

Déclinaisons du design (OUV0601)

Reconduction

Session 1

18H

30 places

34 inscrits

Interdisciplinaire

Calendrier : mardi 20, jeudi 22, vendredi 23 novembre 2018

Conseiller DAAC de Créteil : Sylvain Bory - sylvain-francoi.bory@ac-creteil.fr

Présentation de la formation

Modalités : conférences, visites, rencontres, ateliers de pratique (graphisme, numérique)

Objectifs

Découvrir et s'appropriier les différentes modalités du design et en décliner les formes et les pratiques. Comprendre les évolutions historiques, esthétiques, sociologiques et culturelles du design, son interaction avec les techniques, les technologies, la société et le quotidien. Appréhender ses fonctions et les dimensions créatives de sa conception. Rencontrer les acteurs professionnels et culturels du design. Contribuer à la construction des projets interdisciplinaires avec les institutions culturelles pour développer des compétences et enrichir les parcours.

Contenus

Des images aux objets, le design est un processus créatif et pluridisciplinaire, qui contribue à la création d'espaces, à la communication de messages, à l'élaboration de produits et de services, en adéquation avec son temps. Il donne un sens et une émotion aux recherches et aux innovations : l'expérience du designer anticipe celle de l'utilisateur et du spectateur. Héritier des arts décoratifs, de l'artisanat d'art, de l'industrie ou des cultures scientifiques, le design repose sur une esthétique des formes et des signes et l'emploi novateur de matériaux et de techniques permettant les interfaces entre la société, la recherche et les mondes de la création. Son exploration et ses déclinaisons rendent tangible son impact au quotidien.

Axe retenu : journées thématiques (J1 approche générale / J2 focus / J3 ouverture)

Remarques importantes

En raison du plan Vigipirate, merci d'avoir toujours sur vous votre convocation au stage et une pièce d'identité. Ne prenez aucun sac encombrant. Veillez à vous présenter au moins 10 minutes avant l'horaire indiqué.

Déroulé de la formation			
1. Journée d'introduction au design : des histoires, des concepts, des usages			
<i>Transports : Métro ligne 1 (Palais Royal-Musée du Louvre) ou ligne 7 (Pyramides)</i>			
20/11/18	9H15 - 12H30	MAD – Musée des arts décoratifs	111 rue de Rivoli (auditorium)
<p>09H15 Accueil et présentation du stage – présentation du MAD par Isabelle Grassart, responsable de l'action éducative.</p> <p>10H00 Visite du nouveau parcours des collections design : introduction au design devant les œuvres</p> <p>11H30 Les ressources du MAD en design (site) par Isabelle Grassart.</p> <p>12H00 Présentation du programme « <i>À la découverte des métiers d'art</i> » Par Muriel Prouet, responsable des projets culturels et européens à l'Institut National des Métiers d'Art (INMA).</p> <p>12H30 Échanges.</p> <p>Sur le temps du déjeuner, visite libre de l'exposition « <i>Japon-Japonismes 1867-2018</i> »</p>			
20/11/18	14H30-17H	MAD – Musée des arts décoratifs	107 rue de Rivoli (musée)
<p>14H30 Parcours ciblé dans l'exposition « <i>Tutto Ponti : Gio Ponti, archi-designer</i> » : introduction générale, mise en situation par groupe autour de thématiques liées au design (<i>Design & architecture, Le beau dans l'utile, Design et métiers d'art, De l'objet unique à l'objet en série, Jeux de formes et de couleurs, L'objet mis en scène</i>) ; restitutions et échanges.</p> <p>16H45 Bilan de la journée</p>			
2. Focus sur le design graphique : de la mise en espace à la mise en page			
<i>Transports : RER A arrêt Nogent-sur-Marne puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture / ou RER E arrêt Nogent - Le Perreux puis à pied (8 minutes) / ou Métro ligne 1 : Château de Vincennes puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture</i>			
22/11/18	9H30 - 12H30	MABA - Maison d'Art Bernard Anthonioz	16 Rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne
<p>09H30 Présentation de la fondation nationale des arts graphiques et plastiques (fnagp) et de la MABA, par Caroline Cournède, directrice de la MABA, et Déborah Zehnacker, responsable de la médiation et des publics.</p> <p>10H15 Visite commentée de l'exposition « <i>Ce n'est pas la taille qui compte</i> », par le commissaire d'exposition.</p> <p>11H30 Présentation des ateliers proposés aux scolaires, échanges et temps de pratique libre dans l'exposition.</p>			
22/11/18	14H-17H	Maison des Artistes salle Guy Loë	14 Rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne
<p>14H00 Présentation du centre national des arts plastiques et de leurs ressources en design (kit pédagogique, Mon musée du design,...) par Marie Gouyon, chargée des projets de médiation du cnap.</p> <p>14H30 Temps de pratique avec Capucine Merkenbrack et Chloé Tercé, designers de l'Atelier 25, autour de la mise en page typographique.</p> <p>Leur site: http://atelier-25.com/filter/%C3%A9dition</p> <p>16H45 Échanges sur la journée.</p>			

