

Expérimentations projet de fin d'étude

Roch Jenica

RAPPEL

À l'issue de mon article portant sur les mécanismes de domination du corps noir au travers des codes visuels, j'ai analysé la manière dont le graphisme occidental a historiquement participé à la construction d'un imaginaire racialisé, hiérarchisé et déshumanisant. De la colonisation aux formes contemporaines de néocolonialisme graphique, l'image s'est révélée être un outil puissant d'invisibilisation ou de stigmatisation des cultures afro-descendantes.

Dans la continuité de cette réflexion, mon projet vise à interroger la capacité du design à devenir, à l'inverse, un outil de reconnexion culturelle, de valorisation et de partage.

INTENTION

Comment le design peut-il participer à la valorisation d'une culture sans tomber dans la caricature ou « l'exotisation » de ses esthétiques ?

De quelle manière le graphisme peut-il devenir un espace de médiation favorisant à la fois la découverte, l'affirmation identitaire, la construction de liens sociaux, ou encore d'homogénéisation des sociétés ?

Le projet consisterait donc en la conception d'un prototype d'application mobile répertoriant des lieux, boutiques, restaurants, événements, spectacles et initiatives liés aux cultures afro dans la métropole lilloise.

Au-delà de sa fonction de répertoire, l'application comporterait une dimension pédagogique : intégrant des références historiques, figures majeures, œuvres et/ou chants sacrés. Elle s'adresserait autant aux personnes concernées par ces cultures qu'aux personnes simplement curieuses et désireuses de s'ouvrir à une culture étrangère.

Recherches composition d'interface



Esquisses de pictogrammes pour illustrer chaque rubrique : première piste d'intégration des esthétiques afro dans le design

Recherche d'interface sur écran PC à travers une phase de wireframe, permettant de structurer les contenus et d'anticiper l'expérience utilisateur avant la conception graphique

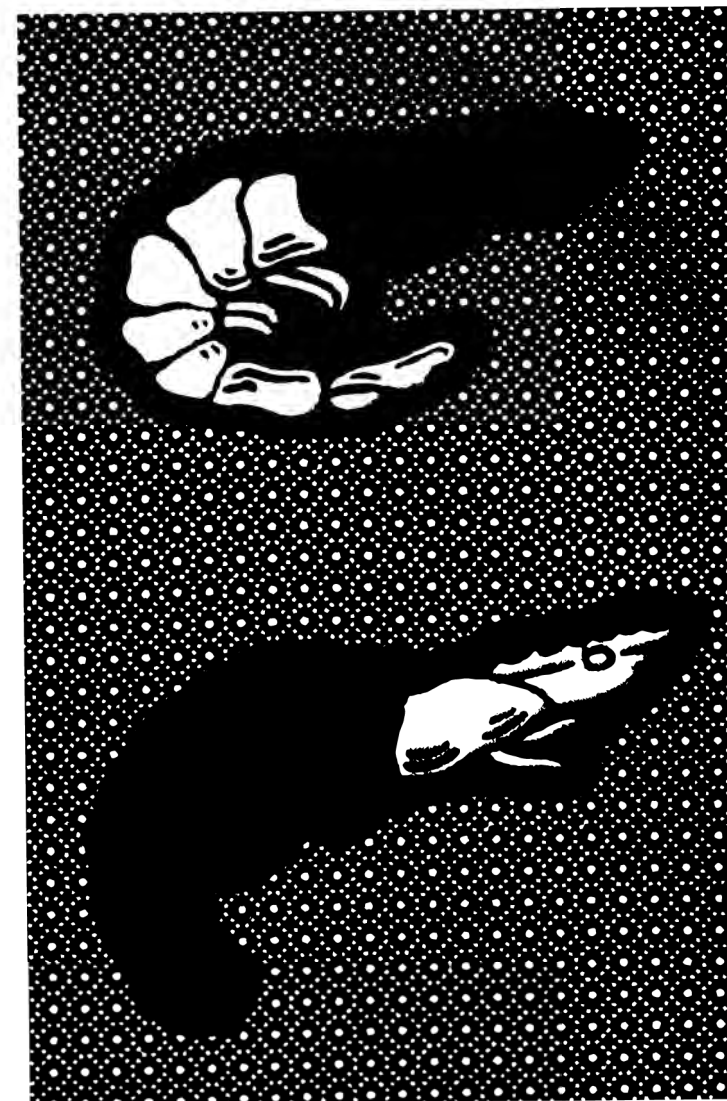


Création d'un catalogue de visuels pour la galerie de pictogrammes, et qui pourrait être associés à différentes catégories (restauration, boutique, événement, etc.)

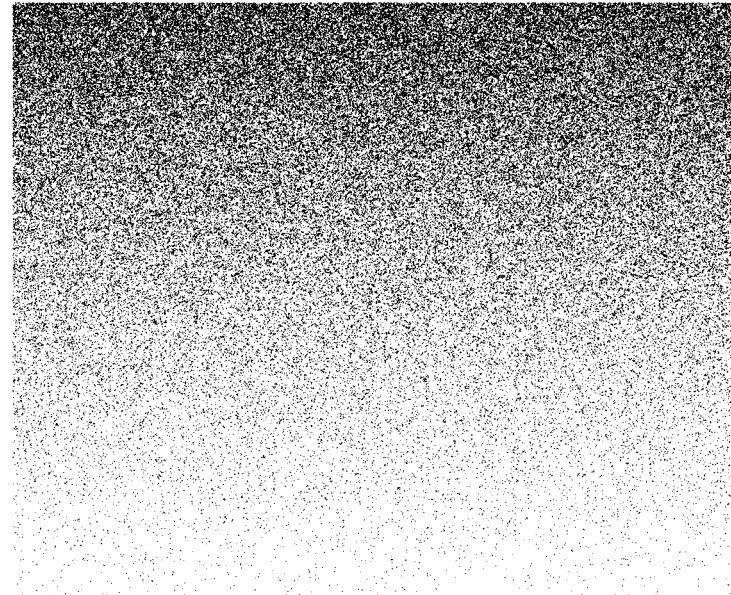
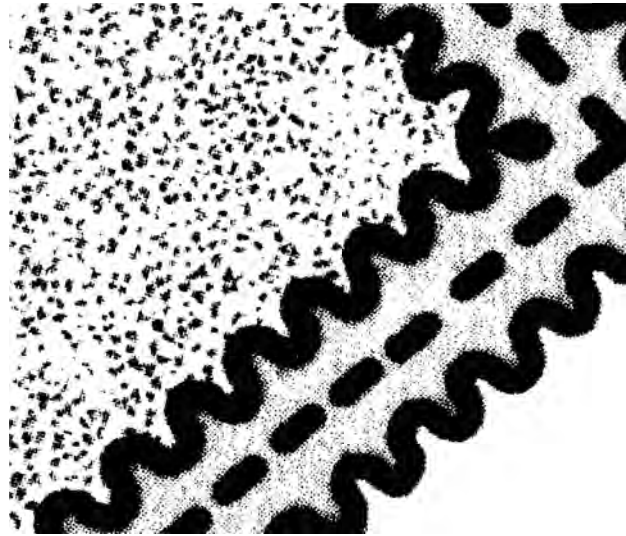
Seuil



