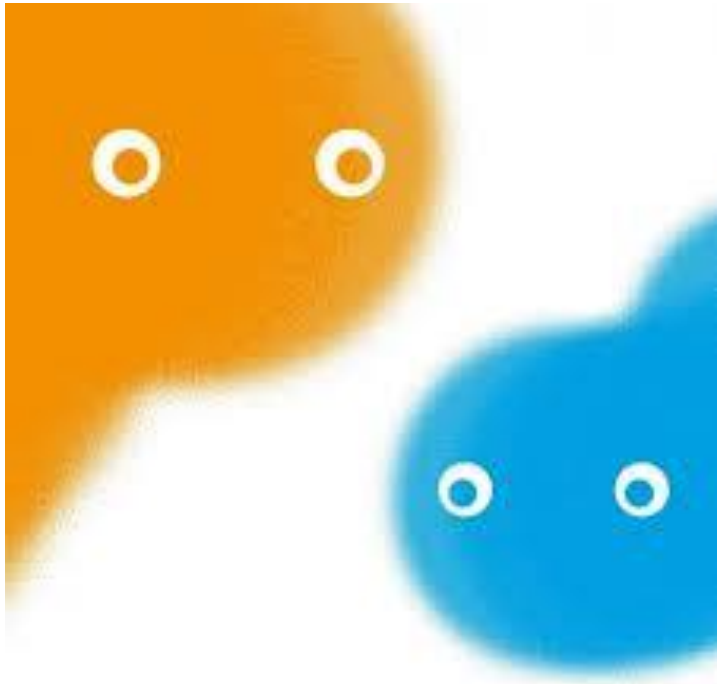
Les designers et les processus de création dans l’environnement contemporain :

La Biennale de Saint-Etienne 2013



OBJECTIFS DE FORMATION

Développer une culture arts appliqués associant les trois champs du design :
-design d'espace,
-design de produit
-design graphique

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Approfondir ses connaissances sur la création contemporaine
dans les trois champs du design, afin de **concevoir des séquences de cours en Bac Pro 3 ans.**

Problématiques:

Concernant les ressources pédagogiques :

L’absence de contemporanéité de certaines expositions: rétrospectives Charlotte Perriand ou Marithé et François Girbaud qui côtoient les innovations du design contemporain.

Porosité des genres: entre **Design et Art Contemporain.** Certaines installations relèvent plus d’un questionnement artistique et sociétal que d’une problématique esthétique et fonctionnelle.

Concernant la thématique initiale de la formation:

Une visite de la biennale organisée par le P.R.E.A.C sur une thématique: «Design(s) carrefour des disciplines » destinée à un public large

- Enseignants du premier et second degré

- Enseignants d’arts plastiques et d’arts appliqués

Le P.R.E. A. C , c’est quoi?

Ce n’est pas une institution ni un lieu nouveau

C’est un pôle de ressources fruit de la collaboration entre le Rectorat, l’IUFM et le CRDP

Le P.R.E.A.C: à quoi ça sert?

Il permet des échanges entre les membres de la communauté éducative et les professionnels de la culture à tous les niveaux: premier et second degré.

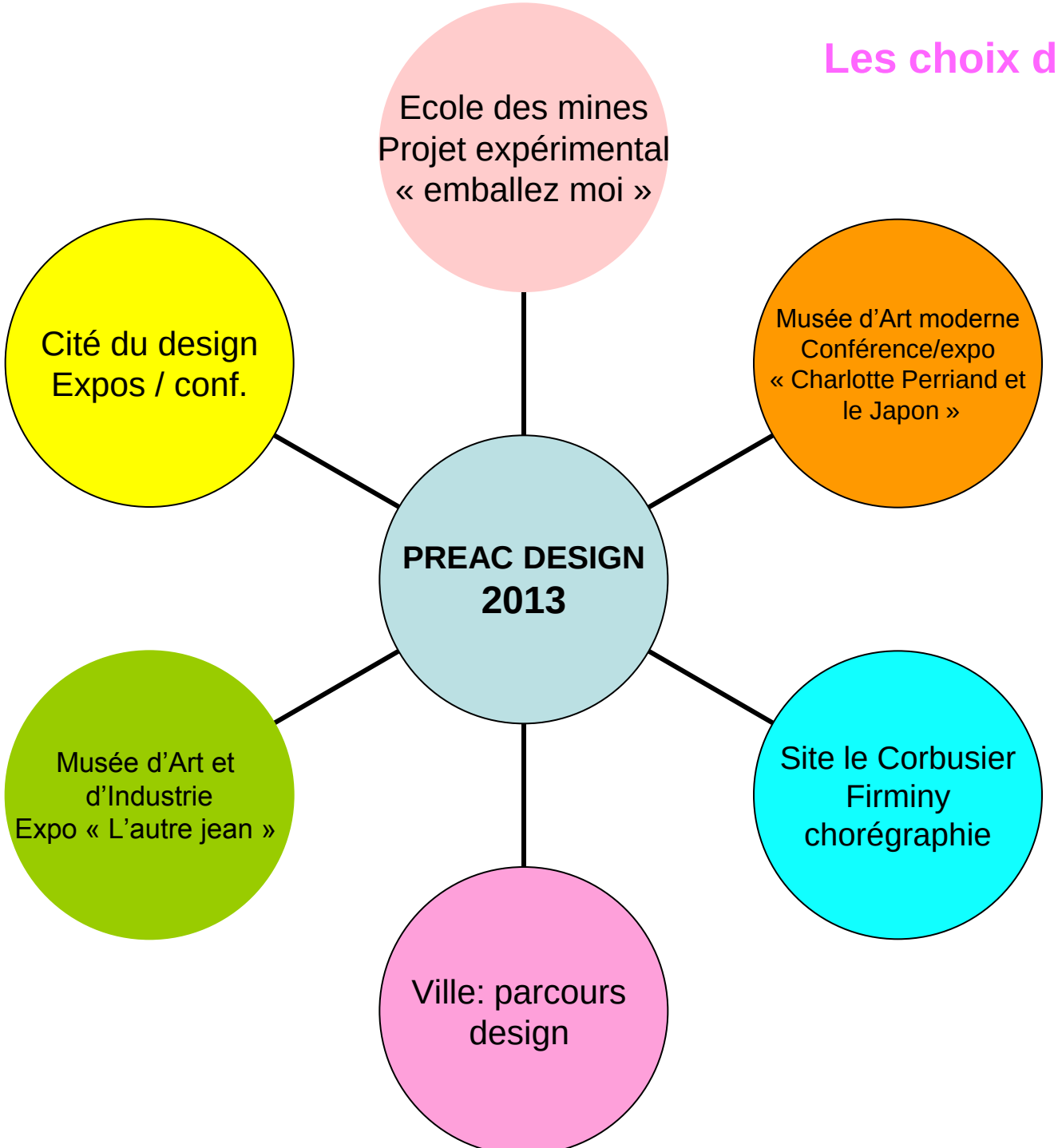
Missions: formation

conception et édition d’outils pédagogiques

Sélection et description des ressources

http://www.biennale-design.com/saint-etienne/2013/fr/infos-pratiques/260213-ip-scolaires-ressources

