

MADe2-GR | 2025-26

Semestre 4 | Mme Pulvermuller

E Dessin d'observation et démarche expérimentale

OBJECTIFS :

- Découvrir et pratiquer les outils d'expression fondamentaux.
- Réfléchir aux ressources locales, à la récupération et au recyclage, aux processus artisanaux et à leur lien avec le design contemporain.
- Expérimenter une méthodologie de projet fondée sur l'observation, le test et la documentation.
- Valoriser la mise en commun des savoir-faire et des découvertes au sein du groupe.
- Collaborer en expliquant sa démarche de manière ouverte.
- Communiquer sur l'avancé des recherches
- Partager ses résultats.
- Développer une sensibilité à la matière, à la couleur et au temps du geste.
- Comprendre l'impact environnemental des pratiques graphiques et proposer des alternatives durables.

LIVRES/REVUES (A)

EN LIEN AVEC LE SUJET :

■ Victor PAPANÉK

Design pour un monde réel

« Le design de communication, la publicité et le graphisme contribuent souvent davantage à la pollution mentale et visuelle qu'à la transmission de messages utiles. »

■ Article sur le design graphique durable (*Impressa*, 2023)

« Moins de pollution : utilisez uniquement des encres à base végétale afin d'éviter les produits chimiques toxiques employés pour nettoyer les presses, ainsi que la boue toxique générée par les encres pétrolières lors du recyclage. »

■ Étude sur les encres UV (*Winnerjet*, 2024)

« Les encres UV sont très durables et résistantes à la dégradation... Contrairement aux encres à base de solvants, qui peuvent se décomposer avec le temps, les encres UV polymérisées persistent dans les décharges. Le film d'encre durci peut également perturber le processus de recyclage du papier. »

■ *Petit ouvrage d'autonomie technologique* de Claire Richard (texte) et Louise Drulhe (dessins) :

« L'usage verrouillé et addictif qui nous en est imposé actuellement ne contribue ni à notre bien-être ni à l'émancipation individuelle ou collective. Au contraire, il contraint nos comportements et restreint nos capacités d'action en nous rendant dépendants. »

LIVRES/REVUES (C)

DISPONIBLES EN CLASSE :

■ Sciences du Design N°11

Anthropocène et effondrement
Presses universitaires de France 2020

■ Lucie BROISIN SCHOCH

Fabriquer son matériel d'art
Avec les ressources de la nature
éditions ulmer 2023

> suite à la page 2

SUJET : RECHERCHE D'ALTERNATIVES PIGMENTS NATURELS & DESIGN LOCAL

Constat

Le design devrait être indissociable de son lieu d'origine. En réduisant les distances de transport et en privilégiant des matériaux locaux, recyclés ou upcyclés, nous limitons notre dépendance au réseau mondial de distribution et minimisons notre impact sur le vivant. Dans un monde où la durabilité et l'indépendance deviennent des enjeux cruciaux, il est essentiel de concevoir des alternatives favorisant l'harmonie entre l'environnement et la communauté locale. Le domaine du design graphique a été, à juste titre, critiqué à de multiples reprises pour ses procédés toxiques (A). Aujourd'hui entre autre, les encres de quadrichromie sont conçues pour durer plus de 100 ans... mais elles sont très nocives pour la planète.

Demande

Réfléchissez à la possibilité de créer, de manière artisanale, des pigments et des outils graphiques et plastiques, dans le but de concevoir une technique d'impression alternative permettant de fixer la couleur obtenue sur du papier pendant au moins une semaine.

Rendez compte de chaque étape, réussie ou non, soigneusement expliquée et documentée, depuis les premiers essais jusqu'au spécimen final : un petit tableau carré, présenté encadré dans une boîte (qui peut elle-même être artisanale).

PLANNING ET ÉTAPES DU PROJET

1 / SE RENSEIGNER / PRATIQUER

■ Jeudi 13 novembre

Sortie expérimentale : exploration et réalisation d'encres, tests des qualités tinctoriales sur différents supports et par divers procédés, certains étant ancestraux et liés à notre «territoire»

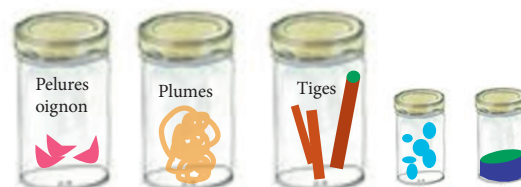
2 / COLLECTER / ESSAYER

■ Entre le 13 novembre et le 29 janvier

Observation et récolte d'éléments naturels pouvant servir à créer des encres et des outils.