Vectorisation

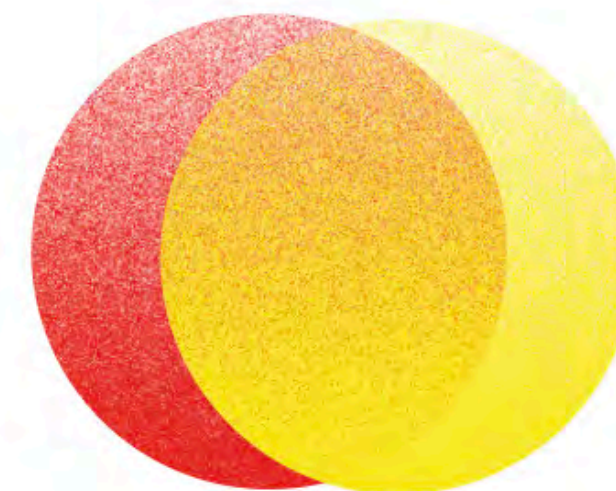
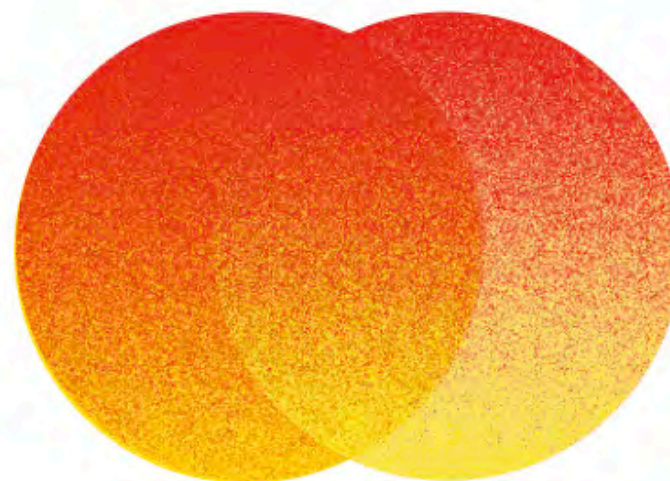
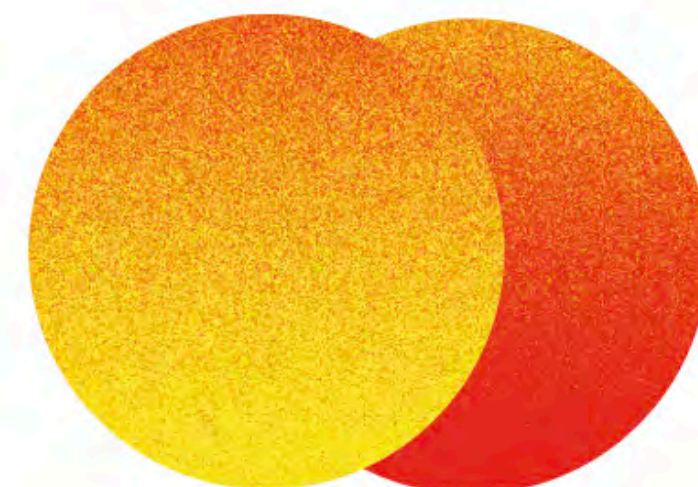
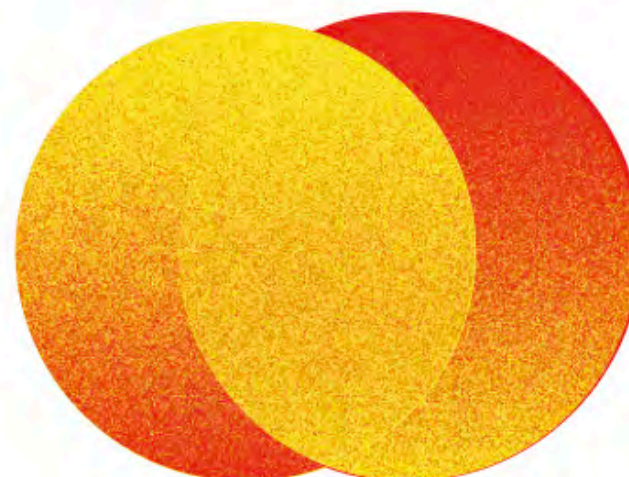
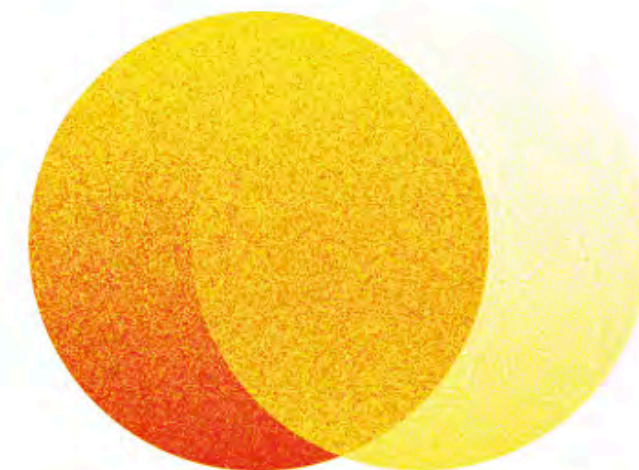
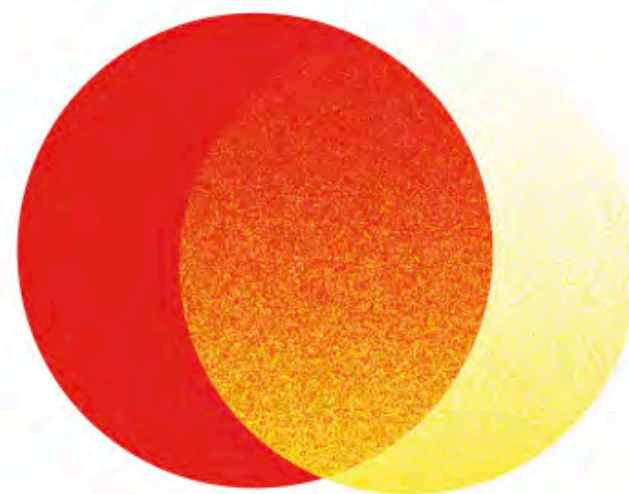


Expérimentations



Essaie de reproduction de cette effet pointillé en masque puisqu'il pourrait apporter une réelle plus value esthétique, de texture à chaque aplats de couleur

Expérimentation



Expérimentation de répartition des couleurs, combinant deux formes et observant leur interaction via différents effets de transparence, afin d'élargir les possibilités visuelles.

