

école camondo

architecture intérieure & design

SYLLABUS

A1S1_2024-2025

DESIGN

4h x 13 semaines

5 ECTS

Français

Arnaud Magnin, artisan d'art, designer

Marco Mencacci, designer

Emilio Moussalem, designer

Anne Xiradakis, designer

PRÉSENTATION DU COURS

Le cours de Design Projet vise à former à la démarche de projet : l'analyse d'un contexte, la prise en compte d'un cahier des charges, l'exploration créative, la conception itérative et la présentation d'un projet. Les heures d'atelier doivent être un temps de travail productif et non d'attente de l'enseignant. Sur la base de dessins, croquis, et maquettes, il est demandé un travail d'échange, de critique constructive entre étudiants qui permettront de développer et d'enrichir les projets. Chaque groupe participe à tous les échanges étudiants/enseignants pour une meilleure compréhension de leur projet à travers ceux des autres.

Chacun des cinq exercices donne lieu à un rendu évalué sur la base de la cohérence entre les intentions, la démarche, la créativité et le projet, les qualités graphiques, l'exactitude des dessins, la communication des projets.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Développer un esprit créatif face à une question donnée
- Explorer les contraintes et les caractéristiques d'un matériau donné
- Questionner les contextes, fonctions et usage(r)s
- Concevoir de nouvelles formes en fonction des contraintes et enjeux du projet
- Communiquer à travers le dessin et la maquette
- Développer une méthodologie de projet en design

COMPÉTENCES VISÉES

- Développer votre esprit d'observation.
- Observer un objet en l'analysant dans le moindre détail pour pouvoir le dessiner avec exactitude.
- Décrire, analyser les usages liés à un contexte spécifique et partager cette analyse de manière intelligible.
- Développer un esprit créatif face à une question donnée, en nourrissant le projet de recherches iconographiques et documentaires. (historique, technique, formel, artistique, etc)
- Communiquer à travers le dessin (esquisses, collages, vue en perspective, etc.) le projet et ses intentions.
- Concevoir de nouvelles formes en fonction des contraintes (matériaux, processus de fabrication, contextes, usages, etc.)
- Réaliser des maquettes à différentes échelles.
- Développer l'autonomie et esprit critique en cohérence avec les enjeux et impératifs contemporains (éthique, social, écologique, humanitaire, etc.)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthodes pédagogiques actives et expérimentales par le biais d'exercice pratique.

Un premier exercice court de dessin technique sur la base de l'observation pour aborder la représentation du volume d'un objet et comprendre la rigueur attendue pour le concevoir.

Un deuxième exercice court sur l'exploration par la maquette.

Puis trois projets long qui permettent de déployer les différentes étapes de la méthodologie de projet : de l'analyse et la compréhension d'un contexte d'usage, la formulation d'une problématique puis les itérations créatives pour y répondre jusqu'à la matérialisation du projet à l'échelle 1 sous la forme d'une maquette ou d'un prototype.

MODALITÉS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

1/Évaluation hebdomadaire orale avec présentation des recherches, dessins et maquettes.

2/Évaluation intermédiaire au milieu de semestre

3/Évaluation à chaque fin de projet sous forme de présentation en pré-rendu et rendu sous forme d'un oral et présentation visuelle (dessins, maquettes, références, carnet de recherche et iconographies)

4/Évaluation finale en fin de semestre

Critères :

- Évolution générale du projet sur l'ensemble du projet
- Cohérence entre intentions de départ et proposition finale
- Exactitude des dessins
- Propreté des maquettes
- Assiduité, investissement dans le travail et posture d'écoute

PROGRAMME

Semestre 1

Exercice 1

2 séances

Réalisation de dessins techniques à main levée sur la base de l'observation d'un objet. Cet exercice apprend à bien observer, regarder, analyser et représenter avec exactitude toutes les composantes d'un objet donné. Pour cela il est indispensable d'éveiller la curiosité d'observation face aux objets, comprendre leur forme, leur fonctionnement, leur construction.

Exercice 2

3 séances

Conception d'un contenant qui accueillera le verre préalablement dessiné. A partir d'un terme au choix ; apercevoir, voiler, protéger, entrevoir, engloutir, exhiber, troubler, fragmenter, morceler, chaque étudiant devra dessiner un contenant évoquant un de ces termes. L'exercice vise à développer un esprit créatif, une habileté dans l'expression en volume, croquis, dessins de constructions et maquettes. La réalisation de cette enveloppe se fera en papier. (toutes variétés d'épaisseurs et de couleurs sont possibles).

Exercice 3

8 séances

Conception d'un verre à partir d'un contexte choisi. Déterminer un scénario d'usage pour développer un projet cohérent à l'aide de recherches, croquis, dessins et maquettes.

Semestre 2 :

Exercice 4

6 séances

Faidate

Réaliser une lampe à partir de produits semi-finis. La création de cet objet passe par une réflexion préalable autour de la typologie d'objet à créer, de la faisabilité face aux contraintes techniques, sans jamais perdre de vue la notion de fonctionnalité de l'objet et de scénario d'usage.

Exercice 5

7 séances

A vous de jouer

Il s'agit de concevoir un jouet ou un jeu en volume à destination des enfants de 3 à 9 ans. Ce sujet vous donnera l'occasion de vous confronter à un projet complexe tout en étant libre de vous positionner par rapport au sujet. Vous devrez en effet définir le scénario de votre objet, sa forme et parallèlement les matériaux et techniques nécessaires à sa production.

BIBLIOGRAPHIE/ICONOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE INDICATIVES + RÉFÉRENCES

- Objets civils domestiques - Vocabulaire typologique - Inventaire général du patrimoine culturel, édition du Patrimoine
- Design Scandinave, Charlotte et Peter Fiell, Taschen
- Materiology, Materio
- L'éloge de l'ombre, Tanizaki Junichiro

MATÉRIEL INDISPENSABLE OU CONSEILLÉ

- album / carnet de croquis (physique ou numérique)
- réglet 50 cm
- pied à coulisse
- stylo feutres de différentes épaisseurs