

DAAC Créteil - Plan Académique de Formation
Sylvain Bory ; conseiller arts visuels, architecture et design
Sylvain-francoi.Bory@ac-creteil.fr
01 57 02 66 68

DECLINAISONS DU DESIGN - OUV1302
Mardi 31 janvier, jeudi 2, vendredi 3 février 2017
Programme

Remarques importantes !

*En raison du plan Vigipirate alerte attentats, 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 **15 minutes** avant l'horaire indiqué.*

Objectifs et contenus de la formation

Objectifs : découvrir et s'approprier 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.

3 déclinaisons du design : Objet / Signe / Espace

Une contextualisation historique et un regard sur les pratiques contemporaines du design, en particulier le design graphique

- **Une histoire du design : repères et exemples**

Mardi 31 janvier 9h15-16h30

Musée des arts décoratifs

111 rue de Rivoli, 75001 Paris

Déroulé de la journée :

9h15 : accueil par Catherine Collin, responsable du service des publics des musées, et présentation du stage

9h30 : présentation du musée des arts décoratifs et des ressources et projets pédagogiques par Isabelle Grassart, responsable de l'action éducative

10h : conférence inaugurale sur le design (repères, disciplines, l'utile) par Laurence Bartoletti

12h : échanges

12h15 : pause déjeuner

13h30 : visite conférence de l'exposition « L'esprit du Bauhaus »

15h00 : présentation de l'exposition « Jean Nouvel »

15h30 : parcours libre dans les collections autour de l'exposition « Jean Nouvel »

Sur l'exposition « L'Esprit du Bauhaus » :

Le musée des Arts décoratifs rend hommage à l'esprit du Bauhaus à travers plus de 900 œuvres, objets, mobilier, textiles, dessins, maquettes, peintures, replacés dans le contexte de l'école et témoignant de l'extrême richesse des champs d'expérimentation. L'exposition aborde en préambule le contexte historique et les sources qui ont permis au Bauhaus de voir le jour, pour inviter ensuite les visiteurs à suivre toutes les étapes du cursus des étudiants dans les différents ateliers. Elle se clôt par une invitation à l'artiste Mathieu Mercier dont le regard porté sur les œuvres de ses contemporains (artistes, designers, plasticiens, créateurs de mode) témoigne de la permanence et de la vivacité de l'esprit du Bauhaus.

<http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/actualites/expositions-en-cours/design/l-esprit-du-bauhaus/>

Sur l'exposition Jean Nouvel « Mes meubles d'architecte. Sens et essence » :

Pour Jean Nouvel, cette invitation unique est l'occasion d'un véritable parti pris. Au-delà d'une simple rétrospective, il engage ainsi un dialogue avec le lieu, son histoire et sa collection. L'exposition « Jean Nouvel, mes meubles d'architecte » se dévoile au fil du musée, des galeries du Moyen Âge et de la Renaissance à celles dévolues aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais également dans les espaces dédiés aux collections de design graphique et de publicité dont il a signé l'aménagement en 1998, créant des situations inédites, comme autant d'interférences.

<http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/actualites/expositions-en-cours/design/jean-nouvel-mes-meubles-d-architecte-sens-et-essence/>

À noter, en prolongement de la journée :

Visite libre avec le pass éducation de l'exposition Design/mode « *Tenue correcte exigée* » (jusqu'au 23 avril)

<http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/actualites/expositions-en-cours/mode-et-textile/tenue-correcte-exigee-quand-le-vetement-fait-scandale/>

Sur les collections Design :

<http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/collections/dossiers-thematiques/zoom-sur-les-periodes-moderne-et-contemporaine/>

- **Design et espace : de l'architecture à la page**

Jeudi 2 février matin 9h30-12h15

Centre Pompidou

Place Georges Pompidou, 75004 Paris

Déroulé de la matinée :

- Accueil par le professeur-relais de l'académie de Créteil, Pierre Cuturello, et présentation des ressources pédagogiques.
- Parcours dans le Centre et dans les collections permanentes par Marc Genuys, conférencier au Centre Pompidou.

