objectif de faire rentrer la ville dans l'hôpital ?

J.-P. E. : L'Atelier Espinosa défend un principe de fluidité facilitant la circulation et la vie. Aussi, nous encourageons l'entrée de la vie extérieure dans le bâtiment. Ce principe correspond à une volonté croissante des maîtrises d'ouvrage d'intégrer des commerces et des services au sein de leur établissement et de les ouvrir à la population extérieure. Cette ouverture permet de faire de l'hôpital un lieu de vie étroitement connecté à la ville. Nous avons très récemment achevé la construction d'un vaste hall d'accueil d'hôpital à Brest. Auparavant déserté, ce hall accueille désormais les universitaires, étudiants et enseignants. Le hall est devenu un véritable lieu d'échanges.

Comment employez-vous les couleurs et la lumière pour vous éloigner du cadre austère souvent caractéristique d'un établissement de santé ?

J.-P. E. : La couleur est un élément véhiculant beaucoup d'énergie et doit donc être maniée avec prudence. Elle a également une fonction rythmique, facilite le repérage de l'utilisateur et permet représenter la plupart des spécialités médicales. Il convient donc de sélectionner chaque couleur en fonction du lieu dans lequel elle doit être intégrée et de l'employer avec parcimonie. Elle doit être mise en valeur par de très larges surfaces blanches. Cette couleur est également mise en valeur par des jeux de lumière travaillés. La variation de lumière est une méthode efficace pour valoriser certaines couleurs et en atténuer d'autres. Nos « *lightbox* », créées en interne, installées dans les hôpitaux permettent de rythmer les axes de circulation et de distraire ou d'apaiser les patients et les visiteurs durant les moments d'attente.

Certaines matières ou certains matériaux sont-ils incompatibles avec l'hôpital ?

J.-P. E. : L'hôpital est régi par des contraintes d'hygiène particulièrement fortes réduisant les possibilités des matériaux utilisés pour habiller ses espaces. Depuis quelques années, les vues limitant l'hôpital à l'emploi de certains matériaux plastiques s'élargissent et autorisent de véritables matières tels que l'acier, le bois ou le béton apparent tout en respectant les normes d'hygiène.

Les acteurs impliqués dans un projet de construction hospitalière sont-ils conscients de l'importance du ressenti émotionnel des usagers dans la conception des espaces ?

J.-P. E. : Tous ne reconnaissent pas encore l'importance de ce sujet. Mais il est essentiel que le maître d'ouvrage en prenne progressivement conscience. Tout changement passe par une volonté politique encourageant ce type d'évolutions. De plus, il convient de prendre en compte, dans ces évolutions, les logiques des différents intervenants, qu'ils soient constructeurs, promoteurs ou architectes puisque nous sommes associés avec eux sur chacun de nos projets. Les décisions prises par l'Atelier doivent être raisonnées et cohérentes afin de pouvoir être relativement simples à mettre en œuvre.

De quels moyens disposez-vous pour encourager cette sensibilisation ?

J.-P. E. : Chacun de nos interlocuteurs est particulièrement réceptif à un sujet précis. Les constructeurs s'intéressent aux délais des opérations et à leur coût, le maître d'ouvrage oriente ses réflexions vers la qualité de séjour du patient et le bien-être des utilisateurs des installations. Notre cible finale reste le patient, le visiteur et le professionnel de santé.

L'architecte est-il le professionnel le plus à l'écoute de votre discours ?

J.-P. E. : L'importance accordée à notre approche dépend de la sensibilité de chacun et non uniquement d'une fonction ou d'un profil professionnel. Nous avons collaboré, par exemple, avec des constructeurs et des promoteurs entretenant une vision très positive de ce que doit devenir l'hôpital. De nombreux architectes sont également de grands partenaires avec qui nous partageons cette sensibilité.

Vous inspirez-vous de projets à l'international ?

J.-P. E. : Les acteurs les plus innovants dans notre domaine se situent au nord-est de l'Europe, notamment en Suède et en Norvège. Ils mènent des recherches très poussées en médecine et autour de l'accueil du patient. Les maîtres d'ouvrage français voyageant et restant ouverts à ce type d'approches peuvent être à l'origine de projets reprenant les principes fondamentaux de ces opérations scandinaves innovantes. Ils doivent alors s'entourer de partenaires également sensibilisés sur ce sujet.

Quelle est votre vision du développement de l'architecture d'intérieure dans les établissements de santé ?

J.-P. E. : Nous constatons le développement de l'ambulatoire et de la télémédecine et une volonté très marquée de réduire au strict minimum la durée de séjour du patient à l'hôpital. Pour la personne n'ayant d'autre choix que de demeurer hospitalisée, notre atelier donne un rôle prépondérant à l'art et la scénographie pour promouvoir des lieux vivants, accueillant des activités quotidiennes et permettant aux visiteurs de rester actifs. L'accueil est un espace important pour animer les lieux hospitaliers et rendre l'hôpital plus agréable à traverser, et au final, à vivre.

