

L2 Initiation en design

Référent.e.s

Ambre Charpier : ambre.charpier@univ-paris1.fr

Dorian Reunkrilerk : dorian.reunkrilerk@gmail.com

Thématique : **Pratiques informelles et productions de design : quelle.s coalition.s ?**

Dans "Ce que parler veut dire"¹, le sociologue Pierre Bourdieu indique que le langage ne peut pas être analysé sans prendre en compte le contexte social dans lequel il est produit. Par contexte social, il faut entendre l'ensemble des institutions c'est-à-dire de structures sociales pérennes les comités de spécialistes et les réseaux de médias qui vont faire autorité sur ce qui doit être dit, comment cela doit être dit, où et à quels moments. Cette autorité est censée créer un consensus autour des règles de langage à suivre pour les personnes d'un même groupe tel que la définition d'un terme ou son usage. Si ce phénomène de consensus s'applique au langage, il peut également s'appliquer aux pratiques où ce langage ne se traduit pas directement et seulement par des mots, mais au travers par exemple de symboles, icônes ou autres représentations dénotant une association générale d'idées communes au groupe.

Le champ du design lui-même se construit à partir de règles plus ou moins implicites de ce qui entre ou non dans le champ du design. L'histoire de l'art, des arts appliqués, des arts décoratifs et des industries produisent des appréciations divergentes sur ce qui relève d'une pratique de design. Les institutions politiques, éducatives et culturelles (école, université, recherche, musée, service du ministère, fondation, etc.) ne s'accordent pas et n'adoptent pas nécessairement ces mêmes points de vue quant à ce qui fait design.

À la différence d'autres champs tel que l'architecture, le design ne semble pas totalement avoir opéré une distinction entre sa théorie institutionnelle et sa pratique professionnelle, autrement dit avec ce qui doit être désigné, par le langage, comme du design. Cette zone de floue est l'occasion d'explorer et d'analyser comparativement les pratiques de conception formelles et informelles. Celles qui donnent lieu à des constructions éphémères, agencements fragiles, souvent guidés par l'urgence, la spontanéité, voire parfois la sagacité mais dans tous les cas plus ou moins dégagés de tout formalisme préconçu ou de toutes règles implicites académiques .

Ces pratiques précaires témoignent d'une inventivité qui s'organise à partir de l'existant, répondant aux productions du design industriel, par le bricolage de l'amateur.trice. Cette réponse est aussi économique puisqu'elle est celle de la réduction des moyens de production, des outils de la fabrication jusqu'aux matériaux. Elle opère souvent dans une dynamique d'opposition aux modes de consommation par l'excès, répudiant l'achat du neuf par conscience écologique et dans la majorité des cas, par précarité économique. Ces

¹ Pierre, Bourdieu, *Ce que parler veut dire : L'économie des échanges linguistiques*, Paris, Fayard, 1982.

pratiques ordinaires s'inscrivent dans une continuité des réflexions autour de la place du recyclage et du déchet en réinvestissant des objets jugés inutilisables par la reprise, l'hybridation ou encore l'amendement. Elles permettent aussi à l'amateur.trice d'afficher esthétiquement par des choix spontanés une liberté face à la prescription des usages, donc à un ordre prédéfini de ce que devrait être l'utilisation universelle d'un objet. Ces actes ponctuels de conception sont toujours issus d'un contexte spécifique dans lequel l'objet sera pratiqué et redonnent à des objets manufacturés une dimension affective par des interventions à échelle individuelle ou d'un collectif. Il peut s'agir de ce bout de scotch que vous avez découpé d'une certaine manière pour cacher la caméra de votre ordinateur, ce tabouret éphémère construit à partir de caisses ou encore la table basse faite d'amalgame de cagettes et de rebuts de bois... Quand bien même ces situations ne s'apparentent pas directement à une pratique de design, elles relèvent bien d'une démarche de conception que tout un chacun est libre de formaliser avec plus ou moins de force et d'intention. Individuelles ou collectives, ces pratiques précaires font état d'une métis, c'est à dire d'une intelligence rusée, partagée avec le design qui étymologiquement connote cette dextérité propre à l'idée de la fabrication et du faire².

