

Présentation
de la section

STD2A

Présentation
de la section

STD2A

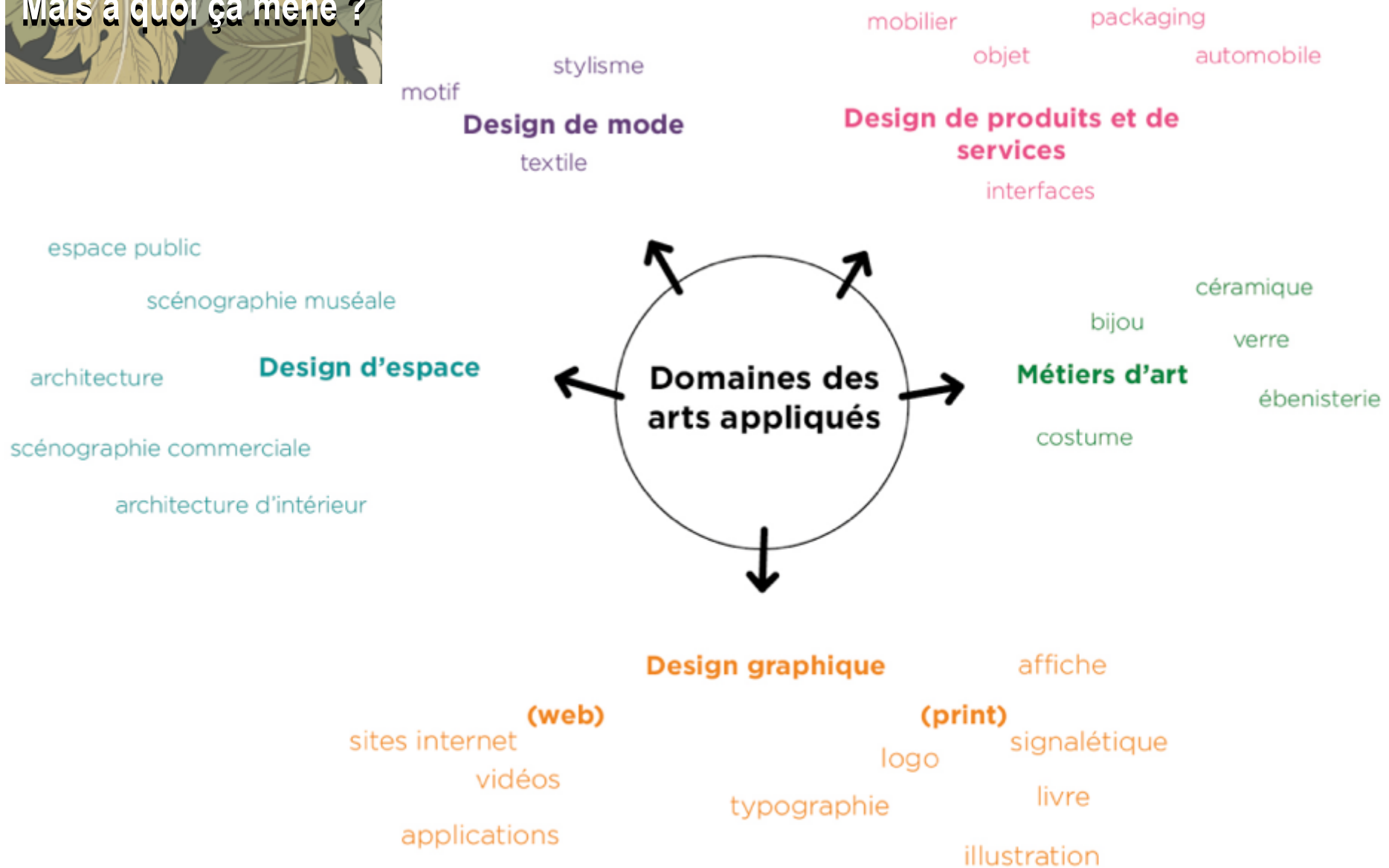

Lycée Charles Péguy - 1 Cours Victor Hugo - 45100 Orléans
www.lyc-charles-peguy-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr

Lycée Charles Péguy - 1 Cours Victor Hugo - 45100 Orléans
www.lyc-charles-peguy-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr

Mais à quoi ça mène ?

Cartographie (non exhaustive) des domaines

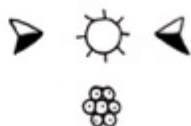
Mais qu'est ce
qu'on y fait ?

Quelques exemples
de travaux de seconde

"QU'EST-CE
QUE LES
ARTS
APPLIQUÉS?"
= ARTISANAT +
DESIGN

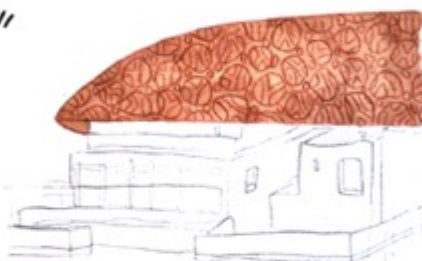
TYPOGRAPHIE "SOLIDE MIRAGE"
2017, PAR JEREMY LANDES-NONES

SOLIDE
MIRAGE

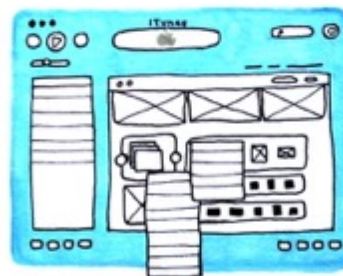

CHAISE "RAR", RAY ET CHARLES
EAMES, VERS 1950

MUSÉE DU
LOUVRE D'
ABU DHABI,
PAR JEAN
NOUVEL, 2017
(OUVERTURE)

PAPIER PEINT À MOTIFS DE
WILLIAM MORRIS,
VERS 1850

LOGICIEL ITUNES, 2010
APPLE

POÉLON AVEC COUVERCLE,
1789, PAR L'ORFÈVRE ROCH-
LOUIS DANY

ART = ACTIVITÉ HUMAINE QUI
sert à CRÉER DES OEUVRES
UNIKES ET SANS BUT
MATÉRIEL

ARTISANAT = TRAVAIL MANUEL
QUI sert à CRÉER DES BIENS,
DES OBJETS, DES OBJETS D'
ART, SANS L'AIDE DE L'
INDUSTRIE

DESIGN = DISCIPLINE HUMAINE
QUI sert à CRÉER DES
VÊTEMENTS, DU MOBILIER,
DES INTERFACES, DES
OBJETS, DES ESPACES, ET
DU GRAPHISME (COMMUNI-
CATION VISUELLE) IDENTI-
QUES AVEC LES MOYENS DE
L'INDUSTRIE POUR
PRODUIRE EN MASSE

