

Design Arts Médias

Présentation

Catherine Chomarat-Ruiz

25/01/2023

Contribution du Design et des Technologies Numériques pour la Recherche sur le Patrimoine Scientifique

Le projet DESIGNSHS, financé par l'Agence Nationale de la Recherche (2021-2025), réalise la première étude d'envergure portant sur les relations entre design graphique et recherche en Sciences Humaines et Sociales, des années 1950 à nos jours. Le Laboratoire de graphique de Jacques Bertin a été un acteur historique majeur de ce mouvement, au croisement de l'innovation graphique, numérique, et des sciences humaines et sociales, en France notamment, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Nous présenterons les enjeux méthodologiques et scientifiques du projet, et la manière dont le design et les humanités numériques y répondent. Nous explorerons aussi les rayonnements de ce projet, tant sur le plan historique qu'épistémologique.

Anne-Lyse Renon
Charlotte Bigg
Timothée Bonnet

Nadine Gastaldi
Anthony Masure

01/02/2023

Quelle place pour la recherche en design française au sein de la communauté internationale ?

La communauté de recherche en design a pleinement assis sa notoriété et a fait reconnaître la discipline au sein de la recherche internationale grâce à des réseaux comme DRS (Design Research Society), IASDR (International Association of Societies of Design Research) ou EAD (European Design Academy). Les ARD (Ateliers de la Recherche en Design) ont permis de faire reconnaître la recherche francophone et de tisser des liens avec l'international. Quel bilan et quelles perspectives aujourd'hui ? Quels sont les freins et les opportunités pour le développement de la recherche internationale en France ?

Béatrice Gisclard
Estelle Berger

Brigitte Borja de Mozota
Frédérique Pain

08/02/2023

Les actions du Centre national des arts plastiques pour le design graphique et la typographie : de la commande à la collection

Dans le cadre de ses activités le Centre national des arts plastiques est un commanditaire qui collabore régulièrement avec des graphistes pour ses outils de communication et ses éditions. Il initie également des commandes qui ont notamment permis la création de deux caractères typographiques : Infini et Faune. Des ensembles de design graphique, fruits de collaborations exemplaires et processus de création de typographies sont régulièrement acquis pour sa collection. Comment s'articulent ces projets qui vont de la création à la patrimonialisation et quelles questions posent ces commandes et ces objets en termes de conservation et d'exposition ?

Véronique Marrier
Silvia Dore
Clémence Imbert

15/02/2023

Un doctorat par, pour, sur le design à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Pour la quatrième année consécutive, les doctorantes et doctorants de notre université reviennent sur leurs motivations, leur sujet de thèse et l'avancée de leur travail de recherche pour éclairer comment et pourquoi faire un doctorat dans le champ du design.

Margaux Moussinet
Karim Allain
Inès Ben Mansour

Margot Laudoux
Camille Mançon

22/02/2023

Design, la conscience de quoi ?

Le designer serait-il un être doué de conscience ? Si la formule prête à sourire, il semble bien que cette démarche "consciente" soit de plus en plus répandue et affichée dans la profession, que ce soit sous l'appellation "design conscient", "éco-design", design éthique... Mais derrière cette question de la conscience se pose aussi celle des limites des moyens relatifs au cadre de travail, alors ce design conscient de quoi serait-il le non ? Approche renouvelée ou arbre qui cache la forêt ? Paralysie coupable ou amorce d'un temps de réponses et d'actions collectives ?

Nicolas Brosseau
Thierry Boutonnier

Karen Brunel-Lafargue
Samuel Béguin

08/03/2023

L'envers du web : cryptage, anonymat, occultisme

Existe-t-il une face sombre et une face claire du web ? Si Gilbert Simondon avait déjà identifié, avant le développement du web, les caractéristiques d'objets cryptotechniques, l'espace codé du web (web, deepweb, darkweb) est-il seulement un espace aveugle, hors la loi, ou peut-il aussi se faire espace critique, protecteur et créatif et selon quelles modalités ?

Sophie Fétrou
Amandine Charpier

Emmanuel Guez
Kim Sacks

15/03/2023

...par le faire

Depuis mars 2021, la Chaire EFF&T porte des initiatives autour des notions d'expérimentation par le faire et la fabrique. Une constellation d'actions forme un corpus dont les contours, volontairement flous, dessinent une nouvelle manière de concevoir, fabriquer et transmettre en collaboration. Ces expérimentations en situation donnent forme à des productions où la question des échelles et des disciplines (design, architecture, paysage...) semble dépassée par de nouvelles questions de recherche...par le faire.

