

SUBJE : TIVE

REFERENCES

Architecture
Interior design
Design
Graphic design
Pavillon
Art
Photography

VOL .1

Eng
Thibault
Subjective project

Fr
Berthy
© Yumo Studio

SUBJECTIVE

Casa Cono 1

Estudio Atemporal
Photos by Lgm Studio - Luis Gallardo
2022, Simon El Alto, Mexique.

Upstanding Coffe 13

TheFirtsPenguin Architect
Photos by Kiwoong Hong
2021, Seoul, South Korea.

Garden Pavillon and reflection 25

Shim Sutcliff Architect
Photos by Scott Norsworthy
1988, Ontario, Canada.

SUBJECTIVE

**VOL .1
NATURE'S TIME**

Bonjour !

Ce projet a pour vocation d'exprimer une vision personnelle du design et de l'architecture, tout en explorant la pratique éditoriale. C'est aussi une manière de partager mon univers esthétique, tel que je le perçois et l'interprète.

Bonne lecture !

Welcome !

*The project aims to express a personal vision of design and architecture, while exploring editorial practice.
It's also a way of sharing my aesthetic universe, as I perceive and interpret it.
Enjoy your reading !*

Casa Cono

Réalisé par l'agence Estudio Atemporal en 2022, «Casa Cono» est une résidence réalisée pour un jeune couple désireux d'échapper au confinement urbain. Basée à San Simon El Alto, Mexique.

Designed by Estudio Atemporal in 2022, «Casa Cono» is a residence designed for a young couple seeking an escape for urban confines. Based in San Simon El Alto, Mexico.

© Luis Gallardo

Entrée principale à l'arrière du bâtiment.
Entry at the back of the building.

© Luis Gallardo

Le bâtiment illuminé en fin de journée.
The building light up at the end of the day.

© Luis Gallardo Vue de la piscine en face de la maison dans la nature. *View of the pool in front of the windows in nature.*

© Luis Gallardo

Le bâtiment s'intègre à l'environnement.
The building fits into its environment.

Éléments fondamentaux de la conceptualisation du projet, la forêt et la topographie deviennent les protagonistes de notre approche du site. Nous concevons cette maison comme une série de volumes interconnectés, acteurs et spectateurs de la nature environnante. En comprenant la fonction de chaque espace, ses particularités et ses besoins, nous pouvons commencer à étudier le programme sous son angle volumétrique, où les usages se traduisent en choix tridimensionnels, visuels et architecturaux, en cherchant toujours à maintenir une logique constructive et organisationnelle, reflétée dans les différentes intentions et décisions spécifiques.

As fundamental elements in the conceptualization of the project, the forest and topography become the protagonists of our approach to the site. We conceive this house as a series of interconnected volumes, spectators of the surrounding nature. By understanding the function of each space, its particularities and needs, we can begin to study the program from its volumetric angle, where uses translate into three-dimensional, visual and architectural choices, always seeking to maintain a constructive and organizational logic, reflected in the various specific intentions and decisions.

Architect's words

La structure se compose de deux volumes rectangulaires, astucieusement superposés et pivotés, formant un jeu géométrique qui structure le programme architectural sur deux niveaux avec simplicité. Son implantation respecte la topographie naturelle et préserve chaque arbre existant. S'ouvrant sur des perspectives variées, cette conception vise à optimiser les perspectives panoramiques dans tout l'espace.

The design consists of two rectangular volumes, cleverly stacked and pivoted, forming a geometric interplay that structures the architectural program on two levels with simplicity. Its layout respects the natural topography and preserves every existing tree. Opening onto various perspectives, this design aims to optimize panoramic views throughout the space.

Topographie et implantation du bâtî. *Topography and building layout.*

Le rez-de-chaussée délimite les espaces publics, séparés par un patio abrité menant à l'entrée. Cette zone se divise en un bureau d'un côté et un espace salon, salle à manger et cuisine unifié de l'autre. L'escalier, intégré aux volumes principaux, dévoile les espaces privés. Ici, grâce à un jeu nuancé de matériaux et d'échelles, l'étage dégage une ambiance plus chaleureuse et accueillante pour les chambres

The first floor defines the public spaces, separated by a covered patio leading to the entrance. This area is divided into an office on one side and a combined living, dining and kitchen area on the other.

