

➔ **Problématique Pédagogique / Problématique de design -> quel enjeu de design les étudiants devraient avoir vu dans leur scolarité ?**

➔ **TITRE DE LA SEQUENCE + sous-titre**

Géographie de la couleur

➔ **Durée + Positionnement DNMADE**

7 semaines (Dnmade 2, semestre 3 ou 4)

➔ **Quel DNMADE ?**

* DN MADE Matériaux

Parcours Recherche et création textile / surface, mode, cadre de vie, image.

ESAA La Martinière Diderot

* DN MADE Spectacle

Parcours Costume

ESAA La Martinière Diderot

➔ **Objectif pédagogique /d'apprentissage -> qu'est-ce qu'ils ont appris à la fin ?**

Apprendre à concevoir avec le territoire. Concevoir de manière spécifique par rapport à une situation donnée.

Apprendre faire des relation entre lieu et individus grâce au design

➔ **Bloc de compétence associé**

➔ **Prérequis**

s re

Fiche étudiants

GEOGRAPHIE DE LA COULEUR

PDF mail + impression

Réaliser un nuancier coloré spécifique au territoire

➔ Sujet

A partir d'un territoire de projet développé lors d'une première phase de documentation, vous réaliserez un nuancier qui vous est propre et qui incarnera la lecture que vous avez du territoire au sein duquel vous habitez. Ce nuancier devra prendre la forme d'un objet (matériel ou numérique) pensé comme un outil à votre pratique personnelle ou professionnelle du design. Le nuancier servira donc d'objet-outil aide à la communication entre professionnels ou d'aide à la création pour vous.

➔ Planning

7 Semaines – 3 Janvier – 20 Mars

Déambulation chromatique Musée des tissus de Lyon & presqu'île – 1 journée (4h)

Documentation et analyse au choix : territoire/biorégion ou nuancier – 2 Sem

Recherche et développement d'axes créatifs : réalisation d'un ensemble d'expérimentations plastiques colorées à partir de l'analyse réalisée, envisager des usages pour le nuancier – 2 Sem

VACANCES

Prototyper et fabriquer : Penser le déroulé de fabrication de l'objet-nuancier et en réaliser un prototype fonctionnel – 2 Sem

Communication et médiation du projet : Réaliser 1 à 3 planches numériques A4 de médiation du projet (images, titre, texte d'explication et de présentation du projet)

RAPPEL, les 7 contrastes de J.Itten

➔ contraste de clair-obscur

moduler les couleurs en jouant sur leur luminosité

➔ contraste de chaud-froid

représentation du danger, de l'interdiction, face à l'autorisation, la sécurité (quasi universel d'après loewy)

➔ contraste des complémentaires

couleur opposée sur le cercle chromatique

➔ contraste de qualité

altération d'une couleur en lui ajoutant une pointe (plus ou moins forte) de noir, de blanc, ou de sa complémentaire

➔ contraste de quantité

combien de jaune faut-il mettre face à ce mauve-rouge pour trouver l'équilibre ou le tonus entre les deux teintes ?

➔ contraste simultané

La juxtaposition de différentes teintes entre elles en modifie notre perception. Deux même couleurs peuvent être perçues différemment en fonction de leur environnement

➔ Apports techniques prévus lors du projet ou en parallèle

■ Prise de vue en studio et retouches

étallonnage coloré, cadrage, mise en scène du projet, prise de vue déportée, retouche et édition d'image [Communication et médiation du projet](#)

Pensé en parallèle de **Teinture** (teinture en toison, en fil, en pièce) (teintures naturelles, chimiques et techniques de mordantage)

[Technique et savoir-faire \(6x4h\)](#)

Pensé en parallèle de **Programmation et datavisualisation**

(javascript, librairie D3js) [Outils et langages numériques \(6x2h\)](#)

➔ Evaluation

1 – Dossier PDF d'un corpus organisé de références

critères d'évaluation : Bon référencement des sources, diversité des documents et de leur origine, mode de présentation clair et ordonné justification claire du sujet choisi et problématisation pertinente

2–

critères d'évaluation :

3–

critères d'évaluation :

4–

critères d'évaluation :

BIBLIOGRAPHIE couleur

- ➔ Fondation d'entreprise Hermès. ACADEMIE DES SAVOIR-FAIRE | **Les textiles – Teindre et Imprimer (2/3)**, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=-2EkPeUvFIU>.
- ➔ Albers, Josef, et Claude Gilbert. **L'Interaction des couleurs**. Paris, France: Hachette littérature, DL 1974, 1974.
- ➔ Rubini, Constance, et Musée des arts décoratifs et du design. **Le design au prisme de la couleur**: Bordeaux, France: Musée des arts décoratifs et du design, 2017.
- ➔ Gage, John, Anne Bécharde-Léauté, et Sophie Schvalberg. **Couleur & culture: usages et significations de la couleur de l'Antiquité à l'abstraction**. Paris, France: Thames & Hudson, 2008.
- ➔ Pastoureau, Michel, et Dominique Simonnet. **Le petit livre des couleurs**. Paris, France: Editions du Panama, 2005.
- ➔ Varichon, A., 2013, **Le nuancier, de l'outil pratique de communication de gammes colorées à la palette de signifiés**, Actes du colloque ORC-IARSIC-ESSACHESS, vol 6, n° 1, pp. 69-87.
- ➔ Cardon, Dominique. **Le monde des teintures naturelles**. Paris, France: Belin, 2014.
- ➔ Lichtenstein, Jacqueline. **La couleur éloquente: rhétorique et peinture à l'âge classique**. Paris, France: Flammarion, 2013.