INTENTION

Comment le design peut-il aider à sensibiliser les lycéens au racisme sans être moralisateur ou trop institutionnel ?
Comment capter leur attention tout en les amenant à réfléchir, échanger et remettre en question certaines idées reçues ?

Ce projet, porté par le Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, consiste à créer une campagne de sensibilisation destinée aux adolescents. En tant que future génération d'adultes et de citoyens, les lycéens seront les acteurs et responsables de la société de demain. Il est donc essentiel de leur donner des outils pour comprendre, questionner et lutter contre les discriminations dès aujourd'hui.

L'objectif est de proposer des formats simples, accessibles et engageants, en lien avec leurs usages et leur quotidien.

La campagne se composerait d'affiches visibles dans les lycées, d'ateliers participatifs et d'interventions pour encourager la discussion et la prise de parole.

Un jeu en ligne, accessible directement dans une rubrique du site education.gouv.fr, serait au cœur du dispositif. Basé sur des questions-réponses et des situations concrètes, il permettrait d'aborder différentes formes de racisme de manière interactive et ludique. Les élèves seraient amenés à réfléchir, faire des choix et mieux comprendre certains mécanismes de discrimination.



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

The screenshot shows the website education.gouv.fr. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The main content area is divided into three vertical sections:

- SOMMAIRE** (Table of Contents): A list of links to various documents and resources related to laïcité in schools.
- L'idée républicaine** (The republican idea): A text block explaining the purpose of the 'anthology of fundamental texts' and a blue button labeled 'Télécharger "L'idée républicaine"'. The text states: 'Le Conseil des sages de la laïcité a sollicité des spécialistes pour définir, à la lumière de leurs travaux et de leurs disciplines respectives, vingt-neuf notions ; il a ensuite constitué une anthologie de textes fondamentaux, afin de nourrir la réflexion des enseignants ; et enfin, il a réuni les principaux textes de lois qui fondent les principes républicains.'
- La République à l'École** (The Republic in School): A text block explaining the work's purpose and a blue button labeled 'Télécharger "La République à l'École"'. The text states: 'Cet ouvrage a été élaboré par l'ensemble des groupes disciplinaires de l'IGÉSR. Les professeurs de toutes les disciplines sont ainsi invités à consulter ce document pour construire, s'ils le souhaitent, une séance, voire une séquence, consacrée à la transmission des valeurs de la République à partir d'un point d'ancrage disciplinaire. Les professeurs des écoles trouveront ici le moyen de mener de manière transdisciplinaire la transmission des valeurs et des principes républicains au cœur du programme d'enseignement moral et civique.'

The third section, 'Le vademécum laïcité, un référentiel commun à tous les personnels', is partially visible at the bottom.

Phase de familiarisation avec le site du gouvernement : une esthétique sobre, géométrique et épurée, mais qui pourrait être jugée comme trop formelle car peu accueillante pour un jeune public.



Premières explorations en dessin : l'idée était dès le départ de représenter l'union. Le choix d'un tracé continu, réalisé en une seule ligne, symbolise le lien entre les individus sans séparation.

Introduction



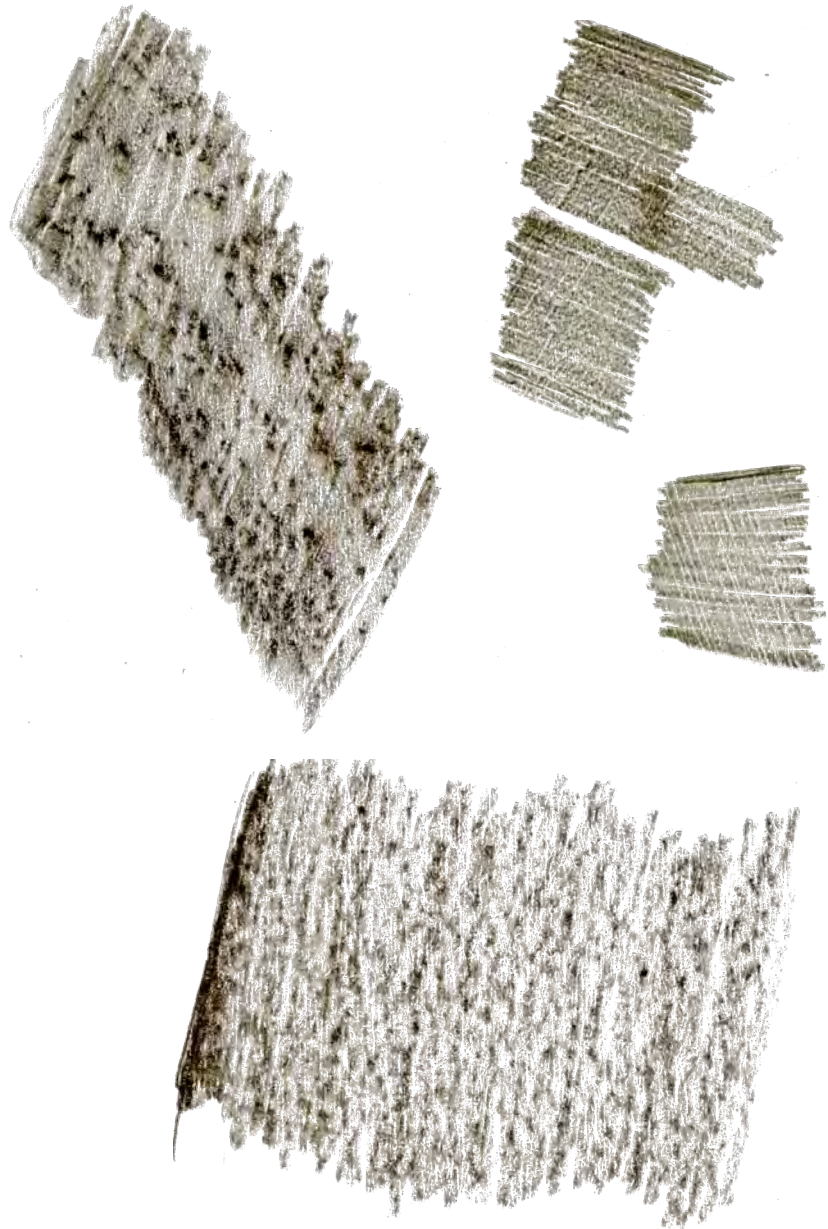
#whatsonmybag
version toolkit pour
une lycéenne



Les indispensables

Les médiums utilisés sont volontairement simples et familiers : crayon de bois, stylo bic, stabilo. Ce choix fait écho aux outils du quotidien des lycéens et renforce l'identification. Il permet de créer une proximité avec la cible et de rendre le projet plus accessible.