The staircase, integrated into the main volumes, reveals the private spaces. Here, thanks to a nuanced play of materials and scales, the upstairs

© Luis Gallardo

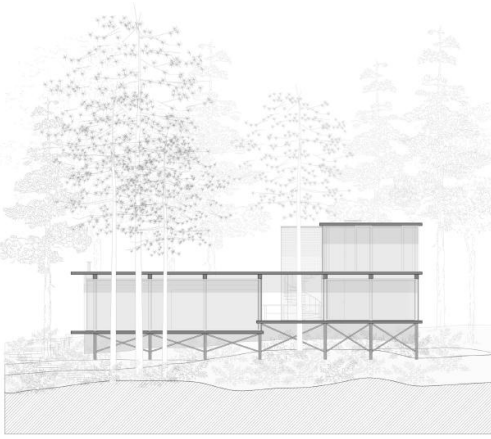
Vue du dessus des deux volumes rectangulaires.

Top view of the two rectangular volumes.

Des façades, majoritairement translucides, confèrent aux volumes une impression de légèreté. Elles estompent les limites entre le domaine intérieur et extérieur, donnant au bâtiment une sensation de flottement en apesanteur au milieu de la forêt.

The predominantly translucent facades give the volumes an impression of lightness. They blend the boundaries between inside and outside, giving the building a weightless floating feel, in the middle of the forest.

Les larges fenêtres ouvrant sur l'extérieur invitent à la contemplation de l'interaction entre les arbres, la lumière et le vent, garantissant ainsi un accès visuel à la beauté de l'environnement.

Large windows opening onto the outside invite contemplation of the interaction between trees, light and wind, guaranteeing visual access to the beauty of the environment.

© Luis Gallardo

Vue du dessus des deux volumes rectangulaires.
Top view of the two rectangular volumes.

Subjective Thoughts

La structure longitudinale du bâtiment libère le regard, s'effaçant humblement devant l'évidence du paysage, et sa géométrie, volontairement sobre, favorise une bonne lecture des flux et usages.

The building's longitudinal structure opens up the view, humbly taking a backseat to the obvious landscape, and its deliberately sober geometry makes it easy to read the flows and uses.

© Luis Gallardo Béton, Verre et Nature. Concrete, Glass and Nature.

© Luis Gallardo Vue ouverte sur l'extérieur. *Open view to the outside.*

Ici, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur s'efface presque entièrement, laissant la nature pénétrer les murs, guidant l'homme vers une profonde introspection. L'espace, dépouillé de toute cloison, épouse les codes de la transparence du bâti, les usages, les gestes et les objets induisent le lieu. Le blanc diffuse la lumière, légère, et l'utilisation du bois et de la couleur verte prolonge la forêt jusque dans l'intime, avec en présence ce poêle minimaliste organique intégré à la manière d'un arbre dans l'habitat.

Here, the boundary between inside and outside is almost entirely erased, allowing nature to penetrate the walls, guiding people towards deep introspection.□ The space, stripped of all walls, embraces the codes of transparency of the built environment, with uses, gestures and objects influencing the place. White diffuses light, and the use of wood and green extends the forest inside, with the minimalist organic stove integrated like a tree into the living space.

© Luis Gallardo
Poêle dans le salon.
Stove in the living room.

Le béton brut, ses aspérités, son vieillissement, ses imperfections, font de la structure un élément naturel au même titre qu'une pierre présente dans l'environnement, tout en permettant, de manière malléable, venir récupérer des puits de lumières en garantissant une solidité structurelle forte.

Rough concrete, with its asperities, ageing and imperfections, makes the structure a natural element in the same way as stone in the environment, while at the same time providing a malleable means of recovering light wells and guaranteeing strong structural solidity.