Les choix du P.R.E.A.C



Plan d'intervention

1) Présentation de la biennale du design 2013

-Présentation géographique

-Présentation de la thématique

2) Présentation des processus de créations dans le design en relation avec le thème de la biennale

Illustrations de ces différents processus par des créations choisies

Pistes pédagogiques en relation les différents processus de création

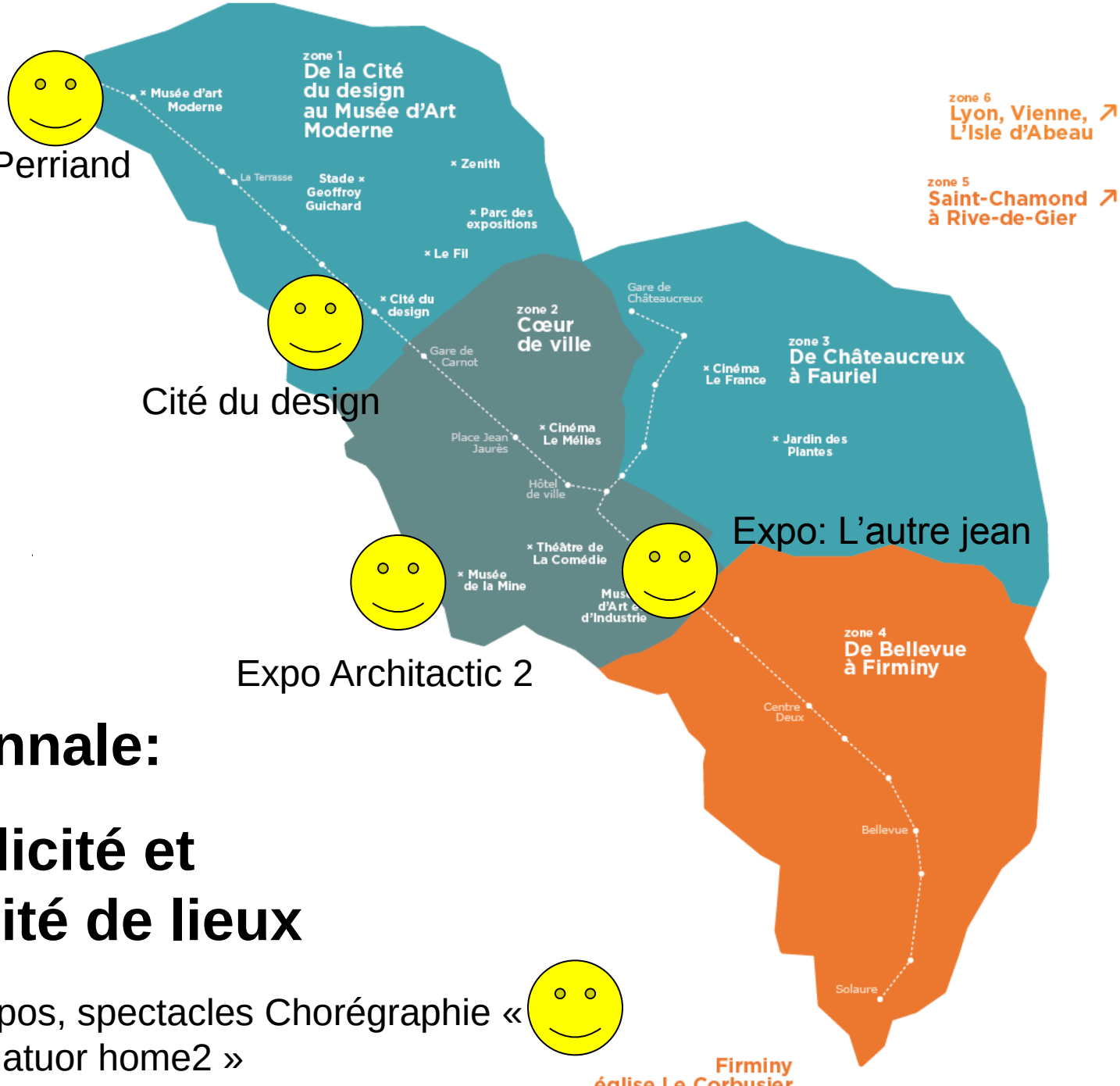
Biennale
Internationale
Design
Saint-Etienne

Du 14 au 31 mars 2013

L'empathie ou
l'expérience de l'autre

Remerciement_pour_la_Biennale_Internationale_Design_Saint-Etienne_2013.mp4

http://www.citedudesign.com/fr/biennale/030812-l-edition-2013



C.Perriand

Cité du design

Expo: L'autre jean

Expo Architactic 2

La biennale:

Multiplicité et Diversité de lieux

Expos, spectacles Chorégraphie « Quatuor home2 »

Multiplicité et diversité d’approches sur la Cité du design elle-même!

Demain c’est aujourd’hui

Traits d’union, objets d’empathie

Nano-ordinaire

Singularité

Artifact

C’est pas mon genre

Design with Earth

Je vous design

Glass is tomorrow

Etc..

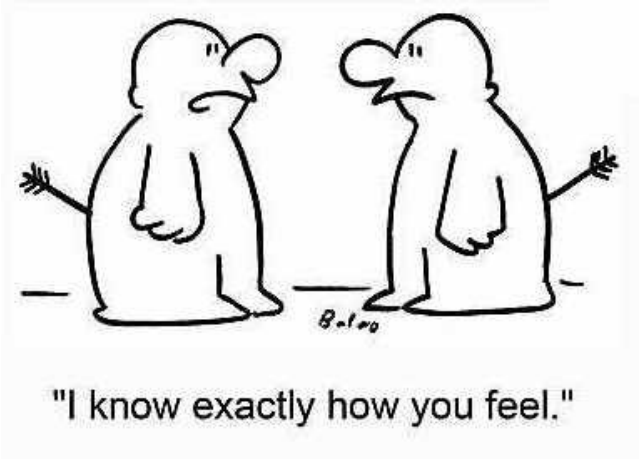
L’empathie, c’est quoi?

« Le sujet n’est pas l’objet mais l’homme » Charlotte Perriand

-Issu du préfixe latin « en » (dans) et du suffixe grec « pathie » (ce que l’on éprouve)

-Terme créé par un philosophe allemand au XIX°siècle dans une dimension esthétique

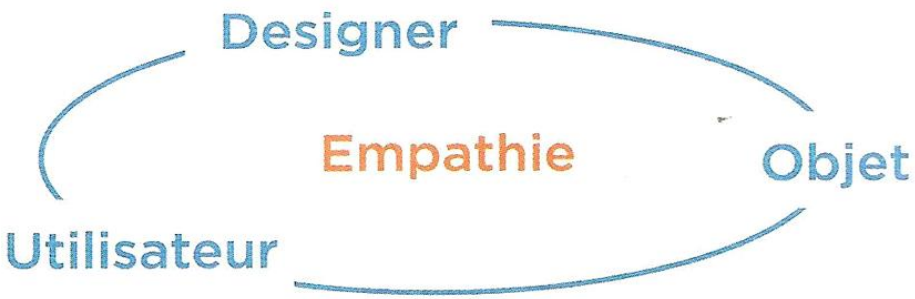
- Mécanisme par lequel un individu peut ressentir, éprouver, comprendre les émotions, les sentiments, voire les croyances d'autrui.