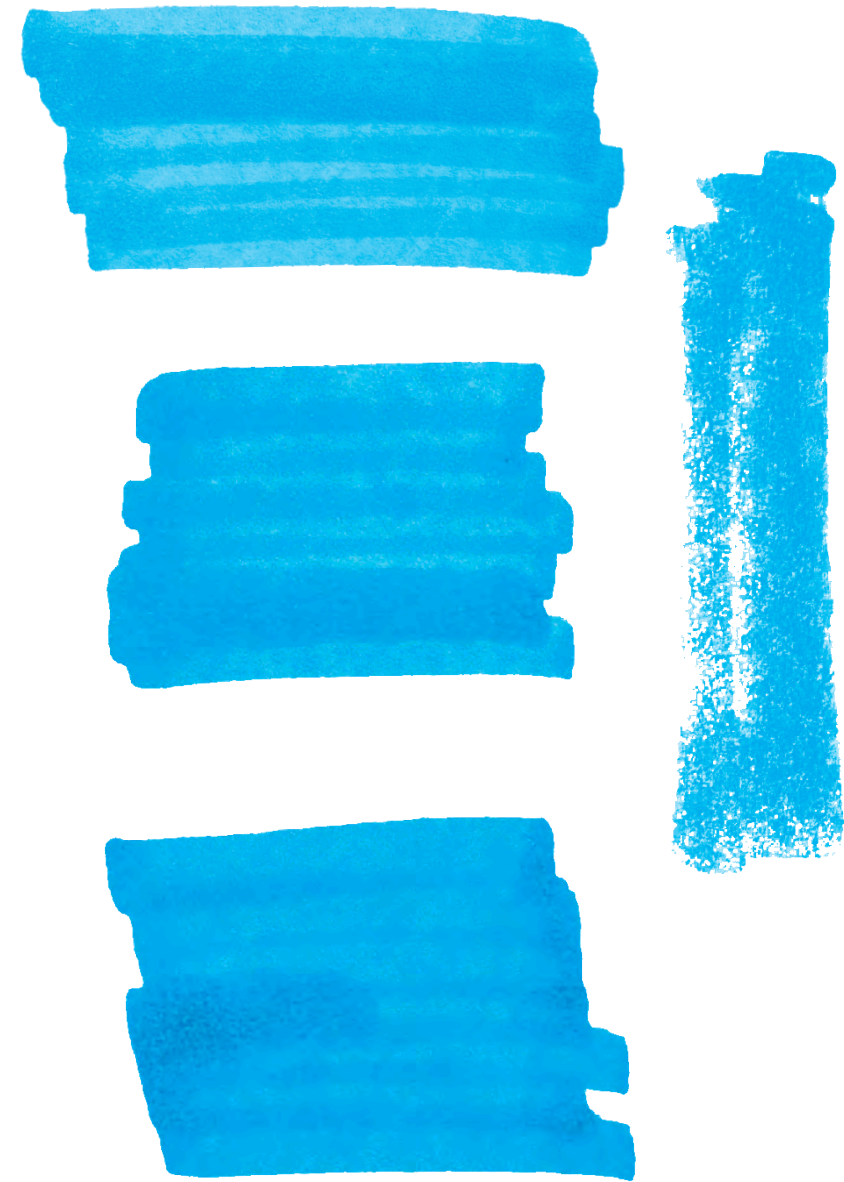
Expérimentations



Gribouillage; au crayon HB, sur divers supports, dans le but d'obtenir des impressions de différentes surfaces et textures.



Expérimentations à venir

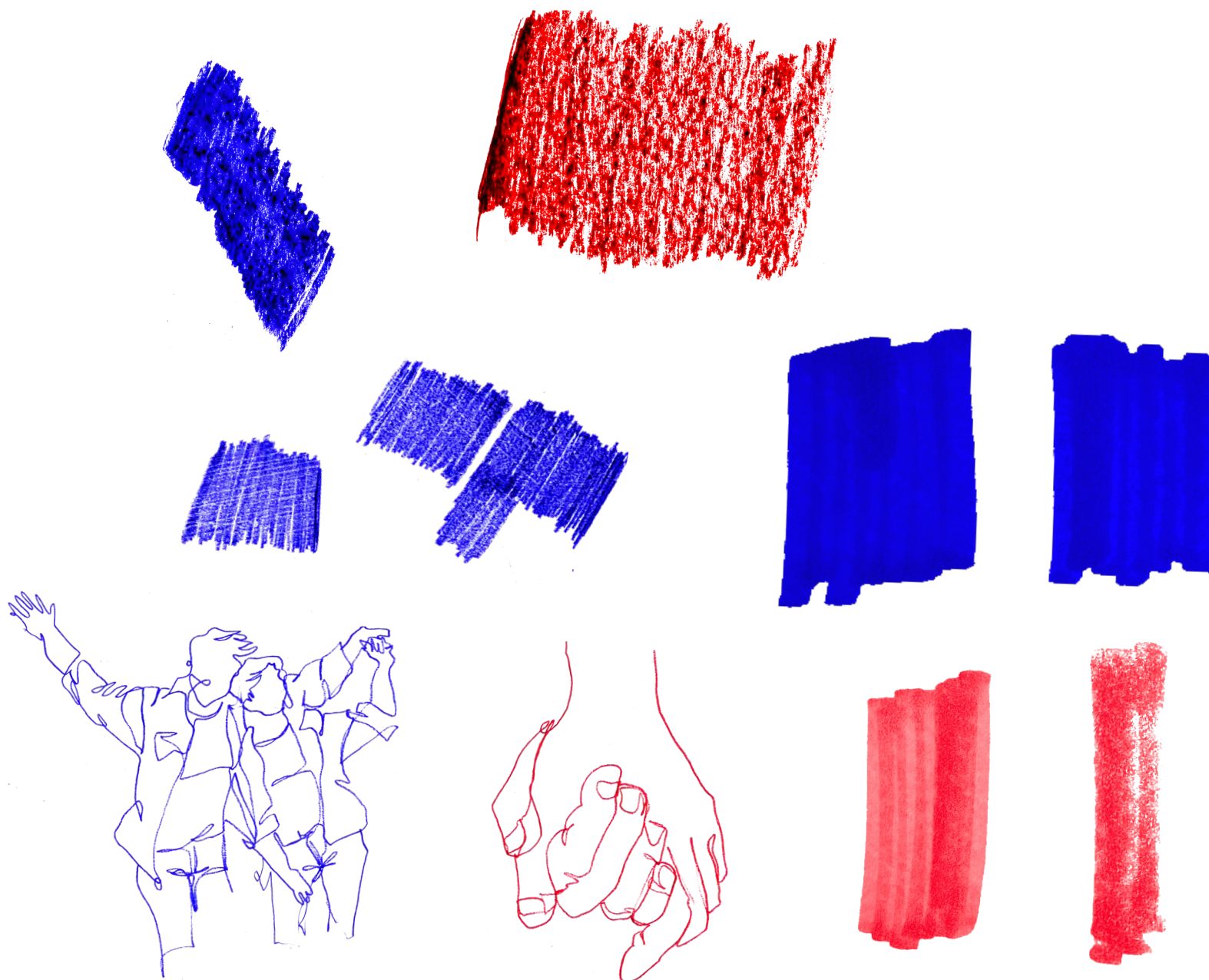
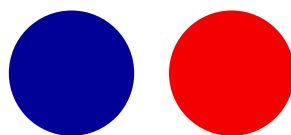