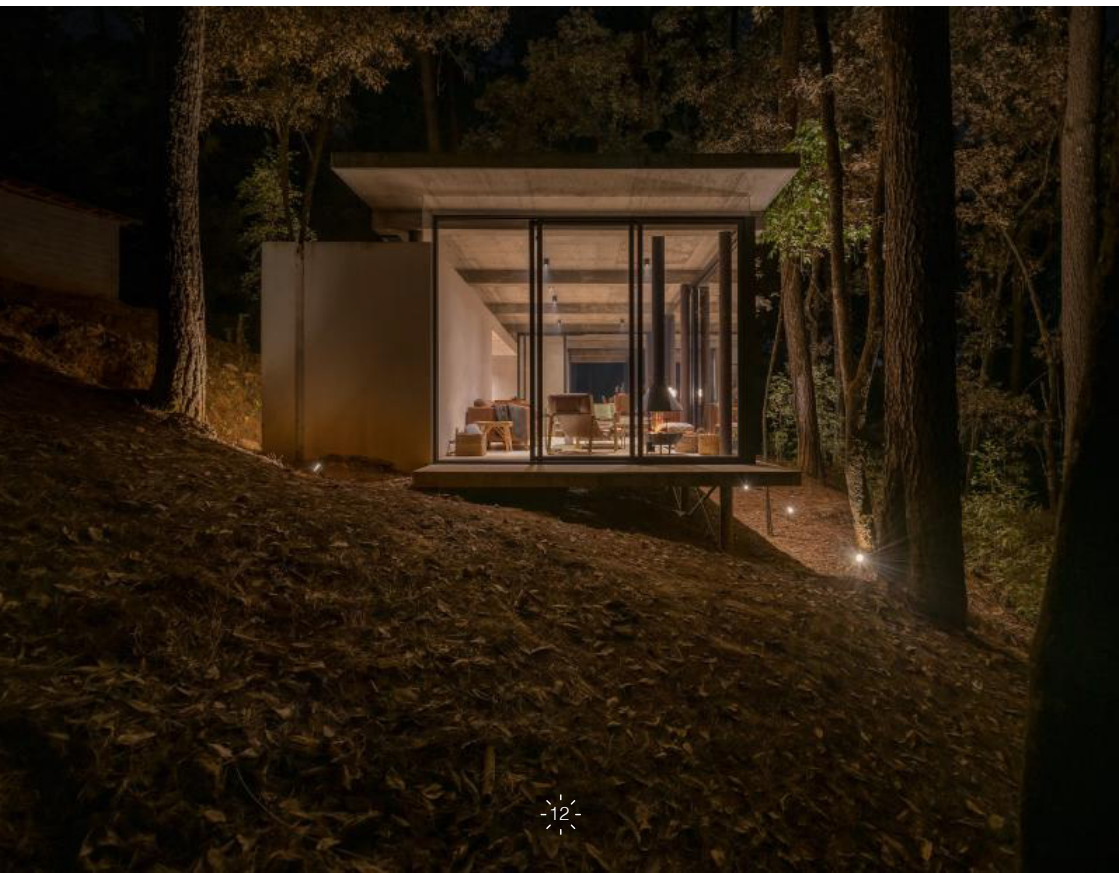
La nuit, l'intérieur de celle-ci revêt des allures muséographiques, emprisonnant le mobilier et l'utilisateur, dans sa grande cage de verre.

At night, the interior takes on a museographic appearance, imprisoning both furniture and users in its large glass cage.

© Luis Gallardo

Exposée tel une cage de verre la nuit.

Displayed, like a glass box in the night.

Upstanding Coffe

Réalisé par l'agence The First Penguin en 2021, "Upstanding coffe" est un coffe shop de 4 étages réalisé à Haebangchon, ancien quartier de Séoul, prenant place sur le marché de Shinheung.

Designed by The First Penguin in 2021, "Upstanding coffe" is a 4-storey coffe shop in Haebangchon, an old district of Seoul, located in the Shinheung market. The project began with the intention of telling a new story while respecting the local and environmental context.

«Nous avons réfléchi à la manière d'y aménager un espace pour une jeune marque de café et avons opté pour de nouvelles finitions tout en conservant l'aspect d'origine plutôt que d'y introduire une nouvelle structure et une nouvelle forme. Le projet a débuté avec l'objectif de raconter une nouvelle histoire tout en respectant le contexte local et environnemental.

Nous avons veillé à ne pas effacer ni masquer les traces du temps et du contexte local, qui peuvent être symboliques ici, tout en comblant les défauts structurels et fonctionnels du lieu.»

«De l'acier inoxydable et du contreplaqué Lauan ont été utilisés, ces matériaux reflètent l'image jeune et moderne de la marque et s'intègrent harmonieusement à l'environnement ancien.

Pour atténuer l'impression d'étroitesse et d'étouffement et pour unifier l'espace, nous avons percé les dalles et relié chaque étage. L'escalier en colimaçon traversant tous les étages ne serait pas seulement un chemin roulant, mais aussi un symbole de l'espace et de la marque.»