-Empathie et design?

Discipline qui place l'usager au coeur de ses réflexions dans le but de le comprendre au mieux, **le design a/ aurait une dimension empathique évidente**. Cette activité poursuit l'objectif de réussir à se mettre à la place des usagers, ou au moins de comprendre le plus justement possible leurs besoins, qu'ils soient physiques ou physiologiques.

- Empathie comme processus de créa



Lampe Piolet Matthias Ries

Planche à découper « splash »

L’empathie comme processus de création dans le design contemporain:

-Design pour tous : Design dans sa dimension sociale
Objet au service de l’usager « minorités »
- Personne âgée
- Enfant hospitalisé
- Handicapé..

-Objet qui a du cœur: l’objet n’est plus seulement fonctionnel et esthétique mais porteur d’une charge affective
- objet humoristique, poétique, ludique, masculin ou féminin,etc..

-Design collaboratif ou co-conception :
objet conçu à plusieurs: designer+usager.
-Personnalisation du produit

-Design responsable : un design aux préoccupations environnementales:
-design qui économise l’énergie
-design qui économise la matière

Processus de création 1

Design pour tous

Des objets au service de l’usager

The invisible bicycle helmet

Casque Anna Haupt et Terese Alstin, 2011

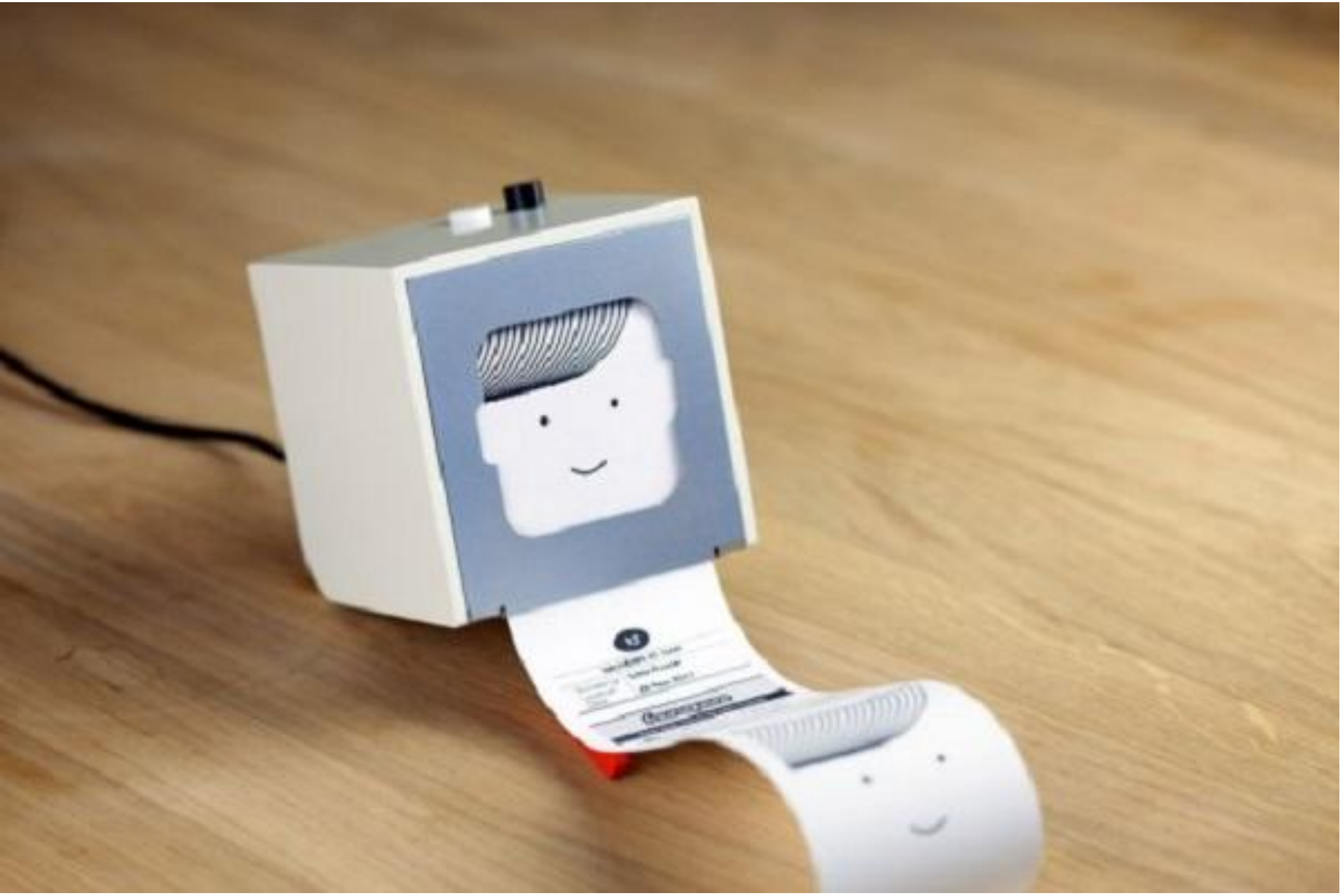
Short ++, Adi Marom

Chaussures élévatrices

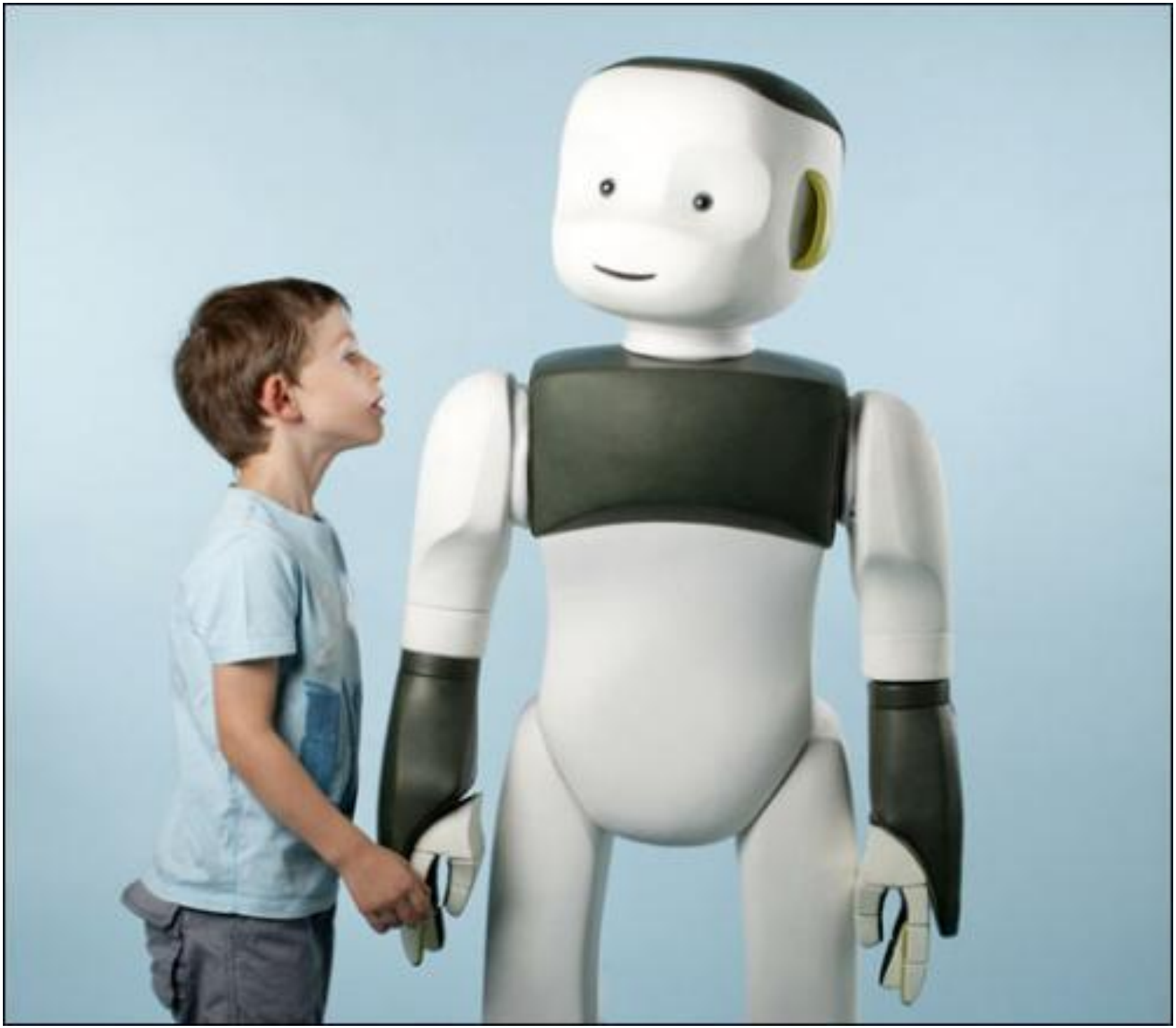
Line, portemanteau, 2012 , Mr et Melle Design

Souti1, Catherine Malhouitre

Médibon, Thomas Panzolato , 2010



Berg Cloud, Little Printer, 2012



Service: Nourrir la planète..

Alimentation entomophage à emporter

OhJ'M, Stéphane Bureaux 2013

Fruit issu de manipulation génétique

Algaculture

Michael Burton et Michiko Nitta

L'APLQL'H
(Auto plus légère que l'homme)
Olivier Peyricot, 2011

Prototype de vetement pour le transport

Piste pédagogique possible

<u>Dans le cadre du C.C.F d'arts appliqués en première BAC PRO:</u>

<u>Sélectionner les objets exposés à la biennale du design qui sont vraiment au service de l'usager à partir d'un diaporama fourni</u>

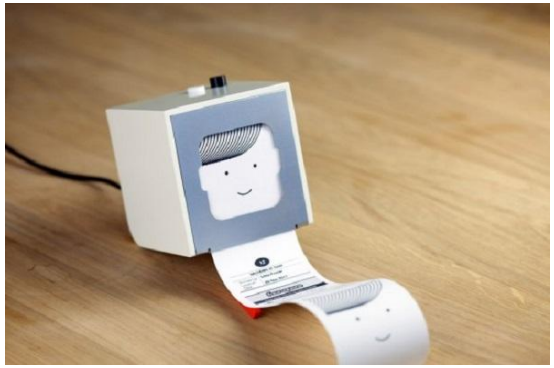
<u>Définir la cible : adulte, enfant, handicapé, personne âgée ..</u>

<u>Définir le ou les types de services, physiques ou physiologiques.</u>