Collectez et étiquetez soigneusement vos trouvailles. Selon leur nature, conservez-les dans un bocal fermé ou légèrement respirant, en vous référant aux livres disponibles en classe (C).

(si vous avez un peu de temps, réalisez de premières expérimentations à la maison).

■ Camille BINET-DEZERT

Je débute

LA TEINTURE VÉGÉTALE

Matériel, recettes et techniques pour apprendre et progresser
éditions MANGO 2024

■ Graphisme en France N°31

FUTUR SOUHAITABLE

Centre national des Arts Plastiques 2025

ACTUALITÉ :

- Au salon «RÉSONANCES», samedi 8 novembre à 10 h 30, 13 h, 14 h 45 et 16 h 30, Lucie Broisin-Schoch, proposera un atelier pour enfants de 7 à 13 ans.
«Viens t'initier à la gravure sur matières recyclées pour imprimer toi-même tes créations. Tu pourras également fabriquer quelques encres et peintures à partir de plantes qui te permettront de coloriser tes gravures à l'aide de 12 couleurs végétales».

DÉFINITIONS :

- Le «**SLOW DESIGN**» est une approche du design qui valorise le temps, la durabilité et la réflexion, en privilégiant des objets, matériaux et processus locaux, éthiques et respectueux de l'environnement, plutôt qu'une production rapide et jetable.
- Le «**slow graphic design**» est une approche du graphisme qui privilégie la réflexion, la **sobriété**, en créant des visuels responsables, lisibles et intemporels, plutôt que soumis à la rapidité des tendances ou à la surproduction visuelle.
- Le «**LOW TECH**» désigne des technologies simples, réparables et durables, conçues pour répondre à un besoin réel avec un impact écologique minimal, à l'opposé de la logique du tout-jetable et de l'obsolescence programmée.
- Un **spécimen** est un exemplaire représentatif d'un ensemble, utilisé pour montrer, étudier ou illustrer les caractéristiques d'un objet, d'une espèce ou d'un travail.
En design graphique, c'est souvent une planche de présentation servant à montrer le rendu ou les qualités d'une création (ex. : typographie, couleur, texture, impression).

CONSEILS :

- **Observez** attentivement votre sujet d'étude. Prenez **plaisir à découvrir** et à vous laisser surprendre.
N'ayez pas peur de recommencer : **osez**, testez, essayez, faites, refaites et défaites, en avançant à **tâtons**.
N'ayez pas peur non plus de sortir de votre zone de confort.

Rendus

Le 12 février à 13H05

- Le travail sur support A3, présentant l'ensemble de vos recherches et expérimentations.
- Le spécimen final sous la forme d'un petit tableau comportant au minimum une lettre ou une illustration de votre (ou de vos) sujet(s) d'étude.

ÉVALUATION :

- C3.2 : Expérimenter des outils de création et de recherche plastique et conceptuelle permettant de structurer les étapes d'un projet et leurs interactions.
- C9.1 : Faire état d'une écriture et d'une pratique expérimentale personnelle : des dimensions plastique, sensorielle, graphique, volumique, technologique, structurelle, conceptuelle et signifiante des processus et programmes de graphisme.
- C9.2 : Formaliser et rendre visible ses expériences pour valoriser son identité personnelle :
  - dans la conception et le pilotage de projets de design graphique
  - dans la gestion de projet et la réalisation d'un produit de design graphique.
- C10.2 : Proposer des orientations créatives et prospectives relevant du domaine de design graphique.

3 / POINT DE MI-PARCOURS / PRENDRE DU RECUL

■ Le 29 janvier PRÉSENTER, EXPLIQUER

Présentation de vos récoltes et de vos premiers essais à vos camarades : montrez l'état d'avancement et partagez vos expériences.