Hachures au stabilo, en jouant sur la transparence selon les passages successifs



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

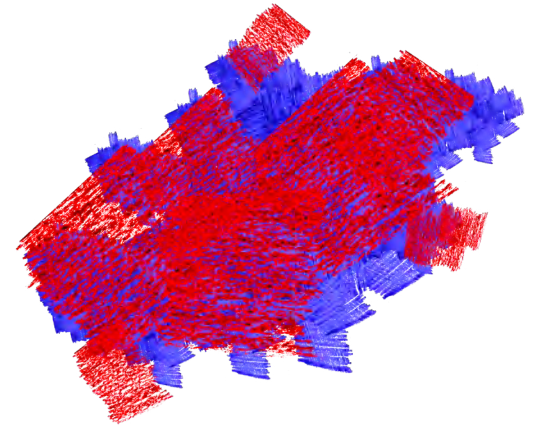
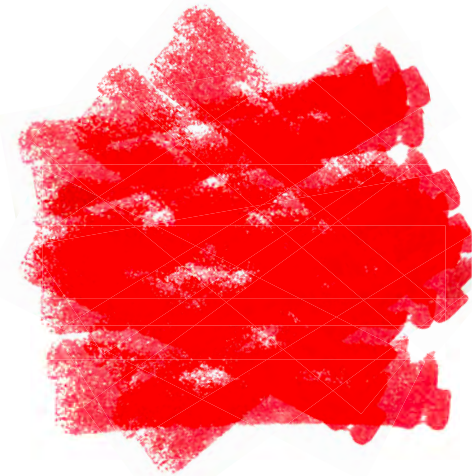
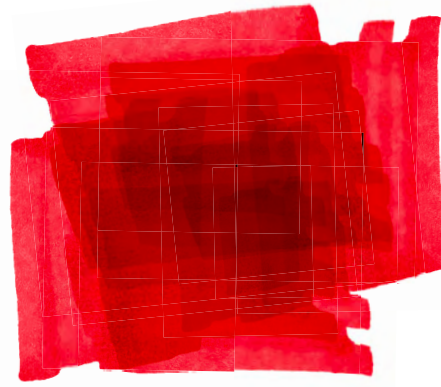
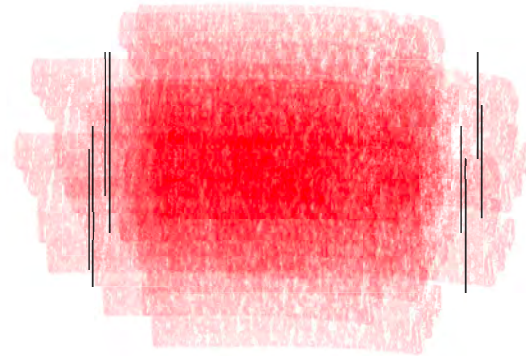
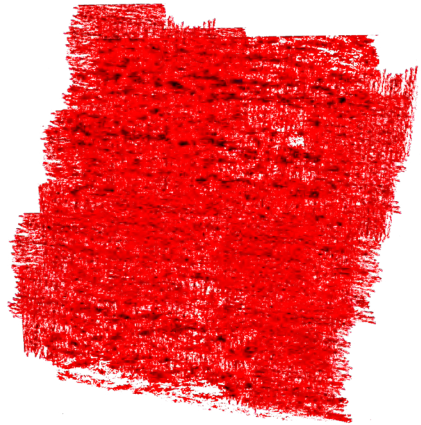
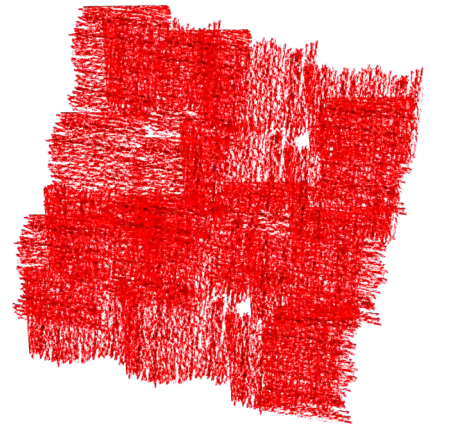
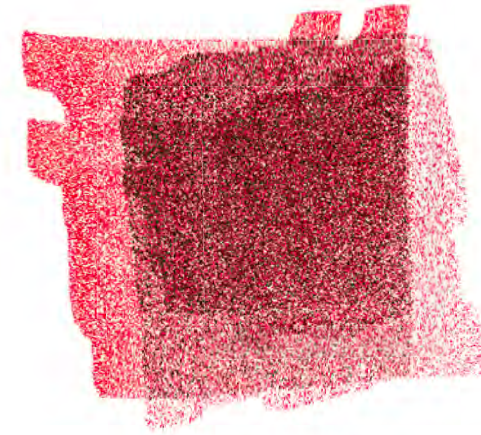
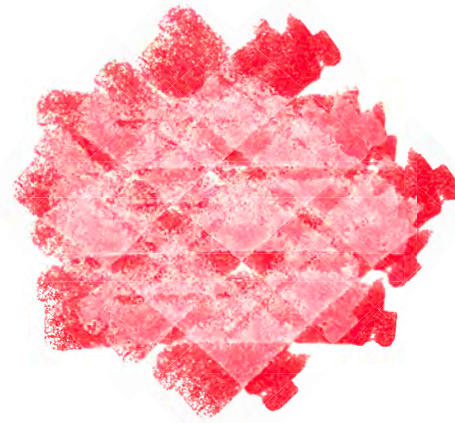
*Liberté
Égalité
Fraternité*