Transporter / sécuriser / rendre autonome/ communiquer/ donner à manger etc…

Objectifs: A partir d'une documentation fournie, apprendre à effectuer une sélection à partir de critères définis (cible, service)

Attitude: développer son esprit critique

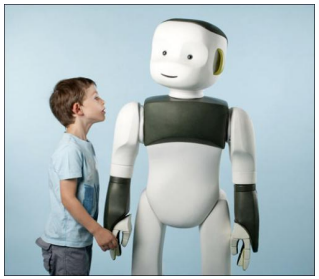


Service: Communiquer

cible: toute tranche d'âge

Service: ----------

cible:----------



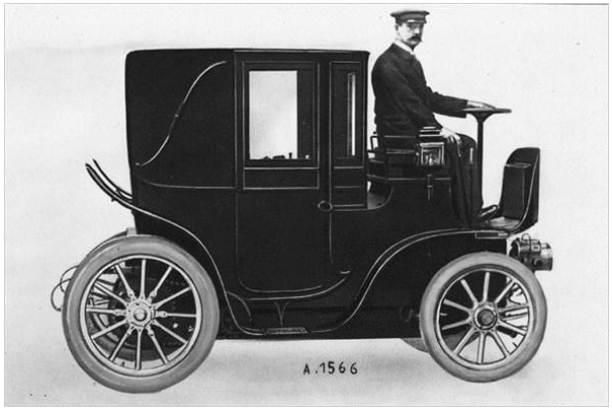
Service: ----------

cible:----------

Piste pédagogique possible

Dans le cadre du C.C.F d'arts appliqués en première BAC PRO
-Classer les documents de manière chronologique
-Après avoir lu les textes associés, préciser quelles sont les préoccupations majeures des designers: confort, vitesse, légéreté, ergonomie

Benz Patent Motor Car (1886)
La prétendue "Patent Motor Car" par Carl Benz est considérée comme la première automobile au monde. On remarque indubitablement la ressemblance avec le



Peugeot Type 21 (1898-1901)

Vers 1900, la popularité de l'automobile s'accroît énormément, en particulier en France. Sur la photo,on voit la forme traditionnelle de la voiture. Pour la première fois, le conducteur était assis (à l'extérieur) sur le coffre pendant que les hommes pouvaient voyager dans une cabine confortable.

Processus de création 2

Des objets qui véhiculent des sentiments

Casse noix, Joao Sabino, 2004 (inox et or)

You and me wedding / eternity ring

Bague en argent ou en or de Patrick Laing

Lazy football

Emanuele Magini , 2012

Piste pédagogique possible

Domaine: appréhender son espace de vie
Objectifs: comprendre la différence entre fonction d'usage et fonction d'estime

1) Analyser: comparer l'original : la chaise Thonet et les propositions effectuées par des designers contemporains..

- Quelle est la fonction première de la chaise?

- Qu'est ce que les designers ont apporté de plus dans les versions ultérieures?

Pablo Reinoso
Thonet 09,
2005

Redesign Thonet chair - 1978

Des objets identitaires…

Ionna Vautrin & Guillaume Delvigne,

Panier percé, 2005.

Marie Garnier, METHOD, 2008
Faïence et cheveux naturels

Piste pédagogique possible

La « théorie du genre » est avant tout une invention de ses détracteurs.