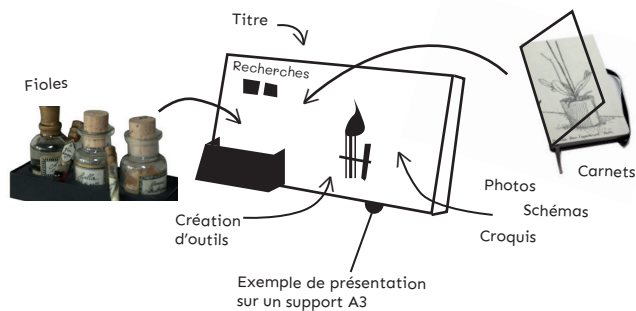
À apporter :

- vos récoltes (fruits, plantes, etc.) si possible en réel,
- une feuille épaisse (type Canson 180 g) ou planchette de bois A3,
- vos outils graphiques et plastiques pour annoter vos observations (quantités, réactions, textures, etc.).

4 / RENDRE COMPTE DU PROCESSUS DE GESTATION

■ Du 29 janvier au 12 février

Imaginez un **dispositif de présentation** de vos récoltes, et expérimentations (réussies ou non) : visuels (photos, croquis), commentaires brefs, descriptions des temps et du contexte, etc. Ce dispositif aura la forme de votre choix de manière à valoriser votre **travail d'exploration**, sans dépasser le format A3 comme surface d'**exposition** (épaisseur maximale : 15cm).

Les recherches seront présentées sur un support A3 rigide, avec par exemple des petits carnets collés ou des images à feuilletter dans des pochettes. Vous aurez accès à la découpe laser si vous souhaitez créer des volumes ou supports en aggloméré.

Pensez à photographier régulièrement vos essais pour documenter les étapes. Vous pouvez manipuler votre sujet d'étude de différentes façons : séchage, extraction, macération, chauffage, ou encore en mélangeant les pigments avec de l'huile de lin ou un liant. Pour épaissir, testez différents mordants.
Objectif : c'est bien le processus lui-même qui devient le sujet de votre recherche.

5 / LE SPÉCIMEN FINAL

Ce spécimen prendra la forme d'un mini tableau portant la lettre ou le nom de votre élément naturel.

Exemple : si vous avez créé une encre à partir de fraises, inscrivez la lettre "F" dans une belle typographie ou le mot "fraise" en entier, accompagné d'un visuel représentant le fruit, le tout réalisé avec votre propre encre.

À vous de choisir le produit naturel de votre choix (voir la liste au verso de cette feuille). Vous pouvez expérimenter avec un ou plusieurs fruits, légumes, plantes, etc. Le choix final se fera progressivement, selon les ressources locales disponibles et vos résultats d'expérimentation.

L'illustration finale devra être entièrement réalisée avec la couleur que vous aurez créée.

Pour ce sujet, l'idéal est d'utiliser des plantes issues de votre environnement proche.

Cependant, dans un premier temps, toutes les plantes, condiments ou racines peuvent être envisagés : il est important de mener une recherche ouverte avant de définir votre choix final.

Vous pouvez, par exemple, concentrer votre étude sur deux éléments seulement, par exemple le chou rouge et le curcuma.

					ETC..		
			. L'OIGNON JAUNE .	. LE CASSIS .			
			. L'OIGNON ROUGE .	. LES FANES DE CAROTTES .			
			. L'AVOCAT .	. LES NOIX .			
			. LA BETTERAVE .	. LA PEAU DE BANANE .			
			. LE CHOU ROUGE .	. LES FEUILLES DE THÉ .			
			. LES ÉPINARDS .	. L'HIBISCUS .			
			. LES FANES DE RADIS .	. LA MENTHE .			
. LES MÛRES .	. LES HARICOTS NOIRS .						
. LES MYRTILLES .	. LE CURCUMA .						
. LA GRENADE .	. LE MIMOSA .						
			. L'ARTICHAUT .	. L'ÉCORCE DE CHÊNE .	. L'INDIGO .	..FEUILLES DE PÊCHER.	
			. LES RONCES .	. LE THÉ NOIR .			
			. L'EUCALYPTUS .	. LE BROU DE NOIX .			
			. LA BRUYÈRE .	. LES AMANDES .			
			. LE BOULEAU .	. LA COCHENILLE .			
			. LA GARANCE .	. LA NOIX DE GALLE .			