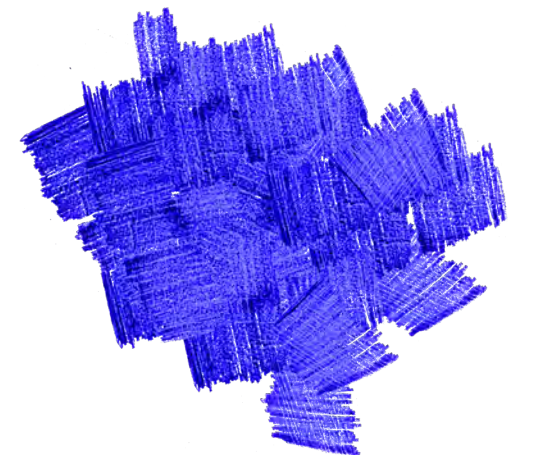
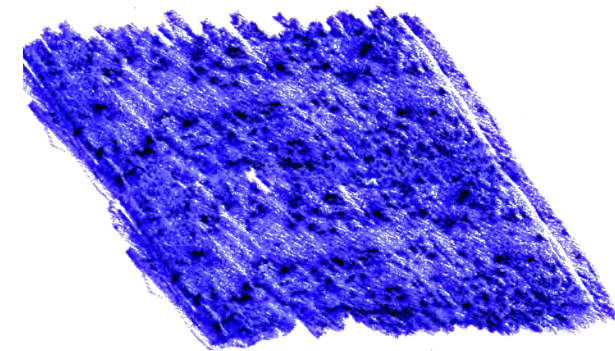
Colorisation

bul ute ac ia? Ivit; hala quit, pored, con publissuamRempori denda venihit
autem audi volorum facerio elentotatum id esto voluptam quideliquam quo ium
voloritatem expe landuciatii anda que plandi dere volupti beris eum eritatum
et qui is doluptate illat.

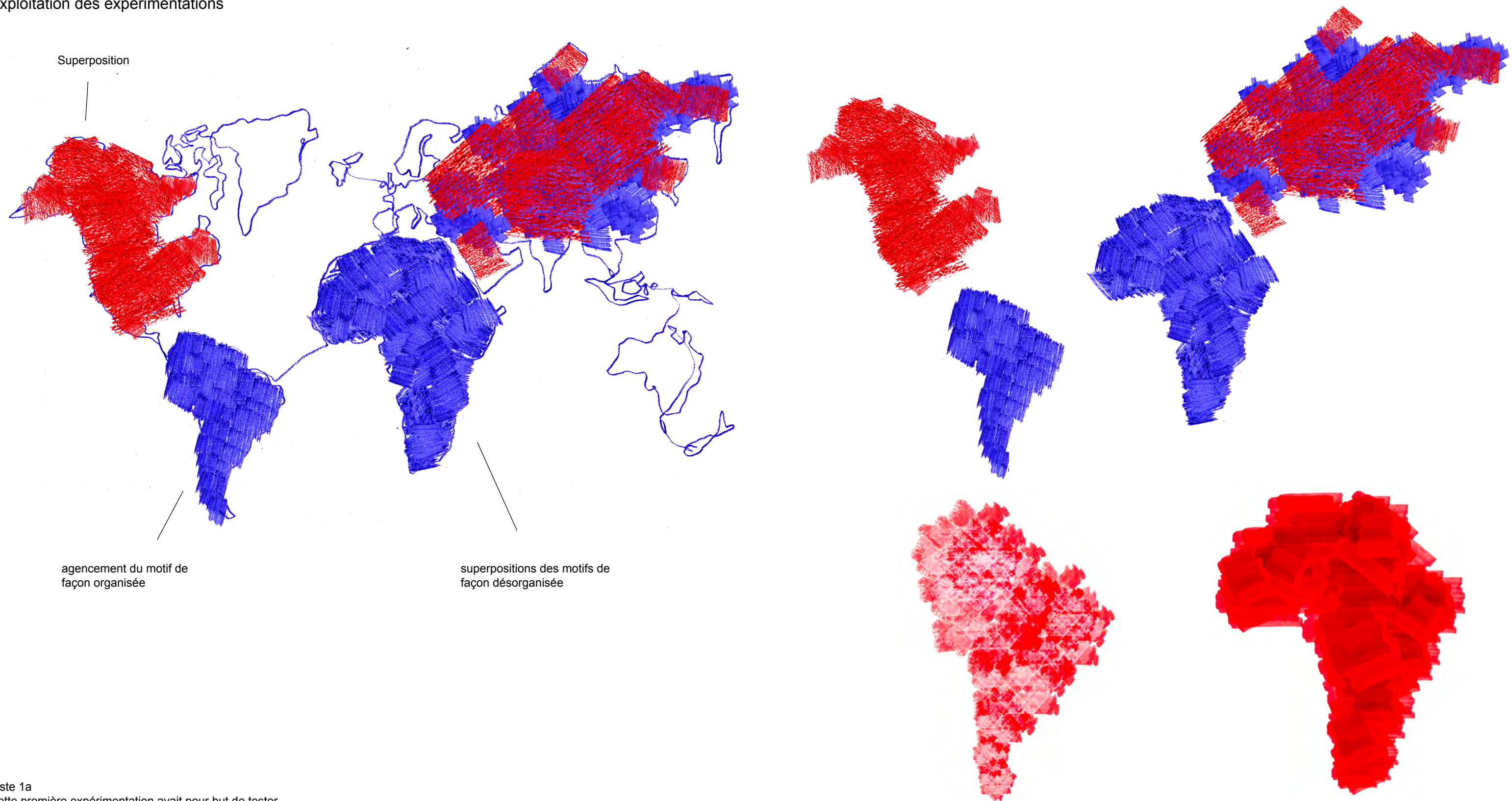
Traitements graphiques



Explorer les possibilités plastiques de la trace au crayon/ feutre à partir de tracés initiaux afin de créer plus de variété dans les motifs et textures