Ce qui existe, ce sont les « gender studies », venues des Etats-Unis. Un champ d'études universitaires né dans les années 1960, en parallèle du développement du féminisme. Son propos : étudier la manière dont la société associe des rôles à chaque sexe. Exemples : « pourquoi les hommes font moins le ménage », « pourquoi une femme mécanicienne ou un homme sage-femme paraissent insolites », etc.

L'un des postulats de ces études était de distinguer le « genre », la construction sociale (les filles aiment le rose, les garçons le bleu) du sexe physique. D'où le recours croissant à l'utilisation du terme « genre », par exemple pour dénoncer les « stéréotypes de genre ».

Ce qui n'existe pas : Mais il n'y a pas de « théorie » au sens idéologique ou scientifique du terme, pas de programme secret ou caché visant à « manipuler » les enfants.

Objectifs: travailler ensemble (co-conception) acquérir les notions et principes plastiques de complémentarité

1) Trouvez dans la liste un objet sur lequel vous voulez travailler

-Peigne

-Couteau

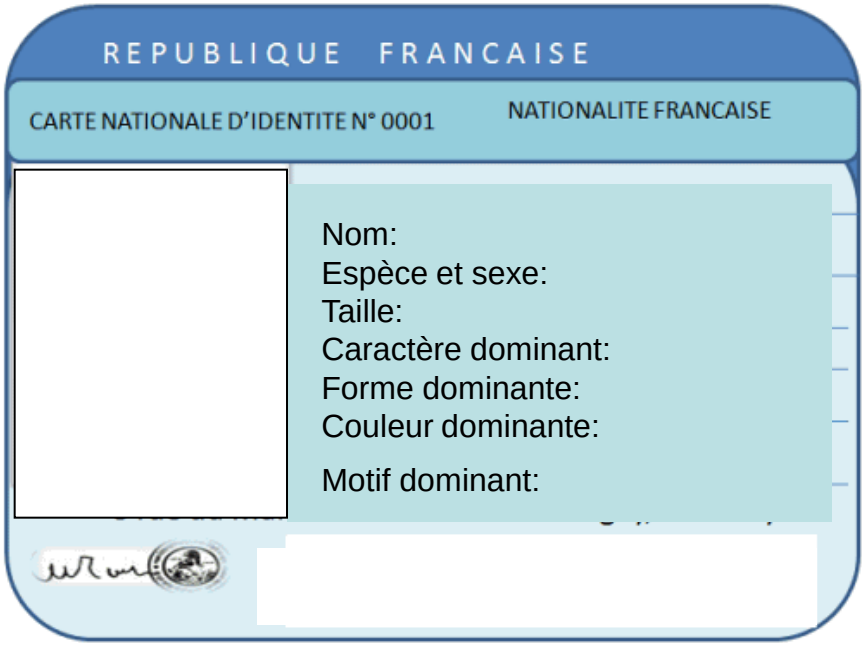
-Salière

-Pelle..

etc..

L'objet: ----------

2) Constituez la carte d'identité de cet objet:



Dessiner votre projet en tenant compte des caractéristiques de la carte d’identité

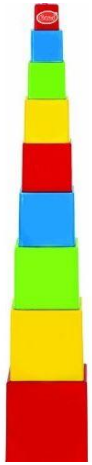
Echangez votre projet avec celui de votre binôme qui devra créer l’objet complémentaire. Votre projet prendra en compte les principes et notions plastiques fournies.

Votre proposition

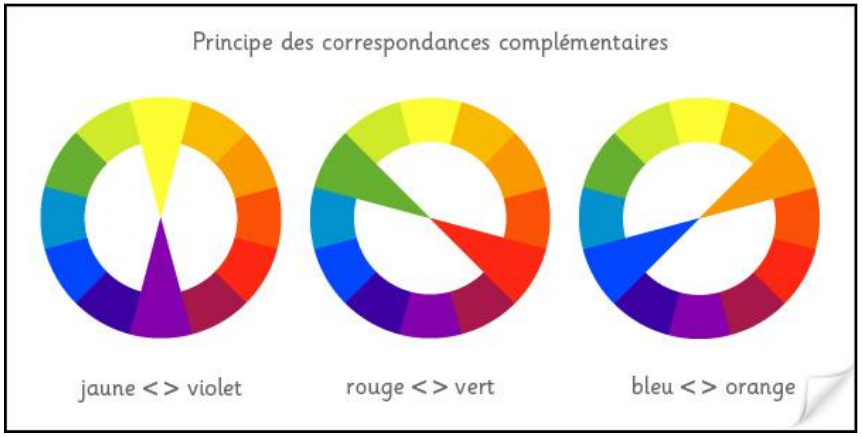
La proposition de votre binôme

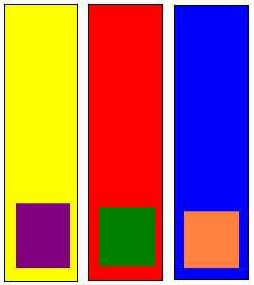
NOTIONS : La complémentarité

Formes complémentaires: emboitées, imbriquées, empilées..



Couleurs complémentaires:





Séquence pédagogique possible

Classe concernée: seconde BAC PRO

Domaine: construire son identité culturelle

Sujet: comment donner un genre à un objet

Objectifs: comprendre la notion de genre appliqués aux différents champs des arts appliques,

Adopter un regard critique sur les stéréotypes véhiculés par les objets.

Démarche pédagogique:

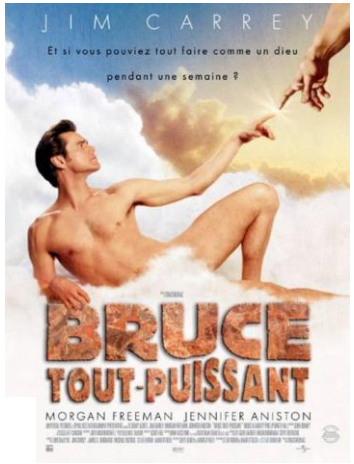
1) Identifier la notion de genre dans différents produits d'arts appliqués publicités, logotype, accessoire de mode, objet..)
2) Analyser les composants plastiques en relation avec les genres
3) Transposer en vue d'une création d'arts appliqués

IDENTIFIER

A quels domaines des arts appliqués appartiennent les productions suivantes?
Design d'espace? Design de produit? Design graphique?

A quels genres appartiennent t'elles?

domaine:----------
Genre:----------



domaine:----------
Genre:----------

domaine:----------
Genre:----------

domaine:----------
Genre:----------

domaine:----------
Genre:----------

domaine:----------
Genre:----------

domaine:----------
Genre:----------

domaine:----------
Genre:----------

ANALYSER

Quelle est la nature de cet objet:

Quelle est sa fonction?

A qui est il destiné?

Quels sont les éléments qui permettent de le déduire?

-forme? Couleurs? Matériaux? Motifs? Fonction d’usage?

Quelle est la nature de cet objet?

Quelle est sa fonction?

A qui est il destiné?

Quels sont les éléments qui permettent de le déduire?

-forme? Couleurs? Matériaux? Motifs? Fonction d’usage?