3. Le design, un champ hybride aux frontières des arts

Transports :

CAC La Galerie : RER E, arrêt "Noisy-le-Sec" ou T1 arrêt " gare de Noisy-le-Sec" (Terminus), puis 10 minutes à pied / ou Métro 5, arrêt "Bobigny–Pantin– Raymond Queneau" + Bus 145, direction "Cimetière de Villemomble", arrêt "Jeanne d'Arc" / ou Métro 11, arrêt "Porte des Lilas" + Bus 105, direction "Pavillon-sous-Bois", arrêt "Jeanne d'Arc"

Gaîté Lyrique : Châtelet-Les Halles : A, B et D puis 10 minutes à pied / ou Métro Réaumur-Sébastopol : 3 et 4 ; Arts-et-Métiers : 3 et 11 ; Strasbourg-Saint-Denis : 4, 8 et 9

23/11/18	9H30 - 12H30	CAC La Galerie	1 Rue Jean Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec
----------	--------------	----------------	---------------------------------------

9H30 Mot d'accueil de la Galerie par Florence Marqueyrol, chargée des publics et visite libre des espaces d'exposition.

9H45 Présentation de la mallette Flash-collection par Marie Baloup, chargée des publics au frac Île-de-France.

10H30 Présentation du travail de l'artiste plasticienne Laetitia Badaut Hausmann dont la pratique se développe autour de problématiques liées au design, à la domesticité et au mobilier dans les institutions (assises pour le public, lumineuses,...). Ses productions oscillent entre plusieurs statuts : sculpture, élément scénographique et/ou objet de design. Rencontre et échanges.

Site : <http://www.galerieallen.com/en/artistes/oeuvres/2/laetitia-badaut-hausmann>

23/11/18	14H - 17H	La Gaîté lyrique	3bis Rue Papin 75003 Paris
----------	-----------	------------------	----------------------------

14H00 Présentation de la Gaîté lyrique et du centre de ressources (autour du design).

14H30 Rencontre et atelier avec Sarah Garcin et Louis Eveillard autour des relations entre design et numérique.

L'Atelier des Chercheurs est un collectif de designers engagés depuis 2013 dans la création d'outils libres et modulaires qui visent à transformer les manières d'apprendre et de travailler.

L'atelier se déroulera en deux temps : un premier temps de présentation de la démarche, des outils et des ateliers menés par le collectif et un temps pratique dans lequel les participants seront invités à découvrir l'outil *do•doc* à travers une activité d'initiation au design graphique.

Remarque : do•doc est un outil composite, à la fois numérique et physique, qui permet de capturer des médias (photos, vidéos, sons et stop-motion), de les éditer, de les mettre en page et de les publier. Il a été conçu pour documenter et créer des récits à partir d'activités pratiques, à partager sous forme de publications imprimées ou en ligne. Cet outil s'accompagne d'un carnet d'activités qui sera également présenté aux participants.

16H30 Échanges et bilan du stage.

Prolongements

Des prolongements du stage seront proposés par mail tout au long de l'année scolaire : rencontres culturelles enseignants, ressources, actions et dispositifs,...

Des informations sur quelques rendez-vous incontournables autour du design seront communiqués : salon ArtExpro de l'académie de Créteil, Journées européennes des métiers d'art, A la découverte des métiers d'art,...

Il suffit de laisser son mail sur la feuille d'évaluation le 3ème jour.