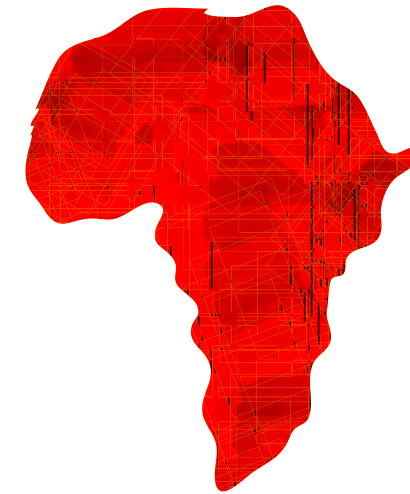
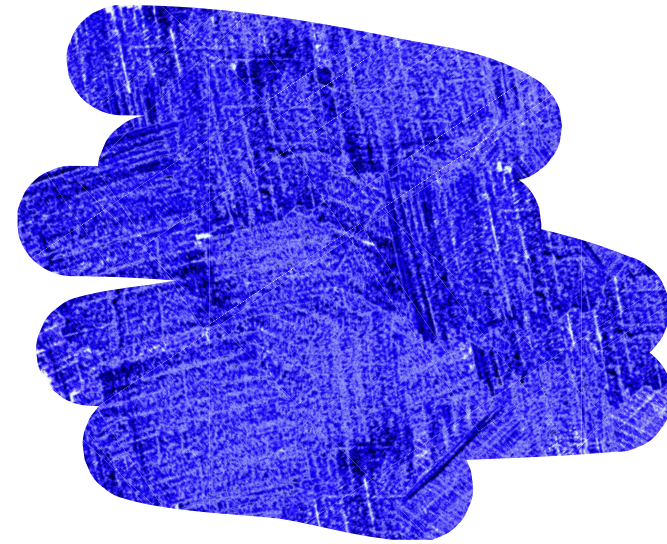


Exploitation des expérimentations



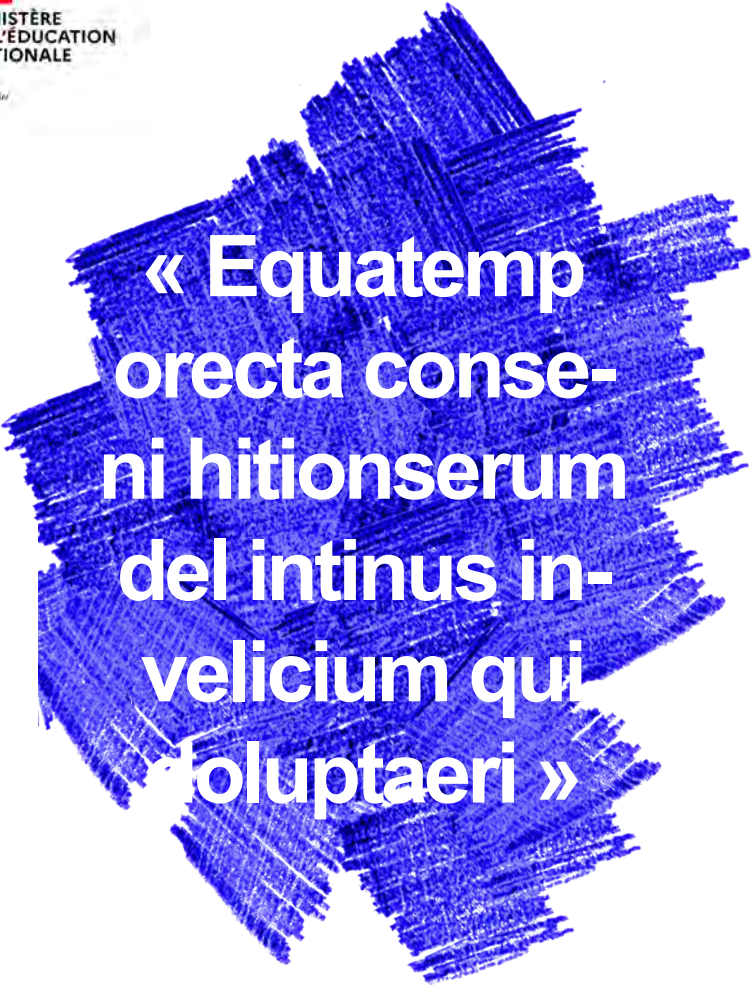
Piste 1a

Cette première expérimentation avait pour but de tester l'utilisation de motifs comme modules pour remplir des surfaces, en explorant différentes façons de les disposer.



incrustation du motif dans une forme

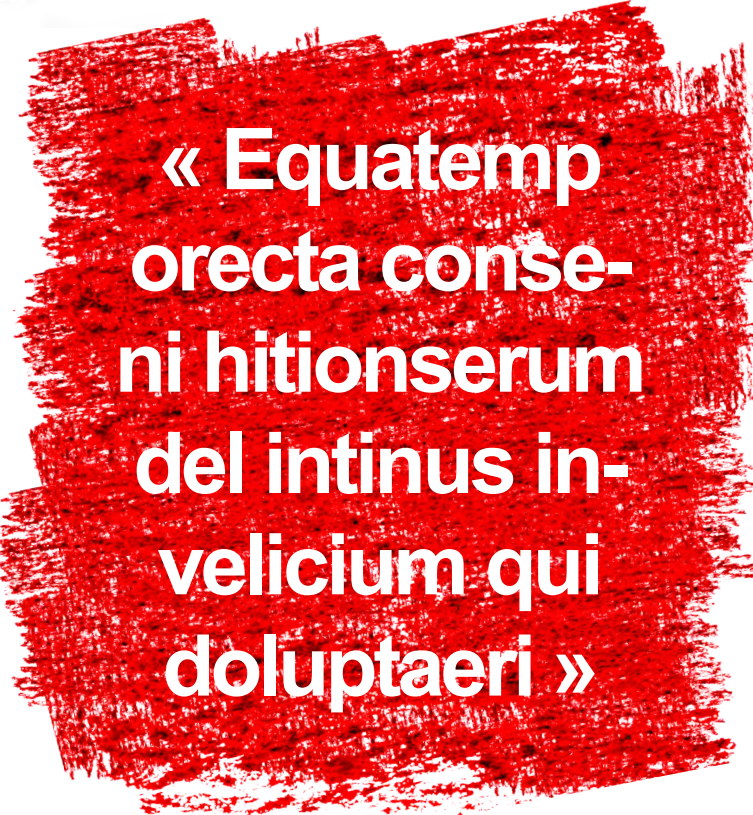
MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE
*Liberté
Égalité
Fraternité*