ANALYSER

A partir de l’observation des documents suivants faites une listes des codes formels et colorés féminins

-formes:----------

-motifs:----------

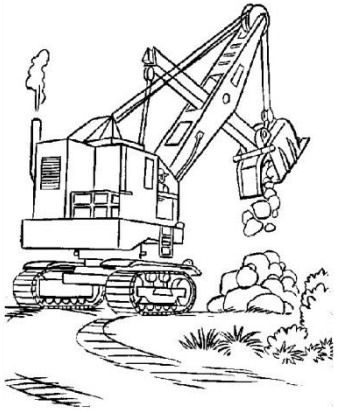
-couleurs: ----------

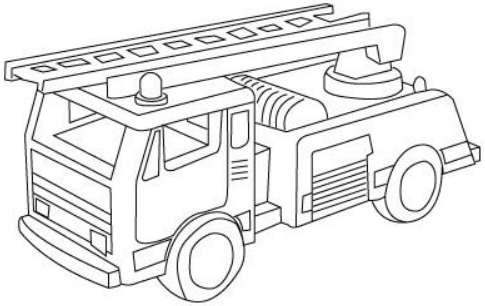
Application graphique

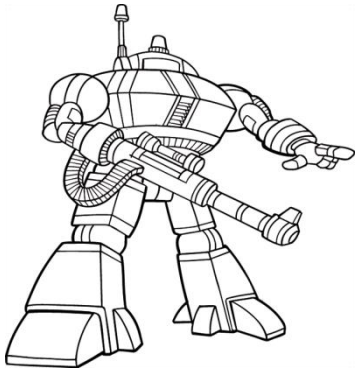
A votre tour proposez le double féminin d'un des jouets ci-dessous au choix

Votre proposition jouera sur les formes, couleurs et motifs de l'objet

Vous pouvez décalquer ou redessiner tout ou partie des documents







Processus de création:

DESIGN COLLABORATIF ou CO-DESIGN:

Wikihouse

« Wattwash », technique au laser
Marithé et François Girbaud

1980, leader sur le marché du jean, Marithé & François Girbaud, lance le Stone Wash, un lavage industriels qui délave les jeans

2000, le duo remet en question cette pratique, qui consomme 195 litres d'eau par pièce !

2009 : le Watt Wash, une technique au laser remplace les machines de délavement

MarithFranois_Girbaud_WattWash.mp4

Piste pédagogique possibl

Domaine: construire son identité culturelle

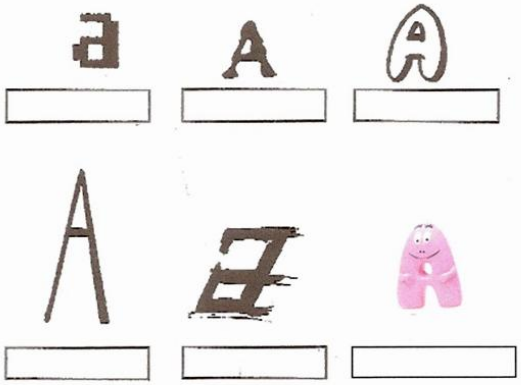
Objectifs: l’éléve doit comprendre que l’écriture est constituée de composants plastiques et que ces composants peuvent être expressifs

L’ expressivité de la lettre

Le dessin des lettres peut exprimer un sentiment: angoisse, amour, humour, peine ou un concept: grandeur, petitesse, machine, enfance, nature etc..

Exercices d’application:

Inscris dans les cases les mots de la liste suivante qui te semblent être le mieux exprimés par le dessin des lettres ci-dessous: humour, mouvement, grandeur, virtuel, peur, enfance



2) Imagine deux dessins de la lettre A exprimant les sentiments suivants:
AMOUR ET HAINE

Amour Haine

Expressivité de la lettre

sujet d’arts appliqués **seconde bac pro**

C’est bientôt Noël et vous allez faire une “spéciale dédicace “ à quelqu’un que vous aimez bien en lui offrant un tee-shirt personnalisé

Imaginez une phrase poétique, humoristique, exclamative et travaillez le graphisme des lettres (dessin, proportions)en relation avec le contenu du texte . Les documents p.2 peuvent servir comme source d’inspiration.

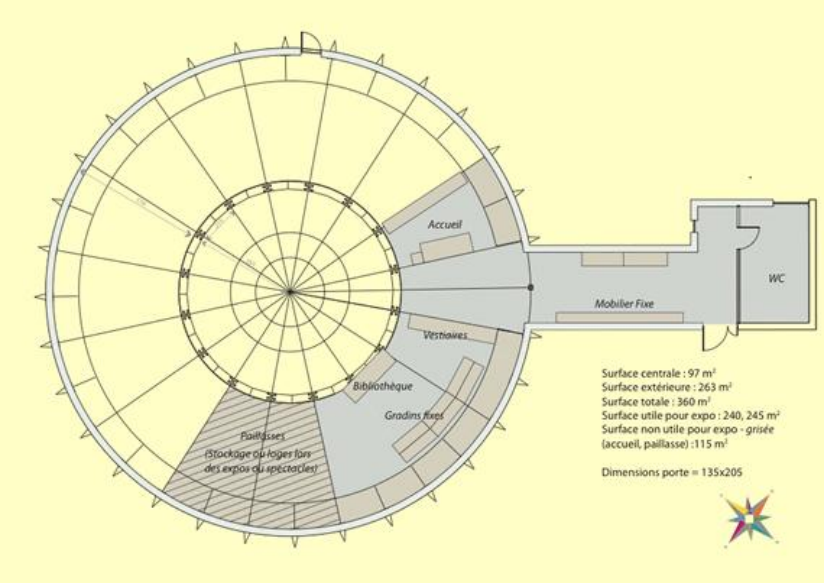
Esquissez votre projet dans l’encadré ci-dessous
Vous mettrez ensuite les lettres en volume et en couleur sur un canson blanc format A4
Votre texte sera ensuite imprimé et transféré sur tee shirt

critères d’évaluation:
Respect des consignes
pertinence du graphisme en relation avec le contenu du texte
rendu du volume
qualité générale de l’exécution (tracé, mise en couleur etc..)