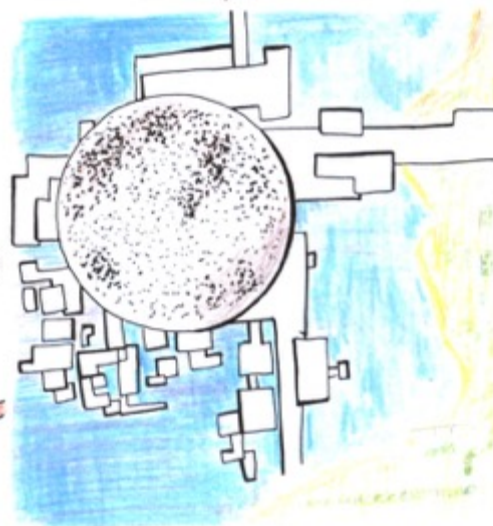
Papier peint à motifs de William Morris vers 1850.

Chaise "RAR", Ray & Charles EAMES, 1960

Musée du Louvre d'Abu Dhabi par Jean Nouvel, 2017 (ouverture).

DEFINITIONS:

ART: Activité humaine qui sert à créer des œuvres uniques et sans but matériel.

ARTISANAT: Travail manuel qui sert à créer des biens, ou des objets d'art sans l'aide de l'industrie.

DESIGN: Discipline humaine qui sert à créer:

- des vêtements
 - du mobilier
 - des interfaces
 - des objets
 - des espaces
 - du graphisme
- avec les moyens de l'industrie pour produire en masse.

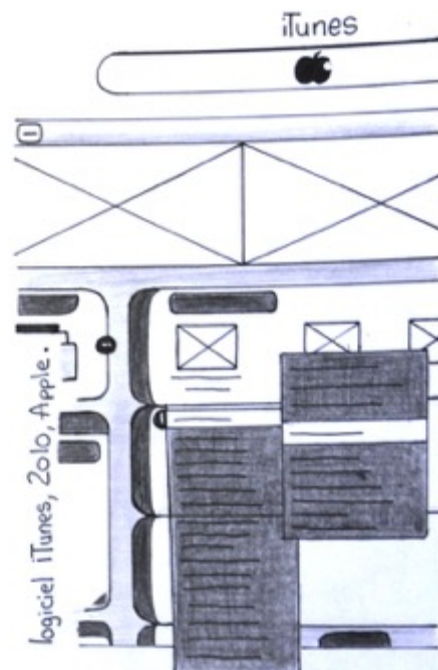
Typographie

"Solide Hirage", 2017, par Jérémy LANDES-NONES.

QU'EST-CE QUE LES
ARTS
APPLIQUÉS
ARTS

ARTISANAT
+ DESIGN

Peloton avec couvercle, 1789, par l'onfèvre Roch-Louis DANY.

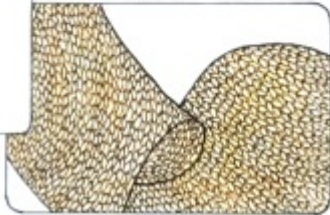

LA PAILLE

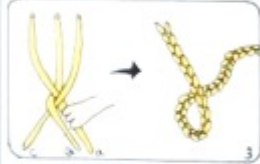
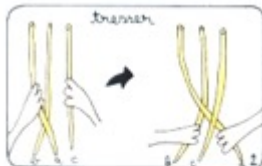
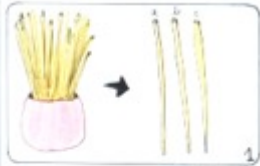
TRESSAGE

Chapeau Bomba Jacquemus
2017
100% Paille

Le tressage de la paille consiste à entrecroiser des brins de paille.

Grégoire
→ artist linéarand(s)
→ Agnès des métiers
de la Source de
Nogent sur Marne
→ DINA arts textiles
et céramiques après
arts textiles

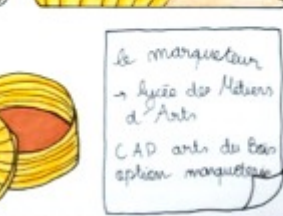
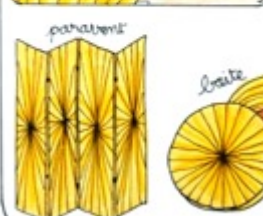
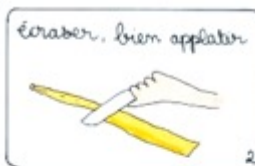
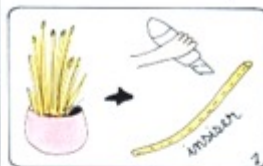
MARQUETERIE

Straw Fall
Collection illumination
2018

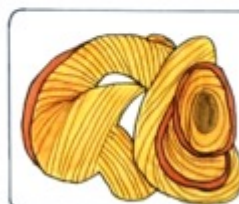
Designers: Mathieu Lehmann
Fabrique dans les ateliers
Lisan de Caunes Création
Paille et structure composite

La marqueterie consiste à coller bord à bord des morceaux de paille de façon à ce que les joints ne se voient pas.

Le marqueteur
→ Agnès des Métiers
d'Arts
CAP arts du bois
après marqueteur

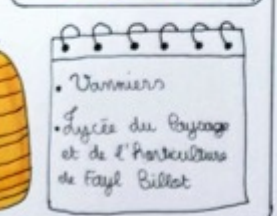
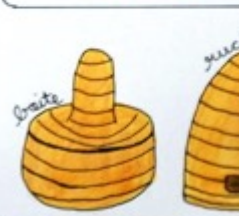
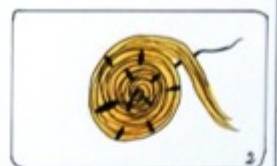
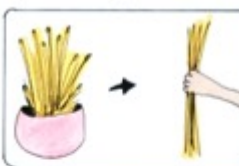
VANNERIE

Exploring Too
Peggy Wiedemann
2006

Paille

La vannerie consiste à enrouler sur eux-mêmes des brins de paille pour former une spirale, un genre de boudin, couvré ensuite avec une feston.