BIBLIOGRAPHIE Territoire

- ➔ Magnaghi, Alberto, et Emmanuelle Bonneau. **La biorégion urbaine: petit traité sur le territoire bien commun**. Paris, France: Eterotopia France, 2014.
- ➔ ATELIER LUMA, STUDIO FOLDER. **Le design comme outil de transition: l'approche d'Atelier Luma**. Édité par Jan Boelen et Vera Sacchetti. Arles, Luma Foundation, 2019.
- ➔ VARDA Agnès. **Les Glaneurs et la Glaneuse** [documentaire]. Paris, Ciné-Tamaris, 2000, 82 minutes.
- ➔ Durand, Maximilien, Claire Berthommier, et Pierric Chalvin. **Du génie de la fabrique au génie 2.0**: Édité par Musée des tissus. 2 vol. Lyon, France: Fage éditions : Musée des tissus : Musée des arts décoratifs, 2016.

LEXIQUE

➔ NUANCIER

Catalogue des différentes couleurs que les fabricants mettent à disposition de leurs clients

➔ NUANCE

Teinte qu'on peut distinguer d'autres, à l'intérieur d'une même couleur, par le mélange légèrement différent des composantes qui y entrent ou l'intensité différente de chacun des composants

➔ COULEUR

Qualité de la lumière que renvoie un objet et qui permet à l'œil de le distinguer des autres objets, indépendamment de sa nature et de sa forme.

➔ PROTOTYPE

Premier modèle réel d'un objet, d'une machine, établi afin de le mettre au point avant d'entreprendre la fabrication en série.

➔ DESIGN DES TERRITOIRES

Démarche de création visant à rétablir le lien au lieu habité

➔ BIOREGION

Terme inventé par Patrick Geddes (biologiste & sociologue) où le territoire est pensé non pas selon les frontières politiques ou administratives mais en fonction des limites géographiques qui forment des unités de sens pour les communautés humaines en relation avec leur milieu de vie

GEOGRAPHIE DE LA COULEUR

MICRO-PROJET_ ANNEE 2, SEM 4

DUREE 7 SEMAINES

Objectifs pedagogique : Apprendre à appréhender les différentes étapes de réalisation d'un projet et apprendre à concevoir en partant du territoire

technique et savoir-faire abordé en parallèle :

Teinture

Outil et langage numérique abordé en parallèle :

datavisualisation, javascript, librairie D3JS

Communication et mediation de projet abordé :

Prise de vue studio

DOCUMENTER COMPRENDRE ANALYSER

2 SEMAINES_

24 heures

➔ ENJEU

* Comprendre en quoi une pratique esthétique – la couleur– soulève des enjeux sociaux, économiques, écologiques ou culturels.

➔ COMPETENCES MOBILISEES

C2.2 : Construire un protocole d'observation et rédiger un CR complet et synthétique

C2.4 : analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation

➔ CONSIGNES

* Ecrire votre définition personnelle du territoire : qu'est-ce qui, pour vous, constitue l'élément coloré central du territoire que vous habitez ? (sa flore, sa faune, son architecture, ses personnes, ses déchets textile...)

*A partir de ce choix, réalisez une documentation chromatique de cet élément du territoire (par le dessin, la peinture, la teinture ou la photographie)

*Comment cet élément du territoire a-t-il été représenté chromatiquement avant vous ? Rassemblez des références bibliographiques, photographies, picturales ou autres permettant de venir soutenir votre propos

*Réalisez une sélection de trois formes de nuancier qui vous intéressent

*A partir de vos recherches, quel serait, pour vous, l'enjeu de venir réaliser un nuancier sur le sujet choisi ? (ex : donner à voir les potentiels colorés des ressources du

territoire, Montrer un nuancier local que l'on remarque peu, encourager des pratiques colorées qui iraient à l'inverse de ce que vous avez observé ...)

➔CM (2Hx2)

*présentation du projet, des consignes, des enjeux, explicitation du lexique (nuance, nuancier, couleurs...)