Le Centre Pompidou regroupe le Musée national d'art moderne et le Centre de création industrielle.

La visite du Centre Pompidou sous l'angle du design, permettra de découvrir les espaces et l'architecture du bâtiment conçu par Renzo Piano et Richard Rogers (projet culturel et politique, architecture, insertion urbaine, modifications du fonctionnement présent par rapport au projet initial) : dans le forum, à la BPI, dans la chenille et sur les terrasses du niveau 6. Puis un parcours dans les collections sera proposé pour retracer l'histoire du design et des principaux représentants (salle Bauhaus, Rodtchenko, Prouvé, salle Team Ten, les écoles russes, salle Marcel Wanders, container zéro de J.P. Raynaud).

Découvrir en ligne la collection Design du Centre Pompidou :

<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cgLgR8/r5eqnk5>

Les dossiers pédagogiques, dont :

À la frontière du design et des arts plastiques, 2005

Ettore Sottsass et le design italien, 2008

Philippe Starck. Monographie, 2003

Une Histoire. Art, architecture, design. Des années 1980 à nos jours, 2014

Archives d'expositions :

Pierre Paulin, 2015

<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c75G87d/r58ea9A>

Ron Arad, 2009

<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cyjnxrg/rdLpqxR>

Transports : descendre par la rue Rambuteau vers la rue de Rivoli ; puis trajet en métro (15 minutes environ) : ligne 1 station « Hôtel de Ville », direction « Château de Vincennes », arrêt à la station « Gare de Lyon » ; changement ligne 14 direction « Olympiades », arrêt à la station « Bibliothèque François Mitterrand », puis 5 minutes à pied (avenue de France).

Jeudi 2 février après-midi 14H-17H

Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand

Avenue François Mauriac 75013 Paris

Lieu de rendez-vous : Aquarium. Entrée principale par le Hall EST de la BnF.

Descendre l'escalier qui se trouve entre les tours T2 et T3. L'aquarium se situe au fond à gauche du Hall EST, proche de la frise chronologique.

Le déroulé de l'après-midi :

- 14h-14h30 : introduction à l'exposition « Richard Avedon » par l'angle de la mise en page par Sophie Pascal, de l'action pédagogique de la BnF ;
- 14h30-15h : parcours de l'exposition autour du générique, du livre, de la mise en page, des magazines et de la publicité ;
- En alternance, par demi-groupe en salle de recherches (15h00-15h45 et 15h45-16h30) : le magazine de mode comme objet graphique / la typographie des génériques de film.
- 16h30 : échanges.

Sur l'exposition « La France d'Avedon, Vieux Monde, New Look » :

Les liens singuliers du photographe américain Richard Avedon avec la France sont au cœur d'une exposition qui rassemble plus de 200 de ses œuvres. Reconnu et célébré dans le monde entier en tant que photographe de mode mais aussi pour ses portraits de personnalités, Richard Avedon (1923- 2004) a entretenu avec la France une relation intense. L'exposition explore les manifestations de cet attachement qui parcourt son œuvre depuis les années quarante, quand il vient photographier les collections de mode à Paris pour Harper's Bazaar jusqu'à sa collaboration au magazine Egoïste à partir de 1985. Entretemps, il revient en 1968 pour travailler autour de l'œuvre de Jacques Henri Lartigue. À chaque rencontre, Avedon est amené à se réinventer et enrichit l'image photographique d'autres formes d'art : le texte, le livre, la narration cinématographique, la danse... La France d'Avedon est ainsi racontée autour d'un film, d'un livre et d'un magazine, qui marquent autant de moments clés de son parcours.