dessine ici ton projet

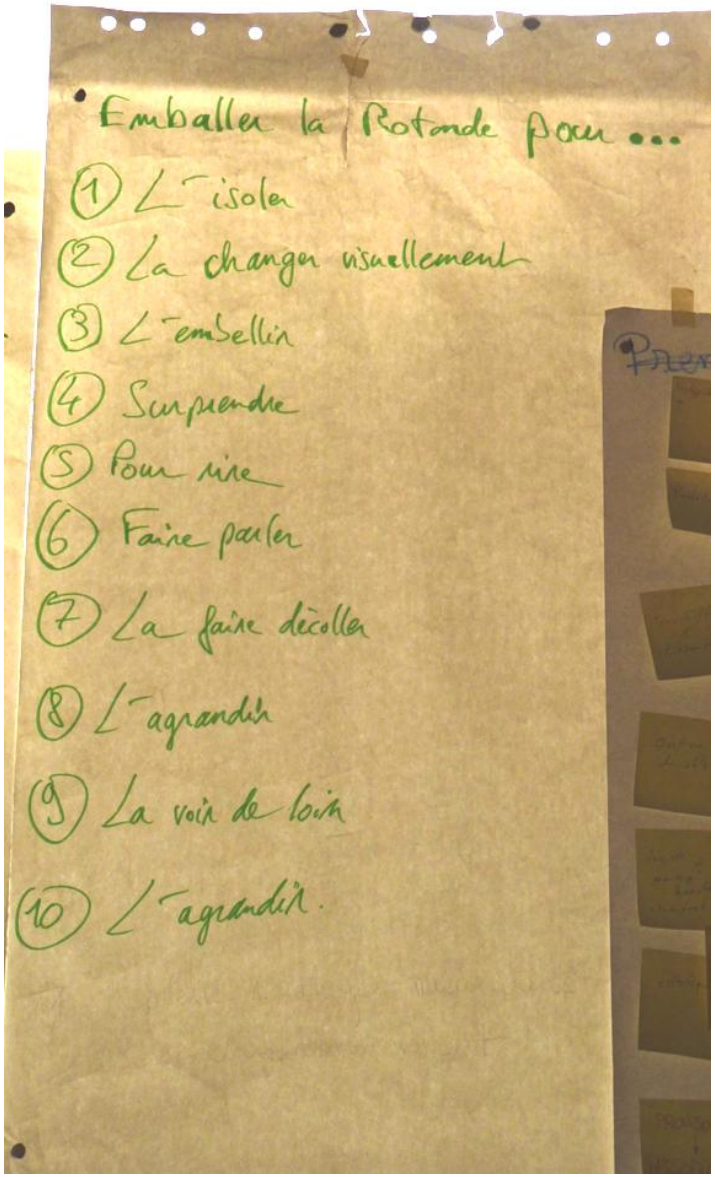
Projet « Emballez moi »

Emballage d’une architecture: la Rotonde à Saint Etienne



La Rotonde est le centre de culture scientifique, technique et industriel de Saint-Etienne & Loire implanté au cœur de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne.

Reconnu comme un CCSTI novateur, La Rotonde est **un laboratoire d’idées et d’innovations** qui, par ses actions, aide à augmenter et à valoriser la capacité de questionnement dans le champ de la culture scientifique, dans une perspective de partage des savoirs, de désenclavement, d’ouverture et d’adaptation, de progrès collectif de la connaissance.



Projet « Emballez moi »

Le premier atelier portait sur l'emballage de La Rotonde lui-même. du 20 au 24 février 2012 à la Rotonde,

Participation d'étudiants des établissements supérieurs stéphanois

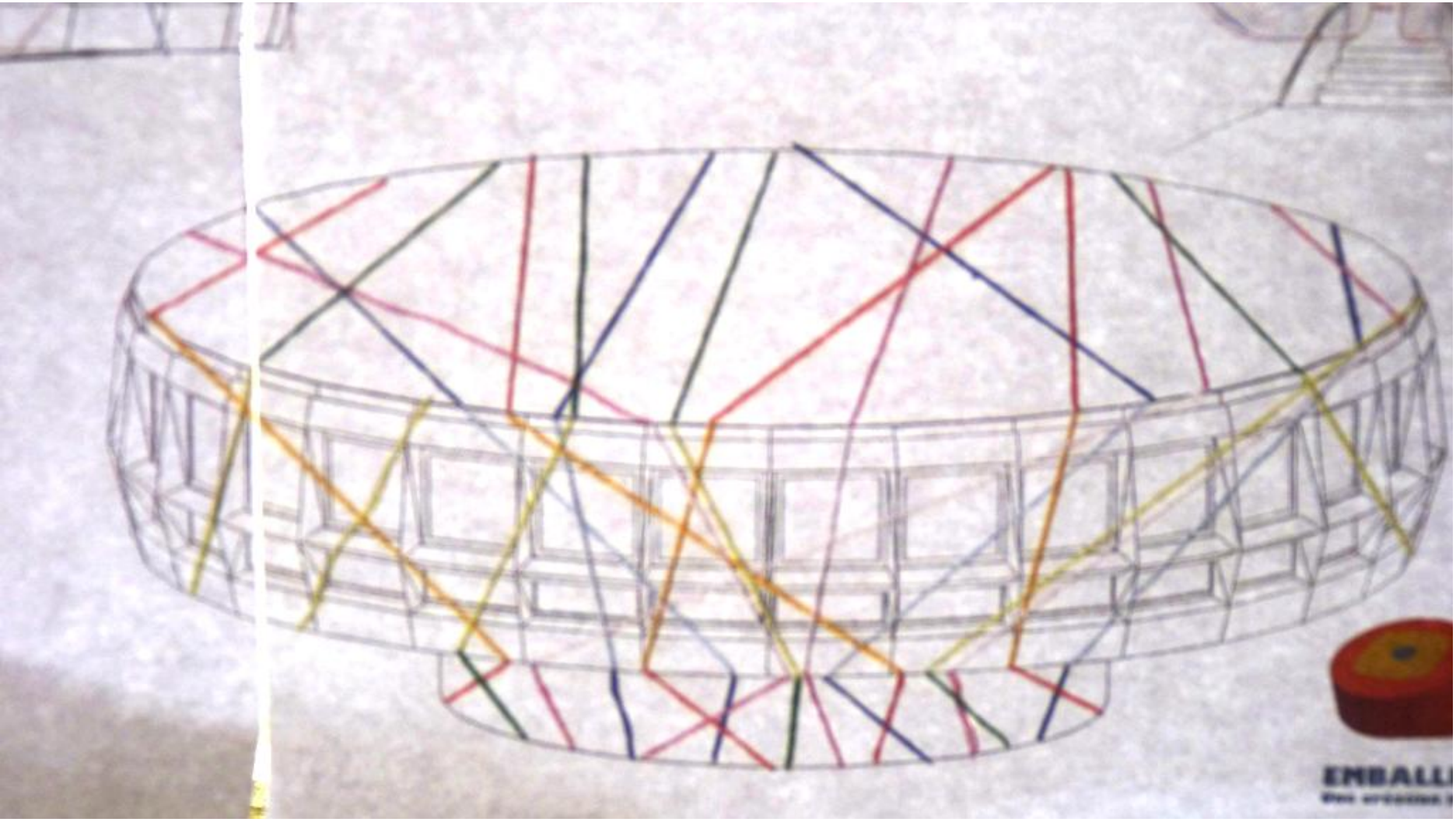
-12 étudiants ICM 3e année de l'École des Mines, option Matériaux et Mécanique, module "ecoconception",

- 9 étudiants de l'École supérieure d'Art et de Design de Saint-Étienne, et quelques étudiants venus ponctuellement en soutien de l'École nationale supérieure d'Architecture de Saint-Étienne.