Vanniers
→ Agnès du Bugeage
et de l'Artisanat
de Fayt Billot

2012

5-06

Collection Reflections in Facet
par Winde Riemstra

Chêne

1951

accompagnée de la Pierre du destin...

La King Edward's Chair

ÉPOQUE Contemporaine

1955

Elephant Plywood
du designer Charles & Ray Lamer

Centreplaque

bois de laëti
bois de limba

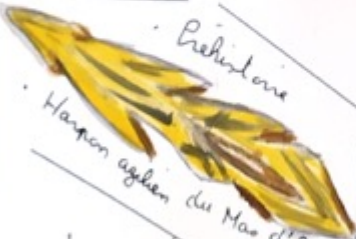
Figurine en bois en
forme de singe
du créateur Kaij Byersan

Univers
Montagnard
rustique, odeur
des fumées...

morceau de bois

Préhistoire

Harpes agiles du Mas d'Azil

bons de bois

Transformer par une scierie

Ombrage dans
les forêts...

Son heure
de gloire

XVIIIe siècle

Créer du mobilier

Table d'appoint
par Joe Suggs

du papier, des charpentes,
des constructions...

Récolter
par un bûcheron

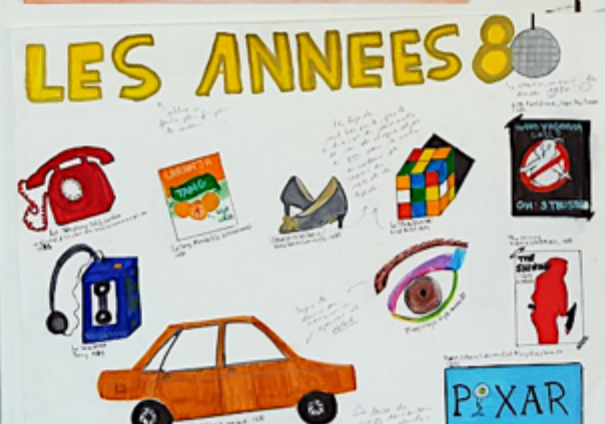
Exemple d'un travail en première STD2A

Etude du vocabulaire de la couleur et
transposition dans une recette de cuisine

Cours d'Arts, techniques et civilisation, 1 STD2A

Planches de tendance sur une période donnée

Tous
Tous

Les
Les

MÉTIER
MÉTIER

Sont
Sont

MIXTES
MIXTES

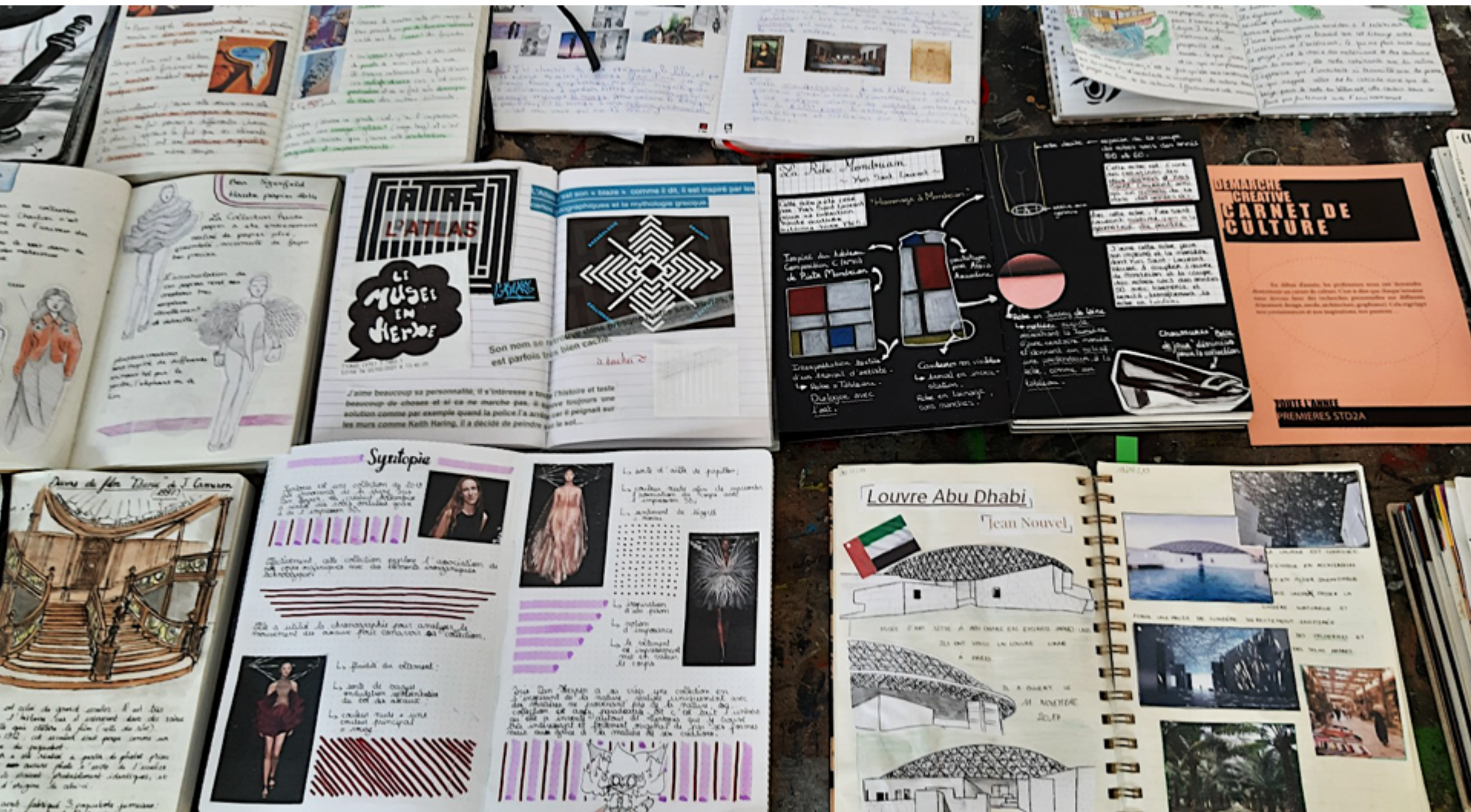
Exposition d'un travail avec une céramiste autour des arts de la table