«We thought about how to create a space for a young coffee brand and, opted for new finishes while retaining the original look, rather than adding a new structure and form. The project began with the intention of telling a new story while respecting the local and environmental context.

We were careful not to erase or disguise the traces of time and local context, which can be symbolic here, while filling in the structural and functional defects of the site.»

© Kiwoong Hong

Escalier en colimaçon centrale.
Central spiral staircase.

Architect's words

«Stainless steel and Lauan plywood were used, echoing the brand's youthful, modern image and fitting harmoniously into the old environment.

To reduce the impression of narrowness and suffocation, and to unify the space, we pierced and connected each floor. The spiral staircase running through all the floors would not only be an escalator, but also a symbol of the brand.»

Axé sur le détail, la simplicité des formes et du mobilier fait ressortir l'aspect brut du bâti.

Focused on detail, the simplicity of the forms and furnitures brings out the raw look of the building.

© Kiwoong Hong Façade. *Facade.*

© Kiwoong Hong

Le mobilier en contreplaqué
Lauan tranche avec les
aspérités du béton.

*Lauan's plywood furnitures is
enhanced by the concrete's
roughness.*

© Kiwoong Hong

Un homme profite de l'espace
créer par le mobilier en
contreplaqué Lauan.

*A man take place in the space
induce by the Lauan's plywood
furnitures.*

*Light brings an essential
component, revealing through
shadow the irregularity of the
building.*

La lumière apporte une
composante essentielle révélant
par l'ombre l'irrégularité
singulière du bâti.

Casa Cono

Upstanding Coffe

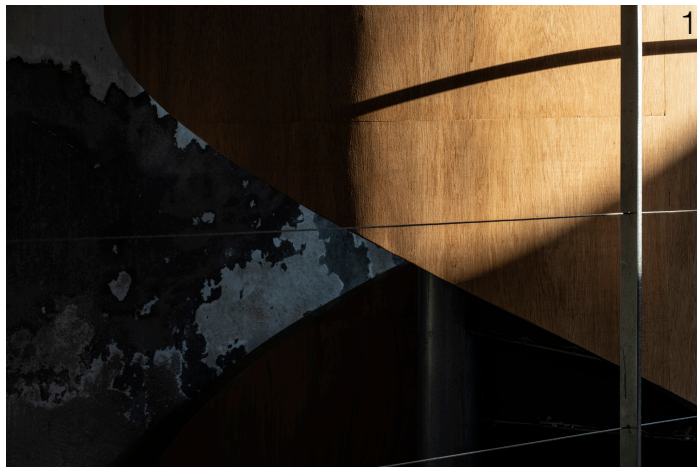
Garden Pavillon and reflection

© Kiwoong Hong Soleil qui tape sur la jointure du contreplaqué . *The sun's rays on the plywood joint.*

Le garde-corps en acier inoxydable tranche avec le contreplaqué Lauan utilisé pour l'escalier. Sa finesse préserve la lecture du colimaçon, élément central de cette composition architecturale, semblable à un copeau de bois sculpté dans l'espace.

The stainless steel handrail contrasts with the Lauan plywood used for the staircase. Its slenderness preserves the readability of the spiral staircase, which is the central element of this architectural composition, similar to a wood chip sculpted in space.

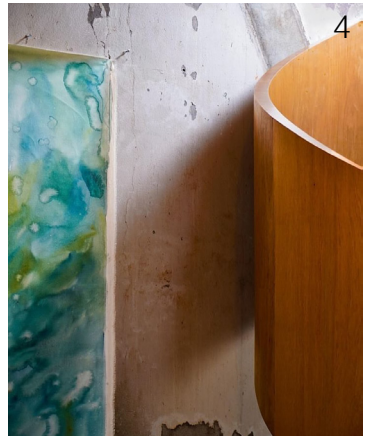
© Kiwoong Hong

1 Le garde corps en acier inoxydable créé une ombre dynamique sur l'escalier .
The stainless steel handrail creates a dynamic shadow on the staircase.

2 Vue du rez-de-chaussé.
View from the ground floor

3 Finesse de l'escalier en colimaçon de contreplaqué Lauan.
Smoothness of the Lauan's plywood spiral staircase.

4 Jeux de lumière entre l'escalier et l'oeuvre d'art.
Lighting effect between the spiral staircase and the artwork.

L'escalier en colimaçon traversant les étages en tant qu'œuvre finit sont parcourus dans une cage de verre telle une exposition.

