

Note d'intention

Cette remise en question de la signification du métier de graphiste permet une réinitialisation de ses méthodes de travail. Les signes ne sont plus au centre de la fabrication ; ce sont donc les gens qui prennent le dessus. Dès lors, on peut se demander quel type de public serait le plus impacté par une telle démarche ?

Dans leur livre *Le design dans la cité*, Michela Deni, Antonella Tufano et Pierre-Michel Riccio abordent la cité dans ses multiples facettes, physiques et pragmatiques, ainsi que les portées politiques, économiques, sociales et culturelles inhérentes à ce lieu, qui aujourd’hui subit un climat politique conflictuel où les habitants sont stigmatisés à travers les médias traditionnels. Par conséquent, cette mise à la marge favorise un enclavement de sa population, qui délaisse peu à peu son quartier.

C'est à travers la démarche de reconnexion entre les gens et un lieu que le graphiste vient questionner au travers de méthodes participatives. Je me suis donc tournée vers ces notions qui abordent des pratiques variées, mêlant graphisme et sociologie, allant même vers un aspect politique. Ce thème me permet donc d'aborder un sujet complexe et vaste, qui vient enrichir la réflexion autour de thèmes cruciaux de la création contemporaine. Je peux donc affirmer ma problématique comme étant : Dans quelle mesure le graphisme participatif dans les quartiers hétérogènes/délaissés peut-il susciter un élan d'implication citoyenne ?

Il y a 11 ans, le collectif Trame ordinaire débute le projet *Bavardages du béton*, un projet participatif organisé au sein du quartier Hautepierre avec les habitants. Le but ? Transmettre la parole de la population autour de sujets sociologiques, politiques et culturels présents dans leur quotidien. Volonté qui résonne directement avec le texte de présentation du site Social Design, qui affirme que le design participatif vient « rendre saisissables les transformations profondes ou préfigurer des processus de chantier urbanistiques, sociaux ou écologiques ». Ces journaux muraux font office de communication entre les habitants ; ils sont les témoins de cette volonté d'appropriation du quartier par sa population. Les résidents interviennent directement au sein de la création, créant et récoltant les messages, mais aussi en réalisant les différents pochoirs et la typographie (qui devient donc un objet *in situ* au quartier).

Dans cette situation, on peut voir clairement que le graphiste abandonne sa position de créateur unique : il devient alors le moteur d'une production populaire et collective.

Lorsque l'on fait un tour sur le site de la plateforme Social Design, on peut remarquer immédiatement l'importance que possède le design social aujourd'hui. On peut alors se demander : pourquoi cette ascension du graphisme participatif dans la société contemporaine ? Surtout lorsque cela va aux antipodes des principes du graphisme actuel. Comme Papanek Victor, qui affirme que la créativité (la capacité de répondre à un problème) a été annihilée par la normalisation : « L'aptitude à résoudre les problèmes se manifeste tout au long de l'histoire de l'humanité, mais la production de masse, la publicité, l'utilisation des médias et l'automatisation ont développé le conformisme, ont fait de la créativité un idéal plus difficilement accessible. »

Bibliographie :

Ouvrages

- Léo Favier, *Comment tu ne connais pas Grapus ?*, Paris, Spector books, 2014, p. 224
- Sophie Pène et Franck Zenasni (dir.), *Design et territoires de pratique en santé*, Science du design n°06, 2017, p. 130
- Michela Deni, Antonella Tufano et Pierre-Michel Riccio, Management des technologies organisationnelles, *Le design dans la cité*, Les Presses des Mines, 2022, p. 270

Articles

- Caroline Bouige, Laura Truxa et Antoine Memba, « Ateliers participatifs », *étapes* n°220, 2014, p. 188-209
- Luna Maurer et Stéphane Buellet, « Moniker », *étapes* n°220, 2014, p. 178-187
- Lienvén de Couvreur et Nawal Bakouri, « Lienvén de Couvreur : le codesign au service de la santé », *étapes* n°244, 2018, p. 128-133
- Alice Martin, « Impulser et accompagner la collaboration dans la conception des politiques publiques », *Science du design* n°13, 2021, p. ?
- Marion Jolivet-Duval, Stéphane Safin et Samuel Huron, « Design territorial, représentations spatiales et participation citoyenne : revue de cas et analyse d'outils », *Science du design* n°14, 2021, p. 53-73
- Yaprak Hamarat, « Le design social, est-ce un champignon ? Le concept d'agencement polyphonique d'Anna Lowenhauot Tsing pour penser la transition écologique par le design », *Sciences du design* n°14, 2021, p. 29-39
- Emmanuelle Borne (ed.), « Impulser et accompagner la collaboration dans la conception des politiques publiques », *l'architecture d'aujourd'hui* n°462, 2024, p. 114
- Studio Tillack Knöll et Marion Bothorel, « Studio Tillack Knöll : le design collaboratif », *étapes* n°259, 2021, p. 184-191