Ressources de la BnF sur le graphisme

Galleries virtuelles de la BnF : typographie

<http://expositions.bnf.fr/recherche/index.php?&lemot=typographie>

Galleries virtuelles de la BnF : affiche

<http://expositions.bnf.fr/recherche/index.php?&lemot=affiche>

L'aventure des écritures :

<http://classes.bnf.fr/ecritures/index.htm>

L'aventure du livre :

<http://classes.bnf.fr/livre/enimages/index.htm>

La fabrication du livre :

La presse à la une :

<http://expositions.bnf.fr/presse/>

<http://classes.bnf.fr/essentiels/albums/livre/>

Geoffroy Tory, un typographe avant la lettre à la Renaissance :

<http://expositions.bnf.fr/tory/index.htm>

Graphisme(s)

<http://expositions.bnf.fr/graphis/index.htm>

- **Le design aujourd'hui, de la classe au *fablab***

Vendredi 3 février 9h30-17h00

La Gaîté lyrique

3bis rue Papin, 75004 Paris

Partenaire invité : le Centre national des arts plastiques (CNAP)

Déroulé de la journée :

9h30-10h : présentation de la Gaîté lyrique / modalités de collaboration avec les enseignants, par Aurélie Sellier, service des publics de la Gaîté lyrique

10h-10h30 : présentation des ressources en design par un documentaliste du Centre de ressources

10h30-12h : présentation de la Nouvelle Fabrique.

Présentation de la Nouvelle Fabrique :

La Nouvelle Fabrique est une micro usine urbaine inspirée des fablabs réunissant dans plus de 500 m² des lignes de productions numériques, un espace de travail collaboratif et de connaissances partagées, et un point de vente d'objets et de services.

Ouverte aux créateurs amateurs ou professionnels, au grand public comme au entreprises, la Nouvelle Fabrique est une expérience économique et sociale que nous voulons collective, cherchant dans la proximité de nouvelles solutions pour collaborer et produire autrement : <http://www.nouvellefabrique.fr>

12h-13h45 : Pause déjeuner

13h45 : présentation du CNAP

14h : diffusion de vidéos « Sacrés caractères »

14h15 : atelier typographique avec Sandrine Nugue

16h : présentation du kit pédagogique sur le design graphique à l'école et au collège par Aurélie Lesous, chef du service des partenariats et de la médiation

16h30 : visite de la Gaîté lyrique

Bilan du stage

À propos de Sandrine Nugue :

Sandrine Nugue est née en 1985. Après un BTS à l'école Estienne, elle poursuit son cursus à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg où elle se passionne pour les mécanismes de la lecture et conçoit un caractère pour une lecture rapide et intuitive des sous-titres de film. Elle décide de se spécialiser en création de caractères typographiques en rejoignant le post-diplôme « Typographie & Langage » à l'École supérieure d'art et de design d'Amiens où elle dessine le caractère Ganeau (une famille de latines en différents corps optiques). Elle est diplômée en février 2013 et, depuis cette date, elle collabore avec des créateurs de caractères et travaille en tant que designer graphique indépendante.

<http://www.cnap.graphismeenfrance.fr/infini/presentation#Introduction>

<http://www.sandrinenugue.com/>

Ressources du CNAP :

<http://www.cnap.fr/kit-pedagogique-sur-le-design-graphique>

<http://www.cnap.fr/projets-et-actions-pedagogiques-dans-le-domaine-du-design-graphique>

La collection en ligne :

<http://www.cnap.fr/80000-oeuvres-en-ligne>

Pour tout savoir sur la Gaîté lyrique :

<https://gaite-lyrique.net/>

Son centre de ressources :

<https://gaite-lyrique.net/centre-de-ressources>

Sur le programme *Capitaine Futur* :

<https://gaite-lyrique.net/festival/capitaine-futur>

Sur la prochaine exposition de la Gaîté Lyrique « Aéroports/Ville-Monde » :

D'un panneau d'affichage aux noms de villes inventées à une signalisation qui invite à la poésie, Aéroports/Ville-Monde vous embarque dans un aéroport transposé, décalé, virtuel. Ce parcours immersif et critique est résolument interdisciplinaire : il présente des œuvres de plasticiens mais aussi de designers, d'architectes, de musiciens, de roboticiens, d'auteurs et d'artistes des arts numériques qui sont invités à transformer la Gaîté Lyrique en terminal aéroportuaire.