Antonella Tufano
Manon Scotto

Nicolas Vernet
Bendicht Weber

22/03/2023

En quête de présence / The Quest for Presence

À travers les plateformes numériques, un sujet contemporain émerge dont l'auto-fiction ininterrompue est moins confessionnelle que phatique – installant sa présence plutôt que communiquant des contenus – et semble marquée par l'angoisse de ce que l'Autre veut, qui est moins personnelle qu'infrastructurelle. Comment se placent les regards, les voix et les attentes, dans le champ relationnel institué par le always-on-network et par l'interface numérique ? Comment l'écran peut-il devenir un laboratoire d'observations et d'expériences de nos présences en ligne et nos rencontres à distance, à travers des dispositifs artistiques ?

Judith Michalet
Damon R. Young
Alice Lenay

Figure 1. programme 2022-2023

1. Il a quatre ans !

Le cycle de rencontres avec des chercheurs et des professionnels (designers, présidents d'association, artistes, etc.) est entré dans sa quatrième année d'existence. Et comme les années précédentes, il s'est déroulé à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Selon une formule désormais éprouvée, il creuse certains thèmes (l'expérimentation via la ChaireEff&T, ou la question d'un doctorat en, sur, par, pour le design, par exemple), il réunit, en tant que modérateurs, des collègues venus de champs disciplinaires autres : la philosophie, les médias numériques... Il n'existerait toujours pas sans l'apport essentiel des étudiantes et étudiants du master 2 « Design, Arts, Médias » qui portent toute la conception graphique, la communication, l'accueil chaleureux des invités, les questions techniques (enregistrements des podcasts, réglages divers) mais aussi la conception et la mise en œuvre d'une séance.

2. Une place pour l'éthique

Si la formule est éprouvée, les contenus sont néanmoins innovants, comme en témoigne justement la séance organisée par les étudiantes et étudiants du master. Cette année, elle s'est intitulée : « Design, la conscience de quoi ? ». Il s'agissait d'interroger la place de l'éthique dans la pensée et la pratique du design et, pour répondre à cette interrogation, étaient invités : Nicolas Brosseau, artiste et designer plastique ; Thierry Boutonnier, artiste arboriculteur ; Karen Brunel-Lafargue, designer, enseignante et chercheuse à l'Université de Nîmes, et Samuel Béguin, designer.

Le moins qu'on puisse dire est que cette profession doute, non pas forcément d'elle-même, mais de ce qu'il convient de faire ou pas à une époque où les ressources naturelles s'amenuisent et où les crises politiques nous agitent. En ce sens, cette séance fait écho aux entretiens réalisés auprès d'une trentaine de designers sur la façon dont ces derniers vivent le temps dans l'exercice du métier. Là encore, elles et ils témoignent de combien l'accélération des projets peut entacher la qualité du travail. Et surtout, et c'est cela qui nous permet d'espérer, combien il est désormais nécessaire d'entrer en résistance... Notre lectorat se fera son opinion en lisant, s'il le souhaite, la transcription et l'analyse de ces entretiens dans la rubrique Paroles d'auteurs de notre revue, sous le titre « Le design et ses pratiques (volet 1). Questions de temps ». Qu'il me soit permis, une fois encore car cela ne sera jamais trop, de féliciter mes étudiants et mes étudiantes pour la réalisation de ces entretiens et leur compréhension des « démarches sociologiques ».

3. Et une autre pour la critique

« Démarches sociologiques » : le mot est lâché. Ce choix de thématique « éthique » de la part de mes masters 2 s'inscrit aussi, me semble-t-il, dans la perspective d'un tout nouveau séminaire intitulé « Vers une théorie critique du design ». Né en septembre 2022, ouvert aux étudiants et à toute personne intéressée qui en fait la demande¹, ce dernier a l'ambition de réfléchir à la perte d'un idéal éthique et scientifique auquel le champ du design serait en proie... Et pour y parvenir, il se fonde sur une appropriation de la philosophie sociale de l'École de Francfort, à commencer par ces représentants les plus contemporains (Harmut Rosa, Axel Honneth, Jürgen Habermas...) Pour toutes celles et ceux que cela intéresserait, mes notes de séminaire sont disponibles sur HAL, et il n'est pas trop tard pour y participer puisque ce séminaire se poursuivra sur cinq ans.

4. Pour ne pas finir

Retenons donc de cette cuvée 2022-2023 de conférences/rencontres, que la réflexion et la pratique du design s'exposent dans toute leur cohérence et avec vigueur dès leur origine, c'est-à-dire dès la réflexion critique que les jeunes designers portent sur leur pratique émergente. Faisons le pari que l'exposition de leurs projets, qui se tiendra à la Galerie Journiac en juin prochain², finira par en convaincre les plus sceptiques !

-
1. Catherine Chomarat-Ruiz. Vers une théorie critique du design (2022-2023). Doctorat. UFR 04 École des Arts de la Sorbonne, 47 rue des Bergers 750015 PARIS, France. 2022, pp.48. hal-03939065
 2. L'exposition des projets se tiendra du 26 au 30 juin, à la Galerie Journiac, 47 rue des Bergers, dans le 15ème arrondissement (Paris).