The spiral staircase traversing the floors, as a work of art, ends its journey in a glass cage, like an exhibition.

© Kiwoong Hong L'escalier perce les étages . *The staircase pierce through floors.*

1 L'arrivée dans la cage de verre ouvre la vue sur le paysage.
The open arrival of the staircase gives the landscape an exceptional panoramic view.

Subjective Thoughts

La force des éléments en présence est de tirer parti du vide et de la lumière pour se révéler sous un regard différent. L'objet se met donc au service de l'espace et le végétal prend place dans un environnement cadré par du minérale, qui renforce donc sa propre présence.

Selon les architectes, les traces laissées par le temps ne sont pas des altérations, mais des révélations. Elles font écho au Mono no Aware japonais, cette mélancolie douce face à l'impermanence du temps, où chaque fissure, chaque patine, dévoile l'essence même de la beauté, imparfaite, éphémère, vraie.

The strength of these elements is their ability to take advantage of emptiness and light to reveal themselves in a different light. The object thus serves the space and the vegetal, takes its place in an environment framed by the mineral, reinforcing its own presence.

According to the architects, the signs left by time are not alterations, but revelations. They echo the Japanese Mono no Aware, that gentle melancholy in the face of time's impermanence, where every crack, every patch, reveals the very essence of beauty, imperfect, ephemeral, true.□

© Kiwoong Hong Deuxième étage du café. *Second floor of the coffe shop.*

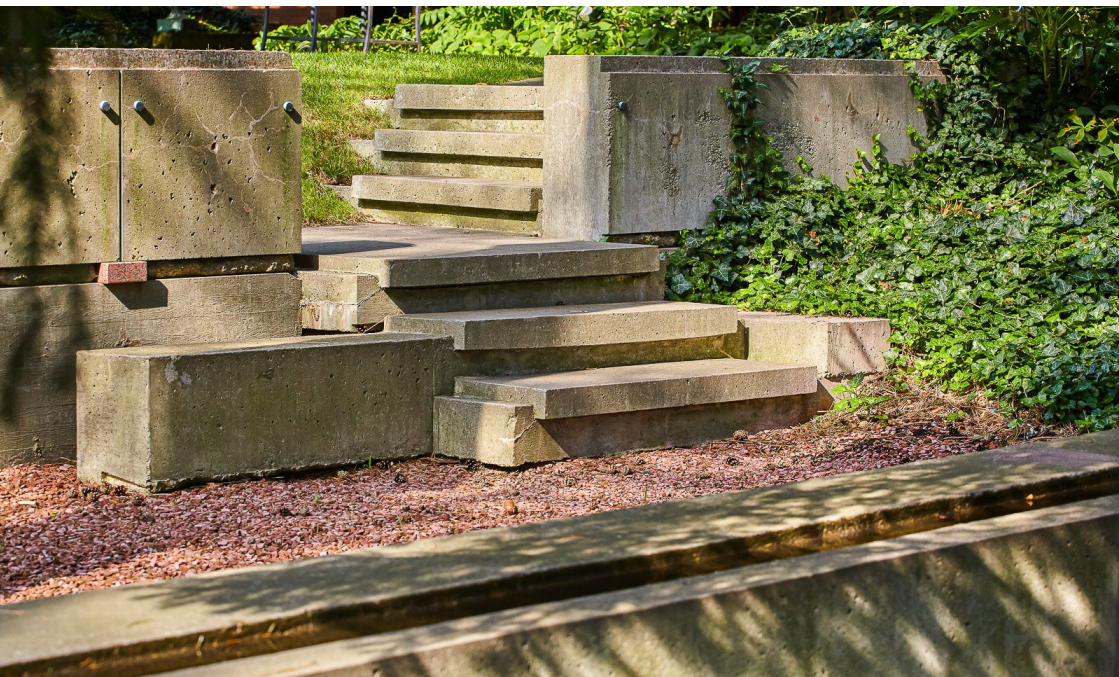
Garden Pavilion and Reflection Pool

Garden Pavilion and Reflecting pool est un pavillon forestier réalisé fin des années 80 en 1988 à Don Mills en Ontario par les architectes Shim Sutcliff.

Garden Pavilion and Reflecting pool is a forest pavilion built in the late 80s, in 1988, in Don Mills, Ontario, by architects Shim Sutcliff.