*Cours sur les normes de légendages, expliquer comment citer ses sources, présenter des outils de recherches documentaires ou de veille comme **Are.na** ou **Zotero**

➔TD projet (12H)

*Sortie, déambulation d'intro au projet (4H)

*RDV individuels de suivi de projet

➔TD techniques et savoirs-faire (4Hx2)

*Introduction à la méthode de teinture en pièce et aux fixateurs de couleur (vinaigre, sel)

*Introduction à la teinture naturelle et au principe de mordantage (présentation de plantes tinctoriales locales –genêt, garance, teinture alimentaire)

RENDU

➔ **FORMAT dossier pdf corpus organisé + texte d'environ 10 lignes qui expose le point de vue documentaire défendu**

➔ **CRITERES D'EVALUATION** Bon référencement des sources, diversité des documents et de leur origine, mode de présentation clair et ordonné justification claire du sujet choisi et problématisation pertinente

RECHERCHE ET

DEVELOPPEMENT D'AXES CREATIFS

2 SEMAINES_
24 heures

➔ ENJEU

*Comment le design, par les choix colorés qu'il réalise, peut-il venir jouer sur cet enjeu ?

➔ COMPETENCES MOBILISEES

C4.2 : Saisir les multiples aspects d'un projet au travers de maquettes et d'échantillons

C3.3 : proposer des orientations créatives et prospectives relevant de la mention et/ou de la spécialité

➔ CONSIGNES

* Vous réaliserez un nuancier qui représente les valeurs que vous portez afin qu'il soit un outil de communication de votre pensée (un moyen de défendre visuellement votre point de vue) ou un outil de création pour la suite de votre parcours (un référentiel coloré en accord avec votre pensée auquel vous pourrez vous référer lors de vos futurs projet de matière, textile ou motif)

*Réaliser des expérimentations colorées sur différents médiums

* En quel médium souhaitez-vous que votre nuancier s'incarne (papier, fils, tissus, mailles, numérique, toison OU bois, laine, soie, lin, chanvre...) Pourquoi ?

* quelles sont les contraintes de coloration pour chacun de ces matériaux ? dans quel contexte d'usage souhaitez-vous que ce nuancier se positionne ? (vente, démonstration des capacités d'une matière ou d'un processus...)

➔ CM (2Hx2)

* histoire et usages du nuancier

* enjeux contemporains de la couleur-compléments

➔ TD projet (12H)

* suivi de projet individuel rdv

➔ TD techniques et savoirs-faire (4Hx2)

*Approfondissement : la teinture en toison et au fil (ikat chaîne, ikat trame et Patola (double ikat de chaîne et de trame)

*Approfondissement : les différentes plantes et couleurs naturelles, leur utilisabilité et productivité (indigo, lichens, fleurs, racines...)

VACANCES

RENDU

➔ **FORMAT** installation et oral de présentation des expérimentations / de l'hypothèse sélectionnée pour le prototypage

➔ CRITERES D'EVALUATION

C1.2 : Désigner les ressources, les outils et les méthodes de recherche propres au champs professionnel abordé

BLOC 6 : expression et communication orale

PROTOTYPER ET FABRIQUER (jusqu'à l'usage, mode d'emploi & co)

2 SEMAINES_
24 heures

➔ ENJEU

*Comment rendre un concept, une idée, un principe, fonctionnel et utilisable dans un contexte défini ?

➔ COMPETENCES MOBILISEES

➔ CONSIGNES

*Vous réaliserez un scénario d'usage de votre objet

*RDV individuels pour validation

*Vous réaliserez une gamme de montage/de fabrication de votre objet ou dispositif de nuancier

*rdv individuels pour validation

*fabrication et prototypage

➔ CM (2Hx2)

*réaliser des scénarios d'usage

* réaliser une gamme de montage/process de fabrication

➔ TD projet (12H)

*rdv individuels de suivi

➔ TD techniques et savoirs-faire (4Hx2)

* Approfondissement : teinture et motifs

Shibori, teinture à la réserve, motifs naturels des plantes en teinture naturelle.

RENDU

➔ **FORMAT** rendu de l'objet et de sa gamme de montage/déroulé de fabrication.

➔ **CRITERES D'EVALUATION** précision, propreté de réalisation, utilisabilité/fonctionnalité de l'objet, réponse adéquate à l'enjeu soulevé

COMMUNICATION ET MEDIATION

1 SEMAINE_
12 heures

➔ **ENJEU**

*Médiatiser visuellement et verbalement sa démarche vis à vis de professionnels

➔ **COMPETENCES MOBILISEES**

* utiliser les outils numériques pour diffuser de l'information (bloc 5)

➔ **CONSIGNES**

* prévoir et penser la prise de vue du projet réalisé

*s'approprier, accompagné, les outils de prise de vue en studio (flashlight, appareil photo, fond)

*écrire court texte de présentation du projet et de démonstration d'adéquation au sujet

*mise en page sur 1à3 A4

➔ **TD projet (12H)**

*Accompagnement s'atelier

➔ **TD Communication et médiation de projet (4H) +2h(CM)**

Prise de vue en studio et retouches étallonnage coloré, cadrage, mise en scène du projet, prise de vue déportée, retouche et édition d'image

RENDU

➔ **FORMAT** rendu des planches de portfolio dans un dossier numérique collectif

➔ **CRITERES D'EVALUATION**

adéquation de la réponse par rapport au sujet, qualité de la retouche d'image, bonne balance des blancs, clarté de la mise en page et de la démonstration du projet

(maitrise insuffisante, fragile, satisfaisant, très bonne maitrise)