Cours d'Arts, techniques et civilisation, Terminale STD2A

Carnets de culture

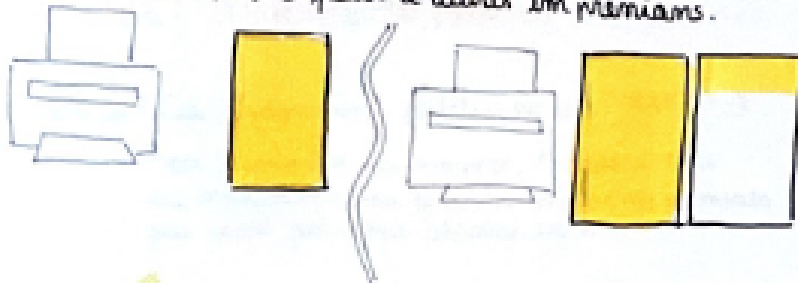
Le dessin au service de la pensée

Exemples d'analyse et méthode

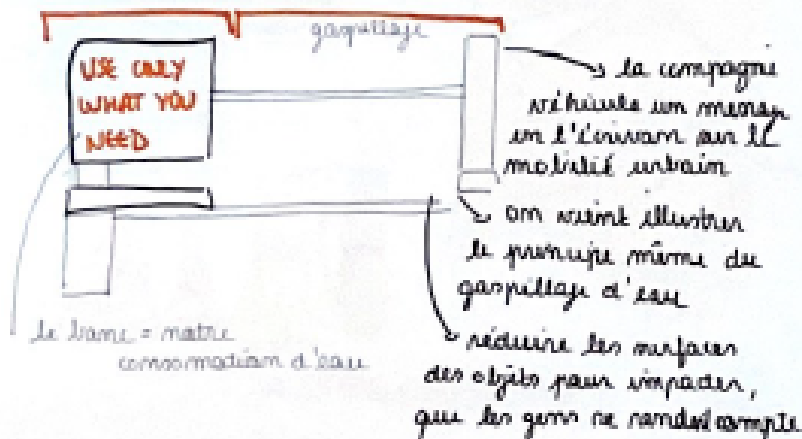
2) POUR FAIRE PASSER UN MESSAGE

→ ces créations ont un but plus floué

DOC 3 : les personnes qui utilisent cette police pour son esthétique ET parce que sa police même. On peut donc se souvenir de l'œuvre iconomique pour d'autres impressions.

DOC 4 : le message véhiculé est clair et précis, un peu comme une publicité

→ MAINTENANT AVOIR VU LE BUT DE LA MINIMISATION, ON VA VOIR POURQUOI ET COMMENT L'ESTHÉTIQUE EST-IL INRACÉ?

II-SIMPLIFIER POUR ALLER À L'ESSENTIEL...

→ Dans la création, la dimension esthétique est directement touchée par cette démarche de minimisation.

1) L'ESTHÉTISME FORMEL

DOC 1 : Chaise qui à la fois est sous forme de planche de bûche découpée au laser

→ toutes les parties ont la même épaisseur

→ arriv épurée, avec des pièces simples

→ ce chaise est liée à la fonctionnalité, il a privilégié le principe de modularité au lieu d'une œuvre très nouvelle esthétiquement.

Le dessin au service de la pensée

Exemples d'analyse et méthode

SCENARIOS

POUR CRÉER DE NOUVEAUX OBJETS, DE NOUVELLES CRÉATIONS, LE DESIGNER A SANS CESSER BESOIN DE LAISSER VAGABONDER SON ESPRIT À L'IMAGINATION DE SCÉNARIOS, DE RÉCITS AFIN DE L'AIDER À CONCEPTUALISER, À VISUALISER L'UTILISATION, LA FORME FUTURE DE SA CRÉATION.

COMMENT ET POURQUOI LES DESIGNERS SCÉNARISENT-ILS LA CONCEPTION DE LEURS OBJETS ?

POUR RÉPONDRE À CES QUESTIONS, NOUS ALLONS PRENDRE APPUI SUR LES DOCUMENTS SUIVANTS, APPARTENANTS AU MONDE DU DESIGN :

DOC 1: CITATION D'ANDRÉA BRANZI
↳ (ESSAI SUR LE DESIGN)
EN 1984

DOC 3: DESIGN D'OBJET DE COLIN MARTINEZ
↳ LES OBJETS DE PARESSE (GARITE)
↳ PROJET NON ÉDITÉ / CONCEPTUEL
EN 2017

DOC 2: DESIGN D'OBJET DE CONSTANCE GUISET STUDIO
↳ SAC À DOS IMPÉRIÉABLE
↳ OBJET ÉDITÉ (UNIFORME & DÉCOUVERTE)
EN 2015

DOC 4: DESIGN D'OBJET PAR ANNA MIIR + ENILI PADROS
↳ FLYING CARPET 2
EN 2006

1) IMAGINER, CONCEPTUALISER

PARTIR DU RÉEL POUR SCÉNARISER, PROBLÉMATISER ET RÉPONDRE...

a) OBSERVER, REMARQUER, CONSTATER

CHACUN DES DOCUMENTS 2, 3, ET 4 SONT LES PRODUITS ISSUS D'UNE DÉMARCHE PARTANT D'UN CONSTAT DU RÉEL.

↳ CE CONSTAT EST UNE SORTE RÉCIT : TB

DANS LE DOCUMENT 1:

Quand il pleut et que nous voulons nous couvrir...

il nous faut notre sac pour faire nos affaires et trouver une imperméable

et ensuite, puis remettre notre sac à dos

↳ C'EST ASSEZ LONG, ET L'USAGER EST RAPIDEMENT TREPPE (et le sac aussi)
↳ ET D'AILLEURS, IL ARRIVE SOUVENT QUE NOUS AYONS NI IMPÉRIÉABLE, NI PARA PLUIE À PORTÉE DE MAIN...

↳ MAIS NOUS AVONS TRÈS SOUVENT SUR NOUS UN SAC POUR TRANSPORTER NOS EFFETS PERSONNELS.

LE SAC IMPÉRIÉABLE BEETLE RÉPOND ALORS À CE CONSTAT PAR UN NOUVEAU SCÉNARIO D'USAGE OÙ L'UTILISATEUR PEUT ETIORTER FACILEMENT ET DISCRÉTEMENT (l'imperméable est, à première vue, cache derrière le sac) UN VÊTEMENT DE PLUIE PARTOUT AVEC LUI.