Suivant ce raisonnement, ce cours vous permettra d'interroger dans quelle mesure et jusqu'où ces pratiques de conception informelles peuvent-elles informer/mener/faire écho/questionner les pratiques contemporaines du design ? Quelles sont leurs places vis-à-vis d'une discipline en construction et qui, justement, cherche à construire davantage de formalisme et d'objectivité dans sa pratique ? Autrement dit, quelles coalitions possibles entre des pratiques informelles de conception et des productions de design ?

Durant ce semestre d'initiation au design, vous serez amené.e.s à réaliser une observation fine de pratiques de conception dites mineures, informelles, de l'ordre de l'ordinaire. A partir de ces observations, que vous ferez en début du semestre dans des contextes qui vous semble pertinents, vous produirez en groupe un projet de design qui explorera l'une des perspectives sur la question des agencements précaires et des pratiques de conception spontanées.

Le terme de coalition renvoie à la réunion momentanée — le terme est important— (de puissances, de partis ou de personnes) dans la poursuite d'un intérêt commun. Quel intérêt commun pouvez-vous faire émerger entre cette pratique informelle et les enjeux du design ? Dans quelles mesures cet intérêt peut-il s'incarner dans une production momentanée ?

² A ce propos voir : Vilém, Flusser, Une petite philosophie du design, Belval, Circé, 2002.

Objectifs du cours

L'objectif principal de ce cours est de parvenir à une pratique du projet en design, tout en apprenant à développer un regard critique sur cette pratique. Cette initiation doit amener l'étudiant à :

- Pouvoir situer le champ du design - et les productions esthétiques - historiquement et théoriquement
 - Maîtriser les concepts et notions abordés en cours
 - Concevoir et produire des propositions en fonction des enjeux économiques, techniques et médiatiques relatifs au projet
 - Se saisir des conduites propres au travail de designer
 - Problématiser sa démarche de projet à partir de l'analyse d'un contexte et/ou d'une situation tout en mobilisant des connaissances issues de disciplines transversales
 - Maîtriser divers outils d'expression pour médiatiser son propre travail
 - Planifier et organiser des activités d'équipe
-

Modalités d'évaluation et formats des rendus

! Pour rappel :

Triches ou copy-paste de wikipédia

L'appropriation d'idées d'autres personnes en votre nom peut vous mettre en danger dans vos études. La triche est répréhensible, la sanction peut aller du redoublement jusqu'au remboursement de votre bourse.

Retard

5% de votre note sera déduite toutes les 12h de retard de votre document, si vous avez besoin d'allonger la date de rendu vous devez vous déclarer à l'avance par mail.

3 rendus seront demandés sur le semestre, tous en groupe. Le premier a 20%, le deuxième à 30% et le partiel à 50% de la note du semestre. Ce TD est en contrôle continu.

Rendu 1

Date du rendu : 15 octobre

→ 20 % de la note du semestre en groupe

Format : une cartographie annotée des matériaux de vos collectes accompagné d'un cours oral où vos travaux seront présentés.

Vous êtes libres du format, cependant, vous êtes contraint de devoir l'envoyer par mail via Filex aux adresses mail ✉ ambre.charpier@univ-paris1.fr ET dorian.reunkrilerk@gmail.com

✉

Objectif du rendu :

- Restituer une exploration des points saillants de vos études de cas.

- Qu'est ce que j'ai vu ? Que me reste-il à voir ?
- Est ce que je pense avoir mon sujet ?
- Est-ce que je peux aller voir ailleurs (des mots ou visuels clés identiques dans d'autres champs) ?

Notation /20

Graphisme : 0/8

- Pertinence entre les explorations faites dans la carte et sa présentation
- iNtégration des illustrations
- Respect des codes, normes et leur valeur en regard de l'écriture
- La carte présente pertinemment les niveaux et importances de vos idées par une pratique justifié de la composition graphique

Carte et oral : 0/12

- La carte conceptualise vos observations, basées sur vos recherches et sur les informations données cours
- La carte comprend bien des références graphiques (insertions d'images de projet en design, d'architecture, artistiques, de cinéma) et celles-ci justifient judicieusement et adéquatement la documentation visuelle de vos terrains.
- L'oral complète votre carte, en relatant votre processus (comment j'ai organisé + explicitant les niveaux que vous avez choisi)

Rendu 2

Date du rendu : 19 novembre

→ 30 % de la note du semestre en groupe

Format : Vous produirez pour ce rendu de mi-parcours en groupe, un dossier de recherche (cf. template qui vous sera communiqué).