<https://gaite-lyrique.net/aeroports-ville-monde>

Archives - une exposition croisée Gaîté Lyrique / CNAP « Oracles du design, un regard sur la collection design du Centre national des arts plastiques », 2015 :

<https://gaite-lyrique.net/oracles-du-design>

Prolongements possibles du stage Ressources, expositions, collections

Le site de la DAAC (informations, ressources, rencontres) :

<http://daac.ac-creteil.fr/>

Il existe un cycle « Découverte du design » proposé dans le cadre des rencontres culturelles de l'académie de Créteil.

- **Préac Design** de Saint-Etienne, site national de ressources :

<http://designetartsappliques.fr/content/preac-design-saint-etienne>

Evénements

- **Festival du Design DDAYS** (2-14 mai 2017) : Manifestation annuelle et gratuite, le Festival prend place à Paris, ses musées, ses institutions, ses galeries... Près de 100 acteurs de la profession (éditeurs, écoles, musées, institutions, fondations, entreprises, galeries...) proposent autant d'expositions inédites pour promouvoir le design français et international, dans toute sa richesse et sa diversité. En 2017, l'événement historique de D'Days revient du 2 au 14 mai avec un thème ludique – *Let's Play* – des expositions dans la nef centrale du Musée des arts décoratifs, une présence au Grand Palais dans le cadre de la Biennale Révélation, un pays invité, des conférences, des ateliers, des événements festifs dans des lieux iconiques de Paris...

<http://www.ddays.net/>

- **Graphic Design Festival** (11 janvier-22 février 2017) : plateforme de rencontres et de découvertes, le Graphic Design Festival est une manifestation gratuite, dans tout Paris, dédiée au design graphique, avec une programmation pour les professionnels, les jeunes designers graphistes et le grand public séquencée en plusieurs temps.

<http://graphicdesignfestival.paris/>

- **Journées européennes des métiers d'art** (JEMA 31 mars, 1er et 2 avril 2017) : liens culturels, sociaux, économiques... Liens entre générations, disciplines, territoires, professionnels... À travers cette thématique, l'Institut national des métiers d'art souhaite valoriser la diversité des métiers d'art et des connexions qu'ils génèrent ou induisent. Quelle que soit leur nature – culturelle, sociale, économique, etc. – les liens créés par les métiers d'art sont au fondement de leur identité. C'est la transmission d'un savoir-faire entre un maître et son apprenti ; la rencontre d'un consommateur et d'un professionnel autour de valeurs partagées ; le lien qui relie le citoyen à un patrimoine culturel immatériel et bien vivant, la relation de transparence et de proximité d'une entreprise non délocalisable avec son territoire... Le territoire sera justement le cadre pour valoriser la signature de savoir-faire historiques ancrés au

cœur de nos cadres de vie, et pour les relier à des modes de production et d'expression nouveaux. Nous invitons tous « à faire lien », le thème « savoir(-)faire du lien » encourage à mettre en avant ce qui relie, ce qui nous unit et réunit, et donc tout ce qui peut concourir, grâce aux métiers d'art -savoir-faire fabriquant du lien - à réduire la distance entre les gens, entre la culture et les citoyens, entre les territoires, entre les peuples en Europe.

<http://www.journeesdesmetiersdart.fr/>

Expositions

- **Le Musée des arts et métiers** « *Machines à dessiner* », jusqu'au 26 mars 2017 : le Musée des arts et métiers accueille actuellement l'exposition *Machines à dessiner* conçue par François Schuiten et Benoît Peeters, les célèbres auteurs de bandes dessinées. Cet événement, construit par rapprochements entre les prestigieuses collections du musée et une vaste sélection de travaux graphiques originaux et inédits, est dédié à l'amour du dessin, à la fascination pour les objets techniques et coïncide avec la publication du tome 2 de leur série *Revoir Paris*, publié aux éditions Casterman. Lieu d'émerveillement mais aussi de pratique, l'exposition dispose d'une salle de dessin avec des tables, du papier et des modèles.