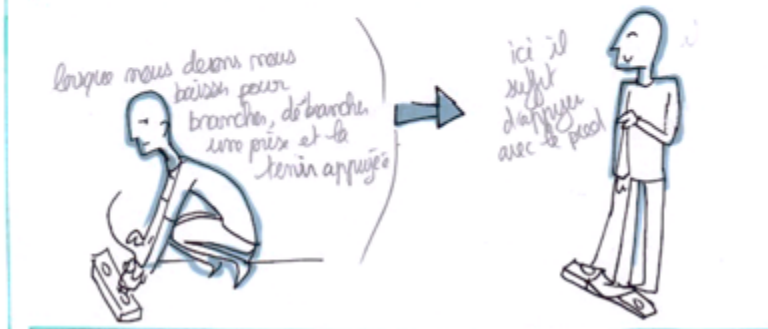
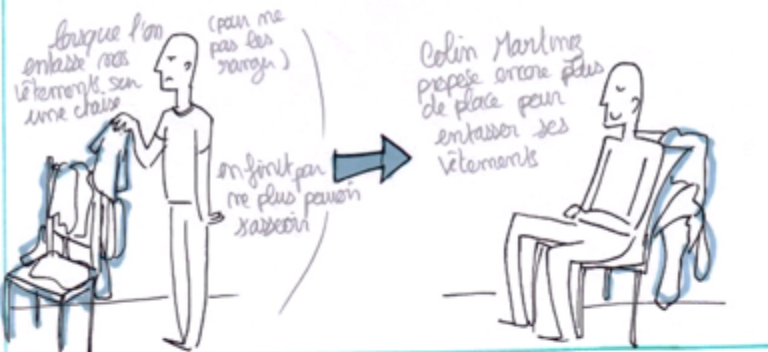

ET L'ENFILER SANS AVOIR À RETIRER LE SAC À DOS
oui

L'OBJET CRÉÉ RÉPOND DONC BIEN À UNE PROBLÉMATIQUE, UN CONSTAT PAR LE BIAIS DE SCÉNARIOS.

DANS LE DOCUMENT 3 :

→ LE CONSTAT DANS CE PROJET-CI EST QUE NOS OBJETS QUOTIDIENS NE SONT PAS ADAPTÉS À NOTRE PARESSE

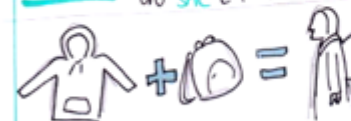

b) LAISSER RÉFLÉCHIR L'IMAGINAIRE

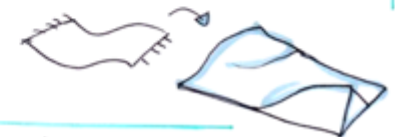
DANS SA CITATION, ANDRÉA BRANZI INDIQUE QU'UN DESIGNER DOIT "S'EXERCER SUR LES TERRITOIRES DE L'IMAGINAIRE"

→ IL DOIT DONC ÊTRE CAPABLE D'IMAGINER DES CONCEPTS INNOVANTS, DE RÉFLÉCHIR, DE CHERCHER, D'"ESSAYER" MÊME SI CELA PEUT PARAÎTRE FAIBLE.

Doc 2: POURQUOI NE PAS HYBRIDER UN SAC ET UN IMPERMÉABLE ?

Doc 4: UN TAPIS VOLANT ? ET POURQUOI PAS ?

→ C'EST LA CAPACITÉ QU'UN DESIGNER A À IMAGINER QUI L'AMÈNE PETIT À PETIT AU PLAUSIBLE ET AU RÉALISABLE

2) ADAPTER UN CONCEPT AU RÉEL

→ a) adapter aux habitudes actuelles :

→ ADAPTER SON IMAGINATION À LA RÉALITÉ, C'EST AUSSI L'ADAPTER AUX HABITUDES DE SON FUTUR USAGER

PAR EXEMPLE DANS LE DOC 4, LES GENS NE S'AFFALAIENT PAS FORCÉMENT SUR LE CANAPÉ, COMME NOUS LE FAISONS AUJOURD'HUI. IL Y A UNE CENTAINE D'ANNÉES, ET ILS NE DEVAIENT PEUT-ÊTRE PAS GRIGNOTER DEVANT LA TÉLÉ.

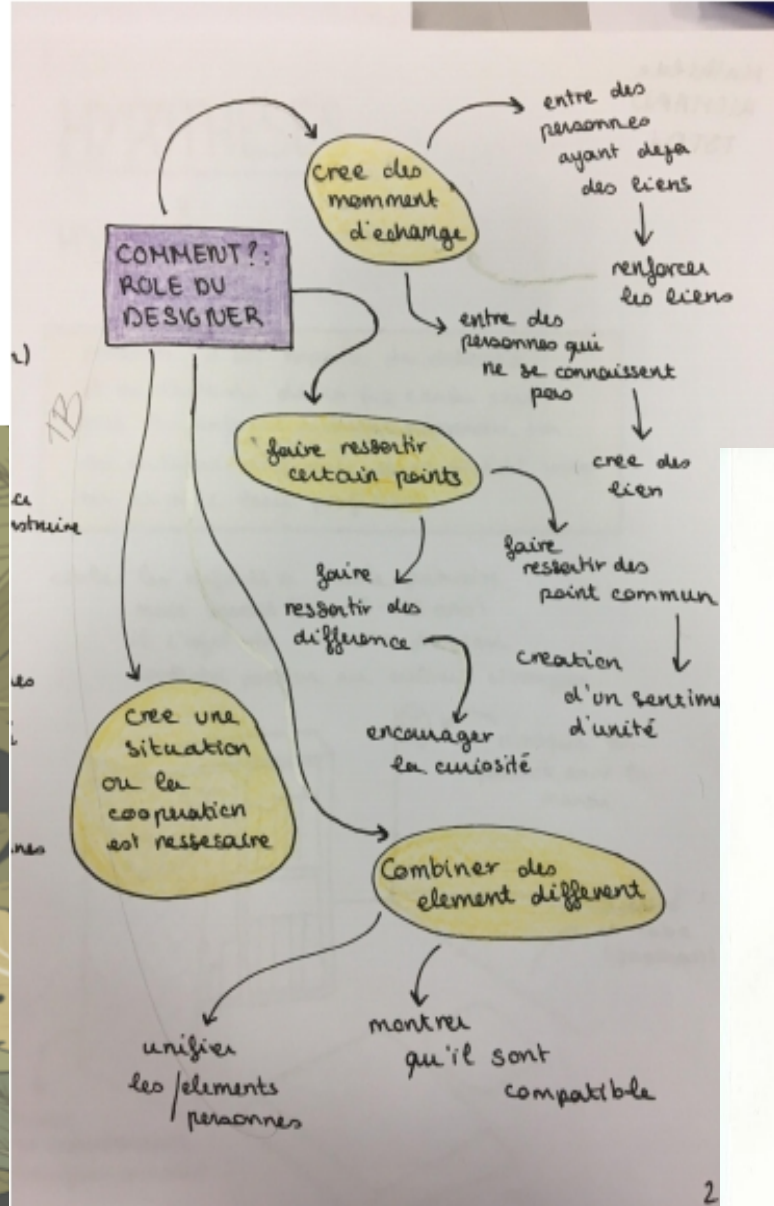
→ LA FLYING CARPET EST DONC ADAPTÉE À NOS HABITUDES, COMME C'EST LE CAS DU DOC 2