Vous êtes libres du format, cependant vous êtes contraint de devoir l'envoyer par mail via Filex aux adresses mail ✉ ambre.charpier@univ-paris1.fr ET dorian.reunkrilerk@gmail.com ✉.

Objectif du rendu : rendre compte des problèmes émergeant de votre exploration et esquisse d'une problématique de recherche en design témoignant des pistes de projets adéquates.

Rendu 3

Date du rendu : 16 décembre

→ 50 % de la note du semestre en groupe

Format : Présentation oral et installation in situ du projet formalisé

Vous présenterez une analyse comparée entre la situation initiale du projet et sa version avancée (début de formalisation).

Chaque membre devra rédiger un compte rendu d'expérience qui comprendra une autocritique du processus de travail en groupe ainsi qu'une réflexion générale sur l'impact de la pratique de design (au choix : entretien, texte, photomontage, podcast, etc.).

Vous êtes libres du format, cependant, vous êtes contraint de devoir l'envoyer par mail via Filex aux adresses mail ✉ ambre.charpier@univ-paris1.fr ET dorian.reunkrilerk@gmail.com ✉.

Objectif du rendu : Donner à voir un projet de design formalisé à travers des propositions matérielles répondant au sujet proposé.

Planning des cours :

Date	Type de cours	Nom
17 septembre	Théorique Présentation du cours et des attendus du cours	Ambre x Dorian
24 septembre	Théorique / historique + pratique	Ambre
1er octobre	Théorique + exercice + pratique	Ambre
8 octobre	Suivi individuel de groupe	Dorian
15 octobre	Premier rendu	Dorian
22 octobre	Méthodologique recherche	Ambre
5 novembre	Méthodologique + exercice	Dorian
12 novembre	JDE à Condorcet	Dorian/Ambre
19 novembre	Deuxième rendu	Ambre
26 novembre	Retour de rendu + pratique	Ambre
10 décembre	Suivi individuel de groupe + pratique	Dorian
17 décembre	Rendu finale	Ambre x Dorian

RESSOURCES / Initiation au projet en design

Syllabus du cours (télécharger ici

<https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=612cf7b2f31328bdd993c6a>

3) :

Théorie du design :

-Quand s'usent les usages: un design de la responsabilité? - Bernard Stiegler et Catherine Geel

-A quoi tient le design ? Entretien de Pierre Damien Huyghe par Tiphaine Kazi-Tani

Thématique du cours :

-Plaidoyer pour une technique hospitalisable - Pierre Damien Huyghe

-Un design diffus : le design dans son plus simple appareil - Camille Bosqué

-Bricolages en design : Inventer des rapports non réguliers à la technique - Sophie Féto

Méthodologie :

-Comment décrire les objets techniques ? - Madeleine Akrich

-Cartographier les méthodes d'analyses pour la recherche en design - liste de recherche

-Ethnographies du design : Vers une diagrammatisation de la conception - Vincent Beaubois

Textes généraux:

-Petite Philosophie du design, Vilem Flusser, Belval, Circé, 2002.

Ouvrage philosophique et critique sur la question du design, de l'éthique et des pratiques esthétiques.

-L'art aux temps des appareils et Contre-temps de la recherche et de ses enjeux arts, architecture, design, Pierre Damien Huyghe

-Les grands textes du design, Catherine Geel, Paris, Inst.francais De La Mode Coll.Essentiels En Poche, 2019

collection commentée de texte fondateur du design par l'historienne du design

-Le monde comme projet, Otl Aicher, Paris, B42, 2015

Texte du designer allemand Otl Aicher sur sa pratique

-Màj: design, environnements techniques & pratiques exploratoires, Gwenaëlle Bertrand, Maxime Favard, David Olivier Lartigaud, à paraître !