Articles internet

- Marie Sion, « Du design au co-design, le design graphique, social et numérique », *Design et architecture d'intérieur*, pas de date <https://luck.synhera.be/bitstream/handle/123456789/894/Edith%20%20-%20Du%20design%20ou%20co-design%20-%20le%20design%20gratique%C2%20social%20et%20num%C3%A9rique.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Lahplab, « Le pouvoir du graphisme engagé : sensibiliser, dénoncer, militer, mobiliser. » *Le graphisme comme enlumineur-traducteur*, pas de date <https://www.lahplab.com/le-pouvoir-du-graphisme-engage-et-militant/>
- Silvia Dore, « Eddy Terki, quand le designer favorise le lien social », *Intramuros*, 2022 <https://www.intramuros.fr/blog/eddy-terki-quand-le-designer-favorise-le-lien-social-intramuros>
- Gilles Palsky, « Cartographie participative, cartographie indisciplinée », *Cartographies participatives*, CAIRN, 2013 <https://shs.cairn.info/revue-l-information-geographique-2013-4-page-10?lang=fr>
- Marine Royer, « Concevoir en portant attention aux milieux. Étude sur les modalités d'exposition du design de la participation », *Design arts médias*, 2020 <https://journal.dampress.org/issues/lexposition-de-design/concevoir-en-portant-attention-aux-milieux-etude-sur-les-modalites-dexposition-du-design-de-la-participation>
- Silvia Dore, « Focus sur... les dispositifs graphiques relationnels, une recherche de Silvia Dore », CNAP, 2022 <https://www.cnap.fr/actualites/graphisme-en-france/entretiens/focus-sur-les-dispositifs-graphiques-relationnels-une>

Projets

- Du Coeur à l'Ouvrage (architectes) / Eden Morphaux (artiste) / Guillaume Grall (graphiste) / EPDC (BET TCE) / Mébi (Economie de la construction), *La maison de(s) famille(s)*, 2013–2015, Gentilly (94)
- Terrains Vagues, *VOISINS CITOYENS (Atelier 1 – recueil d'informations)*, 2018–2019, Strasbourg (67)
- Mathieu Regent / Patrice Pinet / Gauthier Oddo / Joanes Simon-Perret / Aurore Rapin / Mickey Kraf / Antoine Talon / Arthur Poisson / Benoît Rassouw / Valentine Bruzzone / Angelica Meschisi / Emma Lavaur / Julia Livet, *La Caravanade*, depuis 2014, Marseille (13)
- Costanza Matteucci, *ORTI / APERTI Cittavivagaia*, 2009–2015, Sicille
- Ne Rougissez Pas !, *Affichons ! Affichons !*, 2015, Ivry-sur-Seine (94)
- YA+K, *Kimo*, 2014, Ivry-sur-Seine (94)
- Yes We Camp, *Les Grands Voisins*, 2015–2017, Paris (75)
- Structure Bâtons, *Comment-aire libre*, 2015, Lyon (69)
- Fabrication Maison / passeurs d'images / Michel Séonnet, *être français*, 2016–2018, Nice (06) / Paris (75) / Chaumont (52)
- Approche.s! (Atelier d'urbanisme) / Collectif Parenthèse (conception/construction), *Terrasse de l'Aquarium*, 2019, Aubervilliers (93)

- Pauline Ayoudj, *LE NID*, 2018-2019, Toulouse (31)
- Graphéine, *L'autre soie*, 2017-2019, Villeurbanne (69)
- Émilie Renault / Ghislain Botto / Riscilla Corda, *Portraits croisés*, 2014-2015, Genève (Suisse)
- Atelier Terrains Vagues / Bureau d'intervention graphique (BIG), *PDR, Le journal qui n'a peur de rien*, 2022-2024, Strasbourg (67)
- Alicia Le Roux / Alexandra Goinvic / Brendan Cornic, *TupperWeb*, 2023, Brest (29)
- Rachel Doumerc / Maxime Bricheux / Clémentine Ribal, *Le pied dans les sables*, 2022, Poitiers (86)
- Collectif Umarell, *Un trou dans la raquette*, 2022, Saint-Médard-en-Jalles (33)
- Bureau d'Intervention Graphique (BIG), *ICI et LÀ-BAS*, 2022, Bischwiller (67)
- Gwendoline Dulat / Florent Vicente, *Les bavardages du béton*, Strasbourg (67)
- Surfaces studio, *Bon Voyage à Roubaix*, 2020, Roubaix (59)
- Surfaces studio, *Bienvenue Porte de Valenciennes*, 2020, Lille (59)
- Surfaces studio, *Les Oliveaux*, 2023, Lille (59)
- Ne rougissez pas, *Vis-à-vis*, 2019, Ivry-sur-Seine (94)
- Jaune Sardine, Création participative de la signalétique d'un parcours d'orientation à Malaucène, 2023, Malaucène (84)