Ca c'est sûr ! et n'y avait même pas de télé ! ni de grignotage !

qui des nouveaux comportements

La démarche de projet

Ici analyse et cahier des contraintes

2 Cahier des charges

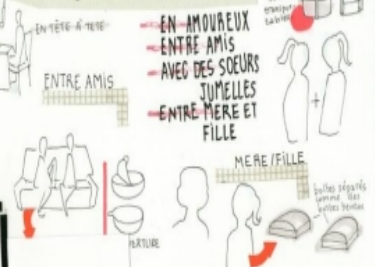
CONTRASTE

ASSIS - INSTALLÉ

À DEUX

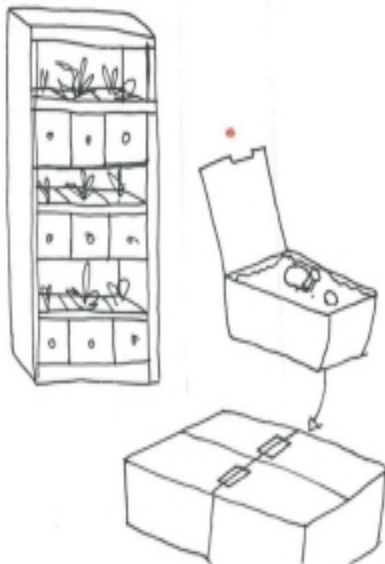

PRIVÉ

1 DESIGN D'OBJET

- UNE ÉTAGÈRE MODULABLE À PLACER SUR SON BALCON PRATIQUE POUR DES PETITS ESPACES
- DES TIROIRS FERMÉS OU BOÎTE PLACABLE N'IMPORTE OÙ (ENDROIT SOMBRE ET HUMIDE DE PRÉFÉRENCE) POUR CÉLÉBRER DES CHAMPIGNONS

2 DESIGN DE MODE

- DES GANTS DE JARDINAGE ASSISTANT ET NON ENCOMBRANT (FACILMENT PLIABLE ET RANGÉABLE)

3 MÉTIER D'ART

- DES POTS DE JARDINAGE ESTHÉTIQUE EN CÉRAMIQUE (POUR PETIT ARBRE TYPE BANANIER PAR EXEMPLE)
- LONGUE SCULPTURE VERTICALE EN BOIS (GARDINIERIE) PRATIQUE POUR PLANTE POUSSANT EN "LIÈRE"

Exemple : Choix d'un
domaine
À exploiter au cours d'un
projet

Démarche de projet : les hypothèses, après l'analyse et le choix

2. MARNIE TAILLE
HYPOTHESES: COMMENT CREER UNE COHESION SOCIALE FAVORISANT L'ECHANGE INTERGENERATIONNEL?

1. LETTRE A...
PASSER UN MESSAGE A UN INCONNU

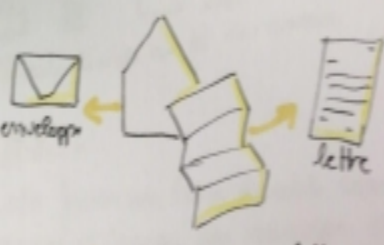
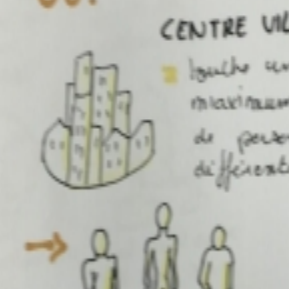
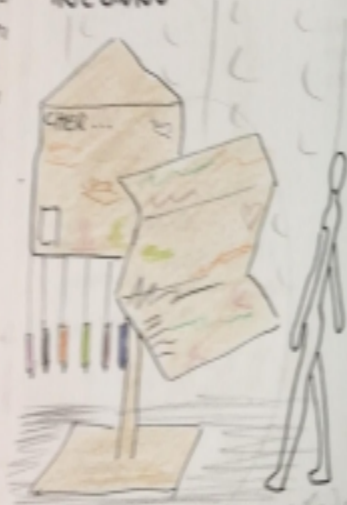
OÙ?
CENTRE VILLE
→ touche un maximum de personnes différentes
→ enfants → personnes âgées
= tous le monde participe

MATÉRIAUX / OUTILS
Bois → solide / résistant aux intempéries et aux gens + on peut écrire dessus / graver
FENTES INDECEBILES
→ permanent, s'efface pas
→ le message reste lisible
→ Attacher à une **CHAÎNE**
→ ne pas les voler / résister