Texte critique sur les techniques et technologies contemporaines

-Le design. Essais sur des théories et des pratiques, Brigitte Flamand, Paris, Editions du Regard, 2013

Recueil de textes sur le design comme pratique et méthode par différents courants théoriques et sur diverses périodes.

-L'invention du quotidien, Michel De Certeau

-Le système des objets, Jean Baudrillard, Paris, Gallimard, 1969

-On appelle trop de chose design avec Pierre Damien Huyghe:

<http://naja21.com/espace-journal/pierre-damien-huyghe-on-appelle-beaucoup-trop-de-choses-design/>

-Design pour un monde réel - Victor Papanek, Paris, Les presses du réel, coll. Design/théories, 2021

Podcast / Emissions radiophoniques:

-bio is the new black, design et organique, fait par Elise Rigot

<https://podcast.ausha.co/bio-is-the-new-black/passeur-long> Cet épisode est avec Anthony Masure & Xavier Guchet.

-Ou est le beau, fait par Hélène Aguilar

<https://podcasts.audiomeans.fr/ou-est-le-beau--e3661bd93b5f>

Court podcast sur le design, l'architecture et art avec des interviews de professionnels et de petit cours d'histoire d'objets, de techniques etc...

-Ce qui reste : vie et mort des objets, LSD la série documentaire - France culture

<https://www.franceculture.fr/emissions/series/ce-qui-reste-vie-et-mort-des-objets>

Ce qui reste : vie et mort des objets propose de questionner le rapport qu'entretient nos sociétés avec ce qui reste. Ce qui reste de nos productions, de nos activités, de nos vies. Si aujourd'hui les déchets apparaissent comme une menace, comment la société absorbe-t-elle ou non les restes qu'elle produit ? Quels en sont les objets ? Une série en 4 épisodes.

Vidéo, documentaire, conférences filmés:

Collection Design. 1, 2, 3, 4 / Danielle Schirman, Anna-Celia Kendall, réal. ; Luciano Rigolini, idée orig. ; Sylvie Moreau, voix

Documentaire sur les objets qui ont fait l'histoire produit par Arte, disponible à la bibliothèque.

Revue en ligne et papier:

-Design arts et médias, revue universitaire thématique sur des problématiques liés aux design, arts et médias, publié par Paris 1 : <https://journal.dampress.org/>

-Azimuts, revue de recherche en design de l'école de St Etienne <https://revue-azimuts.fr/>
<https://www.cairn.info/revue-sciences-du-design.htm> disponible à la fac en papier

-Backoffice, revue de design graphique et outils du numériques:

<http://www.revue-backoffice.com/> disponible à la fac en papier et gratuitement en ligne

-Intramuros, magazine de référence de la scène design française et internationale:

<https://intramuros.fr/> certains n° disponible à la fac

-Etapas, magazine du graphisme et des cultures visuelles: <http://etapes.com/> disponible à la fac

-Science du design, revue scientifique sur le design:

<https://www.cairn.info/revue-sciences-du-design.htm> disponible en intégralité sur via votre connexion à votre ENT, se connecter avant d'ouvrir le lien.

-Appareil, revue en ligne orienté théories de médias :

<https://journals.openedition.org/appareil/>

-Strabic, Revue en ligne de design par et pour des universitaires en design :

<http://strabic.fr/>

-Graphisme en France, site et publications sur le design graphique contemporain :

<https://www.cnap.fr/graphisme-en-france/revues>

-Editions B42, maison d'éditions sur les pratiques du design, du design graphique, de la typographie et de la création contemporaine : <https://editions-b42.com/>

-Wired, magazine en ligne sur les problématiques contemporaines des nouvelles technologies. Seulement disponible en version US, 5 articles libre de lecture par mois :

<https://www.wired.com/magazine/>

-Multitudes : revue en sciences sociales et humaines, avec des dossiers thématique :

<https://www.cairn.info/revue-multitudes.htm#liste> disponible en intégralité sur via votre connexion à votre ENT, se connecter avant d'ouvrir le lien.

-AIGA, site d'association de designers US très complet sur le design, les cultures visuelles.

Diverses ressources pour les étudiant.e.s, podcasts avec des professionnelles :

<https://www.aiga.org/> + leur magazine <https://eyeondesign.aiga.org/>