Sur le **Salon ArtExpro** (jeudi 4 avril 2019, thématique « Périphérie ») : <http://daac.ac-creteil.fr/Le-salon-ArtExpro>

La vidéo de l'édition 2018 : <http://www.ac-creteil.fr/cid129284/artexpro-2018-a-saint-denis-un-festival-de-creations-de-la-filiere-professionnelle.html>

Bibliographie sélective

Histoire du design

- ³⁵₁₇ **Histoire du design.1940-1990.**
Raymond Guidot. 1994. Editions Hazan.
- ³⁵₁₇ **Histoire des objets, Chroniques du design industriel**
Raymond Guidot, Éd. Hazan, collection : Beaux Arts
- ³⁵₁₇ **Design Miroir du siècle**
Sous la direction de Jocelyn de Noblet. Editions Flammarion. APCI. 1993.
- ³⁵₁₇ **Le design, mode d'emploi**
Elisabeth, Couturier – Flammarion , 2009
- ³⁵₁₇ **Question(s) Design**
Christine Colin– Flammarion , 2010
- ³⁵₁₇ **Design, introduction à l'histoire d'une discipline**
Alexandra Midal – Agora, 2009
- ³⁵₁₇ **Dictionnaire des arts appliqués et du design**
Editions du Regard. Arlette Barré-Despond. 1996.
- ³⁵₁₇ **Design, le geste et le compas**
Jocelyn de Noblet. Editions Somogy. 1988.
- ³⁵₁₇ **Design, introduction à l'histoire de l'évolution des formes industrielles de 1820 à nos jours**
Jocelyn de Noblet. Coédition Stock/Chêne. 1974.
- ³⁵₁₇ **Le design: l'objet dans l'usage**
Sophie Dubuisson. Antoine Hénion. Ecole des Mines de Paris. Les Presses. 1996.
- ³⁵₁₇ **Le Design**
Claire Fayolle. Editions Scala. 1998.
- ³⁵₁₇ **Le design, histoire, principaux courants, grandes figures**
Anne Bony, Éd. Larousse, 2008
- ³⁵₁₇ **Les années 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80**
Anne Bony, Éd. du regard (7 ouvrages différents)
- ³⁵₁₇ **Le Bauhaus**
Frank Whitford, Éditions Thames & Hudson, 1989
- ³⁵₁₇ **Le graphisme de 1890 à nos jours**
Richard Hollis, Éd. Thames & Hudson, 2003

Réflexion autour du design

- ³⁵₁₇ **Design pour un monde réel**
Victor Papanek. Editions Mercure de France. 1974.
- ³⁵₁₇ **Il y aura l'age des choses légères**
Thierry Kazazian – Victoires editions, 2003
- ³⁵₁₇ **Court traité du design**
Stéphane Vial – PUF, 2010
- ³⁵₁₇ **Petite philosophie du design**
Vilem Flusser – Circé, 2002
- ³⁵₁₇ **De la simplicité**
John Maeda – Paris:payot, 2007
- ³⁵₁₇ **le design : essais sur des théories et des pratiques**
Brigitte Flamand -IFM-regard, 2006
- ³⁵₁₇ **La laideur se vend mal**
Raymond Loewy. Édition originale. 1953.
- ³⁵₁₇ **La matière de l'invention**
Ezio Manzini. Editions du Centre Georges Pompidou. 1989.
- ³⁵₁₇ **Le système des objets**
Jean Baudrillard – Gallimard, 1968
- ³⁵₁₇ **Mythologies**
Roland Barthes – Seuil, 1957
- ³⁵₁₇ **Le design, objets, tendances, styles**
Beaux-arts magazine numéro spécial
- ³⁵₁₇ **Design & crime**
Hal Foster et Christophe Jaquet, Éd. Les prairies ordinaires, 2008

Pédagogie autour du design

- ³⁵₁₇ **Qu'est-ce que le design ?**
Claire Fayolle – Sceren Autrement Junior , 2002
- ³⁵₁₇ **Design Handbook**
Charlotte et Peter Fiell – Taschen Icons, 2006
- ³⁵₁₇ **Dis-moi le design**
Claude Courtecuisse – Sceren Cndp, 2004
- ³⁵₁₇ **Design(s), de la conception à la diffusion**
Eric Tortochot – Bréal, 2004
- ³⁵₁₇ **Enseigner le design ? De l'idée à l'exercice**
Françoise Coeur, Marie-haute Caraes – CRDP Lyon, 2010
- ³⁵₁₇ **Découvrir le design**
Lakshmi Bhaskaran - Eyrolles, 2009
- ³⁵₁₇ **Enseigner l'image**
jean Marie Husson – sceren CRDP, 2003
- ³⁵₁₇ **Graphismes signes et sens**
Nicolas Piroux - Dessain et tolra, 2009