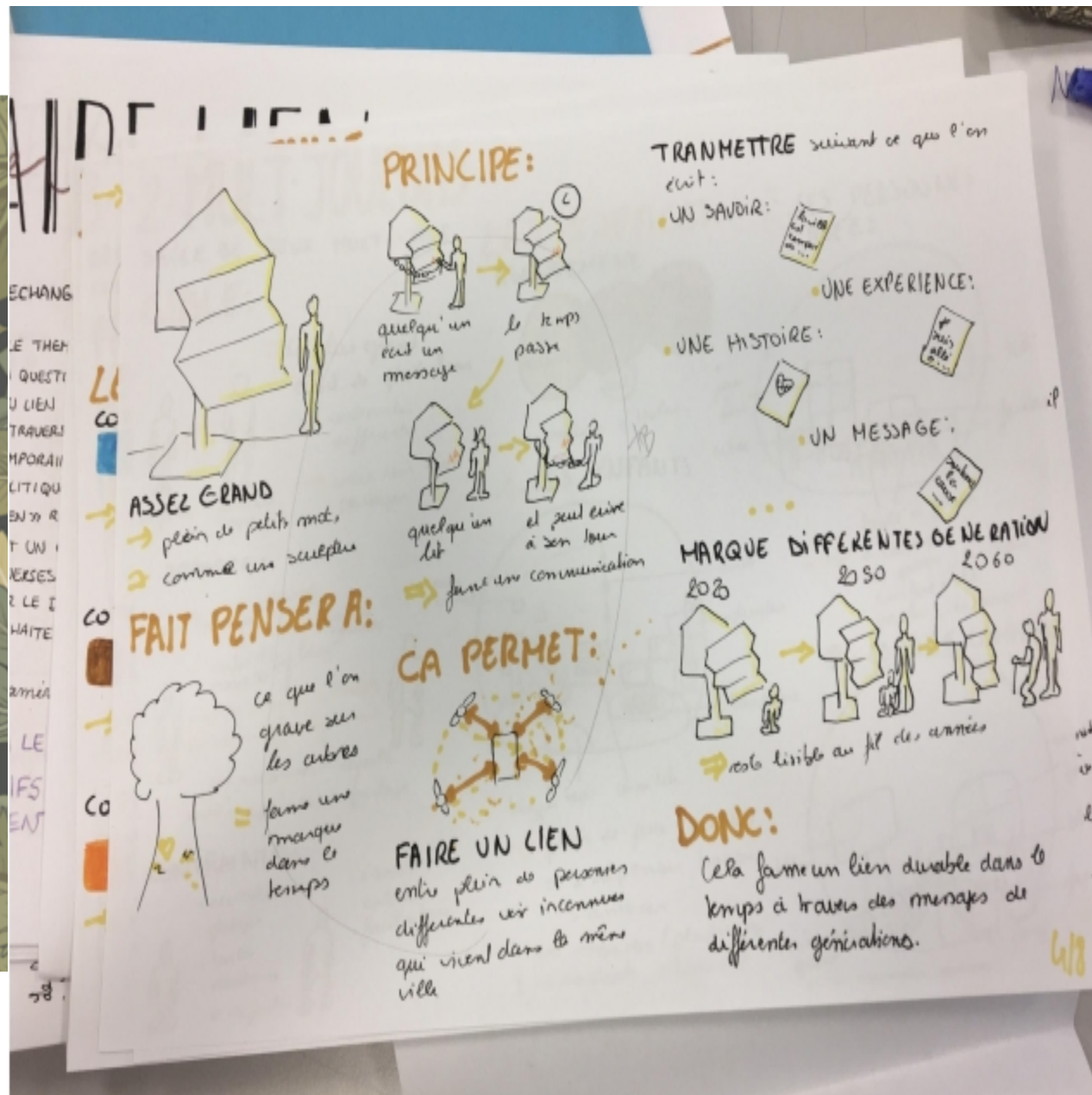
FORME:
enveloppe → lettre
⇒ **ÉCRIRE** une lettre à un inconnu → message

CIBLE:
CITADINS
pour créer un lien dans un endroit où il y en a peu
→ tout le monde est inconnu à tout le monde

Objet où on écrit ce que on veut pour transmettre à n'importe qui
→ la lettre est un objet qui se voit de loin

Démarche de projet : les hypothèses, après l'analyse et le choix

PACKAGING

PACK

form

Ouverture

Pré-coupé

pré-coupé

ou

Ouverture facile

CARTON SOUPLE

matériau

forme

2 formes
- simple
- mixte

pa
emballage

Ouverture

1. se fait et la ouverture à l'ouverture
2. pour la longueur pour obtenir la ouverture

matériau carton souple

- couvercles
- plastiques
- carton souple
- mixte

ouverture facile

forme

Référence

Carton de base
Ouvrir un
emballage souple
dans le principe
à l'ouverture
la forme du pack
de l'ouverture
est la même
pour les deux

Carton de base
Ouvrir un
emballage souple
dans le principe
à l'ouverture
la forme du pack
de l'ouverture
est la même
pour les deux