Projet 1: structure triangle

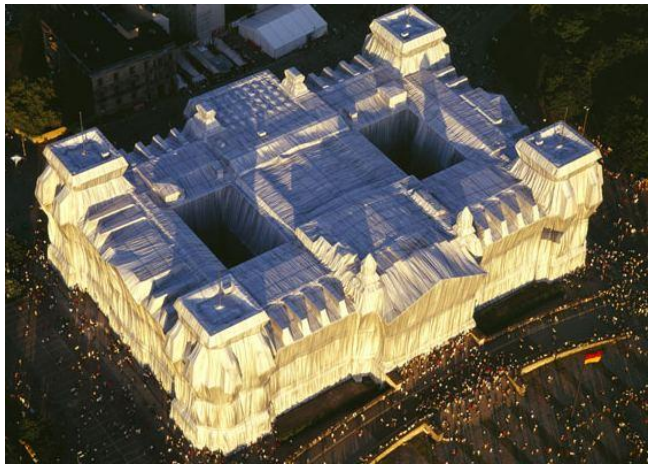
Projet 2: rotomorphose

Projet 3: rubans



EMBALLEZ-MOI

Piste pédagogique possible: emballez le self du lycée..?



Emballage du Reischtag CHRISTO

Emballage de la ligne 8 du métro par des usagers pour Noël

Emballage du Pont neuf CHRISTO

Fiche d’analyse de documents : compétence ANALYSER

A partir de la photographie du self du lycée

- Quelle est la nature du bâtiment

-Quelle est la fonction du bâtiment?

- Quels sont les usagers du bâtiment?

- Est il adapté aux besoins de l’usager?

- Décrivez en utilisant des mots : chaleureux, gai , high tech, impersonnel, froid, convivial, ..

A partir des propositions du projet « emballez moi »

-Quelles sont les différentes opérations effectuées sur la Rotonde?

-Quels effets cela procurent?

-Quels sont les services fournis par les différents emballages?

SUJET d’ART APPLIQUE

Proposer un emballage **utile** et **spectaculaire** du self du lycée

Processus de création:

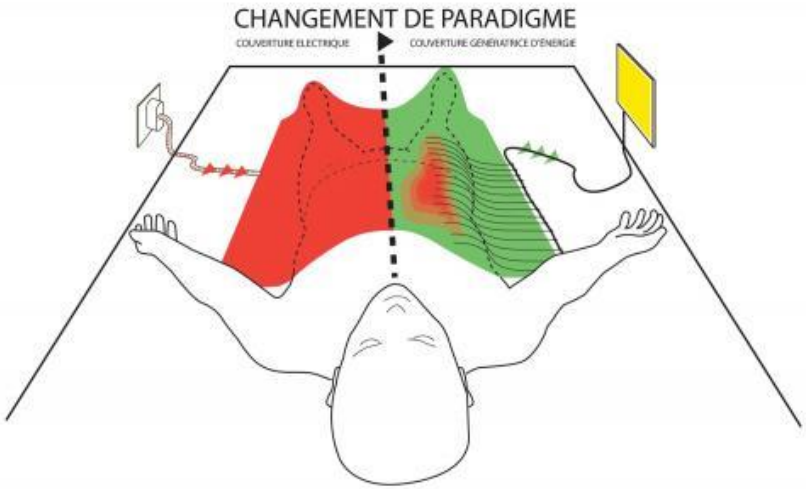
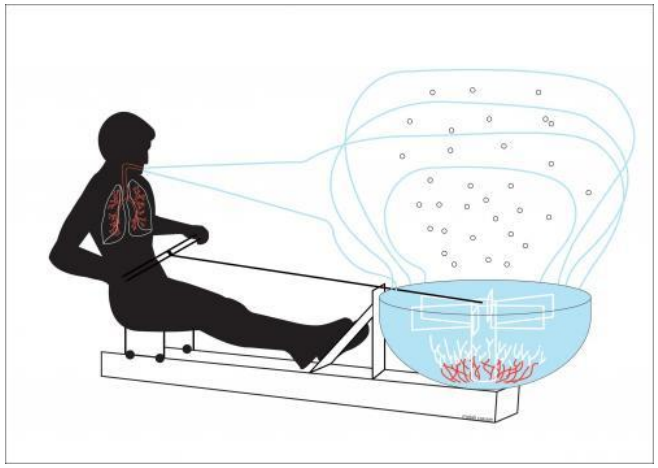
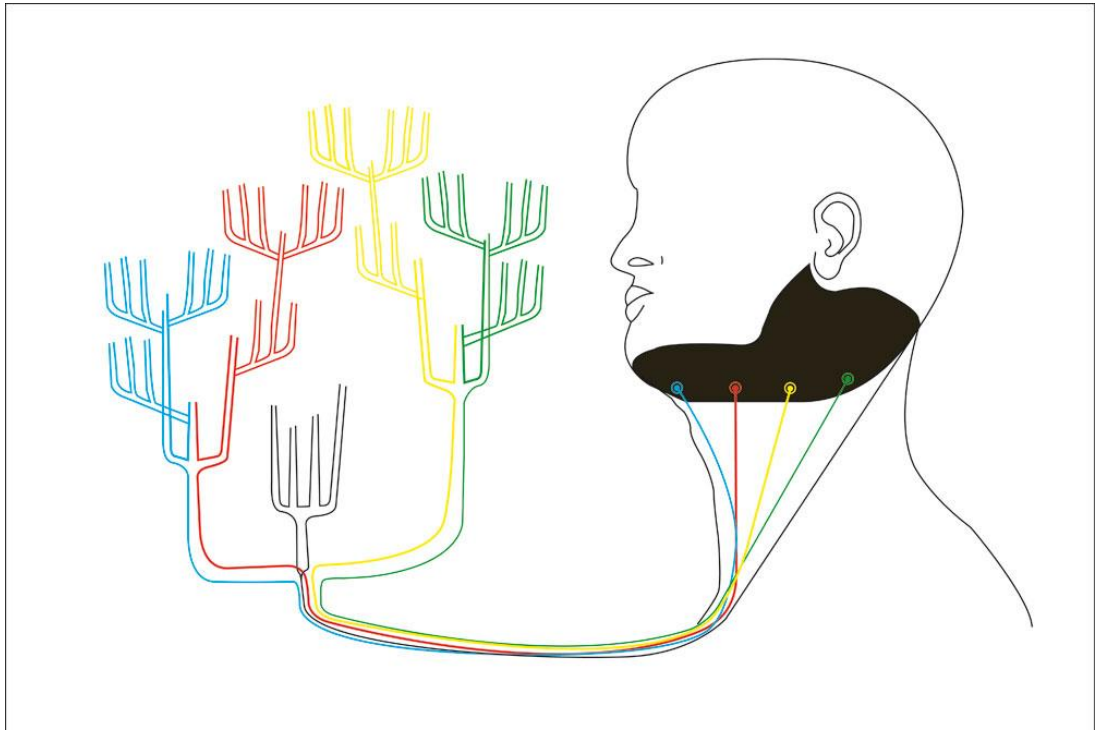
Design responsable

recyclage

Chaussure en élastomère recyclable semelle en liège et latex

Endlesse fow dining chair Dirk vander Kooij, 2012

Matali CRASSET, nano-ordinaire


CHANGEMENT DE PARADIGME
COUVERTURE ELECTRIQUE
COUVERTURE GENERATRICE D'ENERGIE