<http://www.arts-et-metiers.net/musee/machines-dessiner>

- **Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris**, « *Anatomie d'une collection* » jusqu'au 12 février : quand le vêtement se raconte à travers celui qui le porte... Cette exposition vous invite à découvrir toute la richesse et la variété de nos collections.

<http://www.palaisgalliera.paris.fr/>

- **Le musée de la vie romantique**, « *Le pouvoir des fleurs, Pierre-Joseph Redouté* », du 26 avril au 1er octobre : grâce à la générosité du Muséum national d'Histoire naturelle, le musée de la Vie romantique organise pour la première fois en France, une exposition consacrée à Redouté et à son influence. Peintre botaniste, il a contribué à l'âge d'or des sciences naturelles en collaborant avec les plus grands naturalistes de son temps. En résonance, des créateurs contemporains montrent la vitalité toujours renouvelée de ce thème floral dans le champ des métiers d'art et des arts décoratifs.

Rencontre culturelle de l'académie de Créteil : **mercredi 3 mai 2017**

<http://www.vie-romantique.paris.fr/fr/les-actualites/exposition-le-pouvoir-des-fleurs-pierre-joseph-redout%C3%A9-1759-1840-et-r%C3%A9sonances>

- **Le lieu du design** : le Lieu du design est né en 2009 de la volonté de la région Île-de-France de créer un lieu spécifique dédié au design. Parce qu'il y avait nécessité à construire une vraie stratégie de présence du design sur notre territoire. Qu'il y avait urgence à inventer un lieu de promotion du design industriel et de l'éco-design au service d'une démarche de développement durable. Qu'il y avait intérêt à fédérer dans un même lieu les différents acteurs du design. Qu'il y avait utilité à créer une plate-forme unique de rencontres et d'échanges permanents.

Archives des expositions (« *Design power* », « *Typo en mouvement* », « *Sous les pavés le design* »...):

<http://www.lieududesign.com/expositions>

Projets

- **Journées des métiers d'art avec le Musée des arts décoratifs** : à partir des collections des Arts décoratifs et avec les artisans de maisons, ateliers, manufactures prestigieuses, les élèves ont été invités à découvrir et à identifier matières et techniques, métiers et formations autour des domaines du cuir, de la céramique, de la joaillerie, du papier et de la tapisserie / textile d'ameublement. L'après-midi dans l'établissement scolaire préparant aux formations nécessaires pour ces métiers : les élèves des différents lycées ont présenté aux collégiens leurs établissements ainsi que les diverses filières enseignées. Croisement du Parcours d'éducation artistique et culturelle et du Parcours avenir (niveau 4e/3e).

Ressources de l'édition 2016

<http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/activites/groupe/enseignants/partenariats-et-projets/2016/journees-des-metiers-d-art/>

- **Design et métiers d'art au collège**, projet porté par la DAAC de Créteil et l'inspection d'arts appliqués et métiers d'art : rencontre entre un collège et un lycée autour d'un domaine du design et des métiers d'art (céramique, design d'espace, graphisme, design d'objet) et workshop.

Bibliographie sélective

Histoire du design

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

Réflexion autour du design

- **Design pour un monde réel**
Victor Papanek, éditions Mercure de France. 1974.
- **Il y aura l'âge des choses légères**
Thierry Kazazian – Victoires éditions, 2003
- **Court traité du design**
Stéphane Vial – PUF, 2010

- **Petite philosophie du design**
Vilem Flusser – Circé, 2002
- **De la simplicité**
John Maeda – Paris, Payot, 2007
- **Le design : essais sur des théories et des pratiques**
Brigitte Flamand – IFM/Regard, 2006
- **La laideur se vend mal**
Raymond Loewy, édition originale 1953.
- **La matière de l'invention**
Ezio Manzini, éditions du Centre Georges Pompidou. 1989.
- **Le système des objets**
Jean Baudrillard – Gallimard, 1968
- **Mythologies**
Roland Barthes – Seuil, 1957
- **Le design, objets, tendances, styles**
Beaux-arts magazine numéro spécial
- **Design & crime**
Hal Foster et Christophe Jaquet, éditions Les prairies ordinaires, 2008

Pédagogie autour du design

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