Prise en main

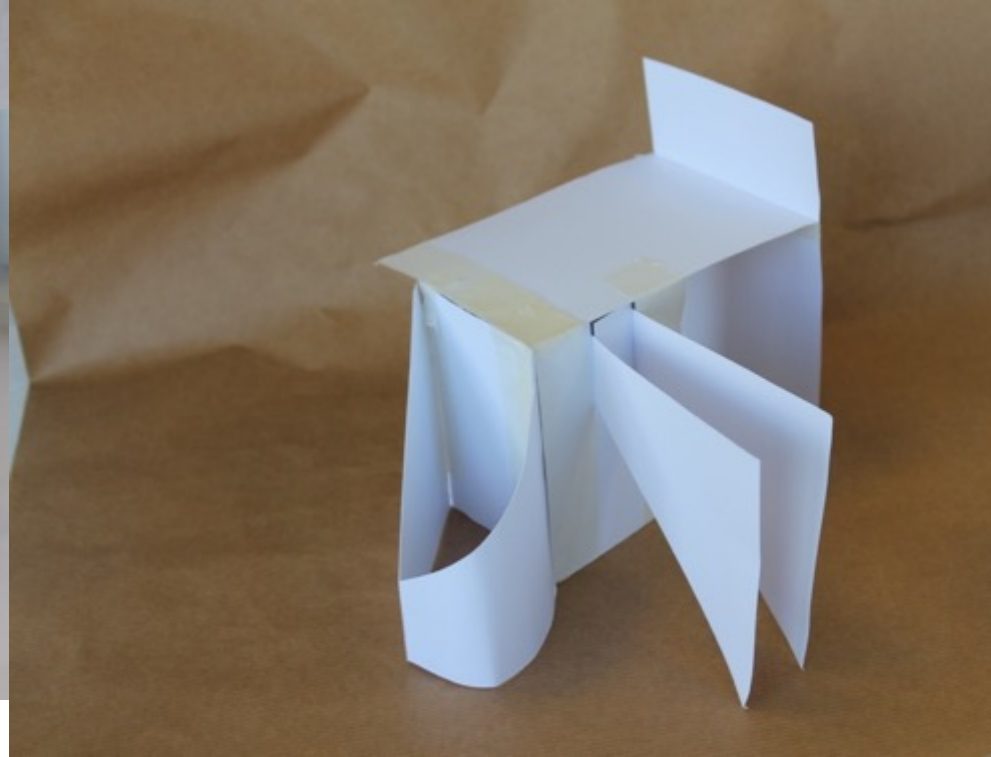
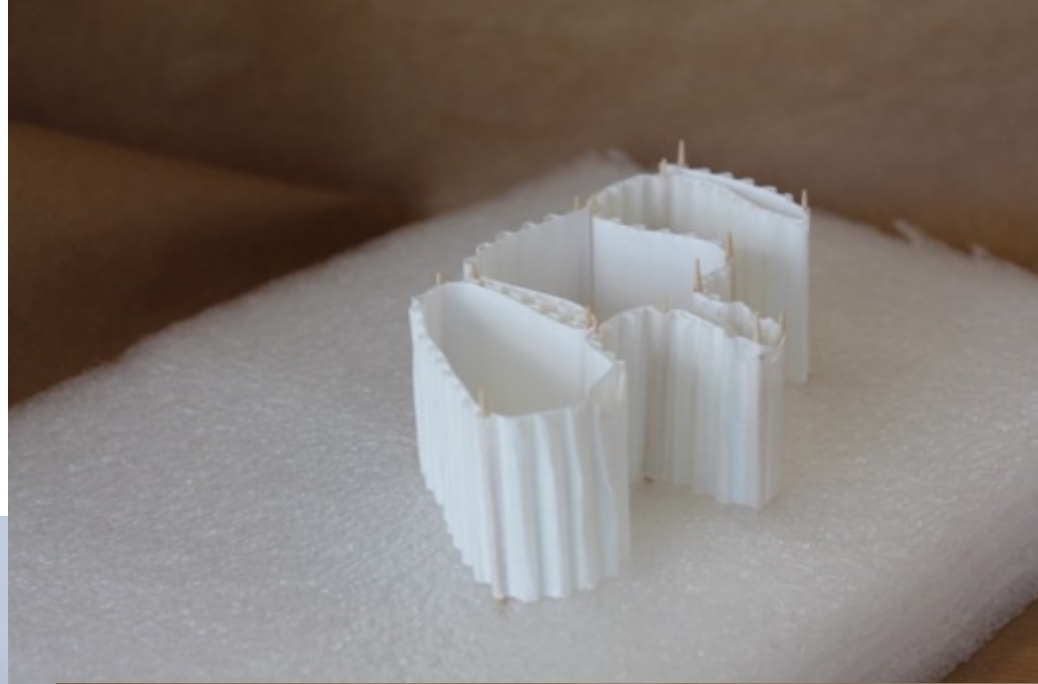
Se fait comme une
salle à l'ouverture

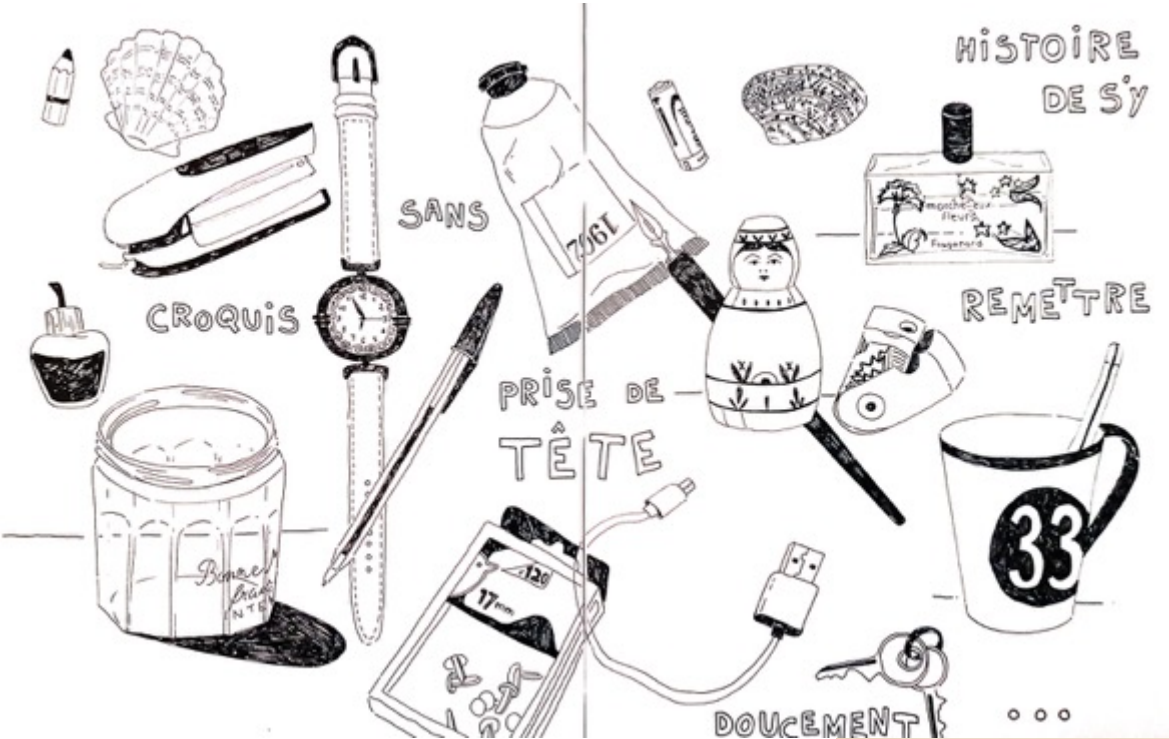
Prise en main

Démarche de projet : les hypothèses, après l'analyse et le choix

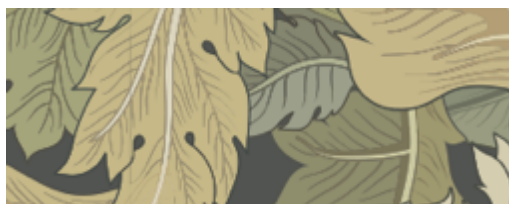

Nous travaillons parfois aussi en volume : Exemples de maquettes monstres, c'est à dire des esquisses sous formes de maquettes.

Carnet de croquis :
travail récurrent, de la
seconde à la terminale

Carnet de croquis, suite