© Scott Northworthy Escaliers en béton poreux. *Porous concrete stairs*

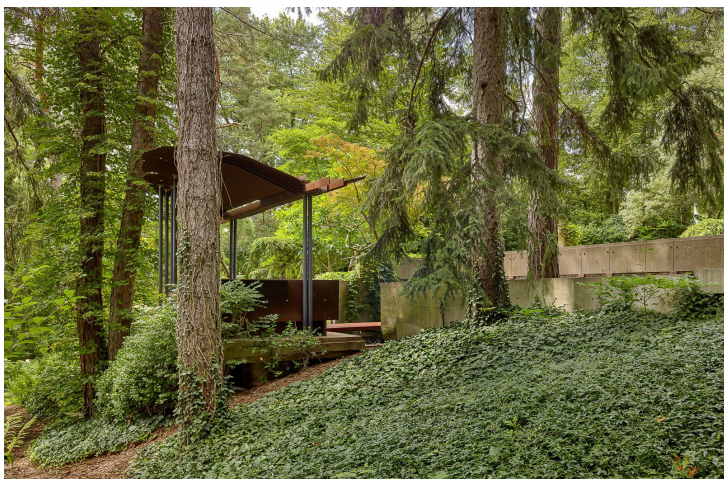

Architect's words

© Scott Northworthy Vue d'ensemble du pavillon. Pavilion overview.

Agrémenté de murs de béton, de surfaces métalliques et d'une passerelle en bois s'intégrant dans un ravin verdoyant, le pavillon révèle et cadre les vues alentour. Cet espace aux fines colonnes d'acier, surmonté d'un auvent en corten, offre un refuge silencieux.

Concrete walls, metal planes and a wooden bridge are inserted into a verdant ravine landscape, framing and revealing views. A pavilion of fine steel columns, and a cor-ten steel canopy create a place of repose.□

© Scott Northworthy
Vue de l'arrière du pavillon.
Back view of the pavilion.

Les arêtes de béton ont commencé à s'adoucir, les murs de soutènement ont pris les teintes des feuillages, des lichens et des pluies qui ont glissé sur leurs surfaces poreuses, et l'avent en acier patinable a laissé, çà et là, des traces d'acier oxydé sur les éléments alentours.

Avec ses nuances terreuses, l'acier Corten se fond dans la palette du vivant, entre verts moussus et bruns organiques, jusqu'à faire disparaître la structure au profit du silence du paysage.

Concrete edges have begun to soften, retaining walls have adopted the hues from the leaves, lichens and rains that have crept across their porous surfaces, and the weathering steel canopy has deposited some trace amounts of oxidized steel onto the surrounding surfaces.

With its earthy nuances, Weathering steel blends into the living world's palette, between mossy greens and organic browns, until the structure disappears in favor of the silent landscape.

© Scott Northworthy

Passerelle en bois menant au pavillon.
Wooden walkway leading to the pavilion.

Le bassin de rétention d'eau y permet
la prolifération de végétaux variés et
une meilleure intégration de la
structure.

*The water retention basin allows for
the proliferation of a variety of plants
and better integration of the
structure.*

© Scott Northworthy
Ecoulement de l'eau dans le bassin de rétention.
Water flowing in the retention basin.

Subjective Thoughts

La fluidité de la nature mise en avant s'oppose aux lignes fortes du pavillon, libre et fluide, l'eau crée une dimension sonore, étudiée ici pour être ici placée sous le signe de l'écoulement. La nature reprend ses droits sur le pavillon, et les blocs de béton érodés s'inscrivent dans une démarche de sensibilité pour l'éphémère, d'empathie envers les choses.

The fluidity of nature contrasts with the strong lines of the pavilion, free-flowing, water creating a sound dimension, here studied to be placed under the sign of flow. Nature takes over the pavilion, and the eroded concrete blocks are part of a sensitive approach to the fleeting, an empathy with things.□

Casa Cono

Upstanding Coffe

Garden Pavillon and reflection

© Scott Northworthy

Le mobilier extérieur en bois laqué, le auvent en acier corten et le bassin de rétention d'eau.

Outdoor furnitures in lacquered wood, corten steel canopy and the water retention basin.

© Scott Northworthy Muret en béton. *Concrete low wall.*

See you next volume !

**THANK YOU
FOR READING !**

SUBJE: TIVE