« Equatemp
orecta conse-
ni hitionserum
del intinus in-
velicium qui
doluptaeri »

Ro idigendam fugitat magniate dipidem porumquos re dolorru ptatur, sitius ent.
Otas nimirvelibus netur molescitas perum quosae. Itae doluptati


MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE
*Liberté
Égalité
Fraternité*



« Equatemp
orecta conse-
ni hitionserum
del intinus in-
velicium qui
doluptaeri »

Ro idigendam fugitat magniate dipidem porumquos re dolorru ptatur, sitius ent.
Otas nimirvelibus netur molescitas perum quosae. Itae doluptati

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE
*Liberté
Égalité
Fraternité*



« Ugiam, invent, vidit
liquunt doluptat offic
tectoorem Em. Porit »

Ro idigendam fugitat magniate dipidem porumquos re dolorru ptatur, sitius ent.
Otas nimirvelibus netur molescitas perum quosae. Itae doluptati

Piste 1b

Expérimentation de compositions intégrant les recherches de manière brute, en conservant leur spontanéité, afin de renforcer l'impact visuel et l'expressivité.

« Je n'ai pas besoin de m'intégrer. Je suis déjà là »

« Ce n'est pas mon accent qui dérange. C'est ton biais »

« Je ne suis pas "exotique". Je suis chez moi. »

« Ma culture n'est pas bizarre, c'est ton jugement qui l'est »

« Ce n'est pas une blague si je suis le seul à ne pas rire »

« Ma culture n'est pas une tendance »

« Je ne suis pas "exotique". Je suis chez moi. »

« Ma couleur de peau n'est pas une surprise, c'est une richesse »

« Je ne suis pas "issue de la diversité". Je suis la diversité »

« T'as pensé à franciser ton prénom sur ton CV ? »

« Tu viens d'où... non mais vraiment ?! »

« On dirait pas que t'es... T'es super jolie pour une... »

« Vous êtes tous comme ça dans ta culture ? »

« Comment je pourrais être raciste ! mon voisin est noir et il est TOP ! »

« J'arrive pas à les distinguer ils se ressemblent tous! (de toute façon, un... c'est un...) »

« Je ne suis pas raciste mais... »

« D'habitude j'aime pas trop les... mais toi ça va ! »

« J'avais une collègue Camerounaise... qu'est-ce qu'elle parlait fort ! »

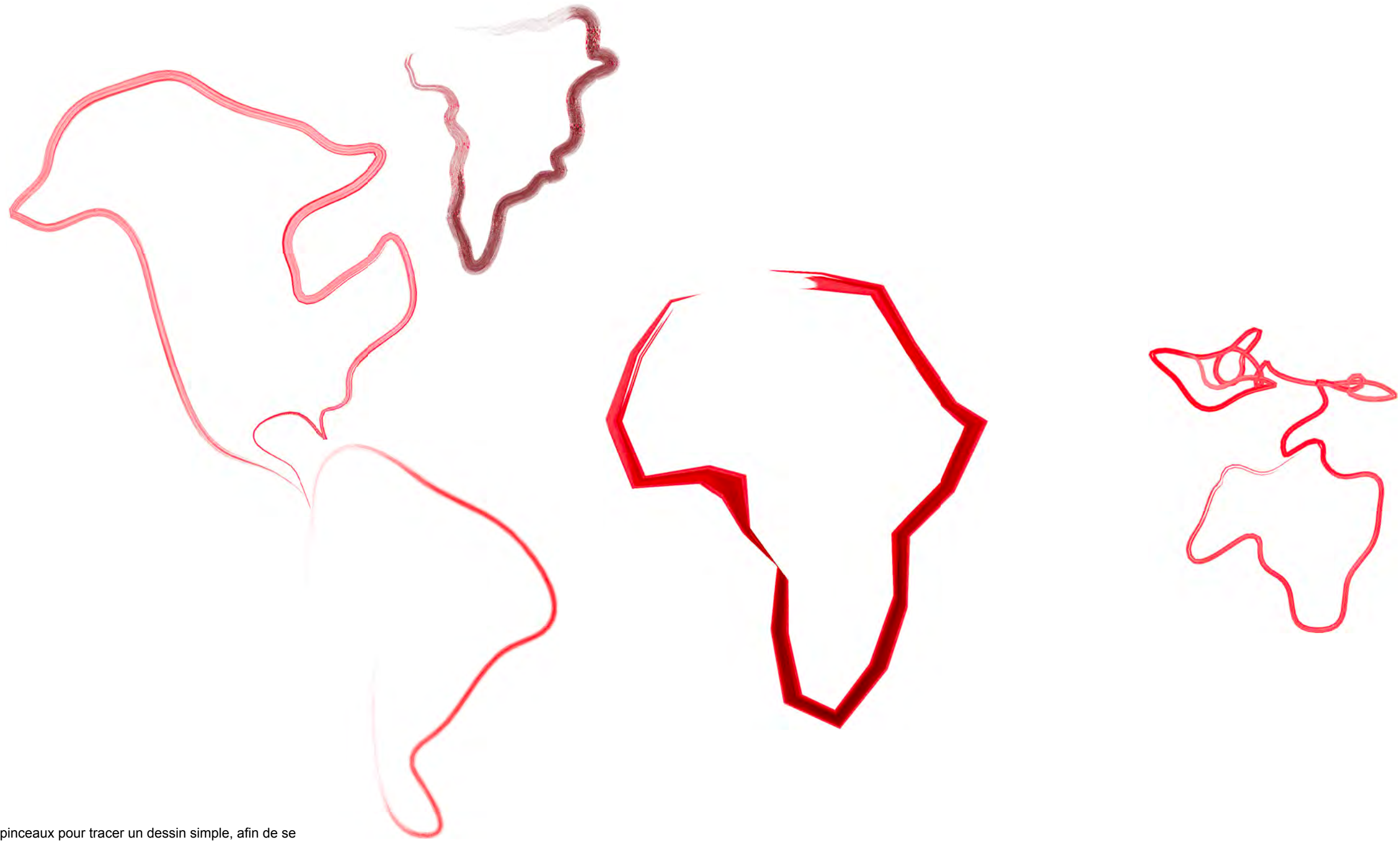
Piste 1b

Utilisation de citations marquantes, issues de témoignages de victimes ou de propos racistes, pour créer un choc et susciter la réflexion ; les affiches pourraient être pensées en série, fonctionnant par paires avec l'affiche bleu qui servirait de réponse à un commentaire raciste

Expérimentation



Piste 2
Création de brush et expérimentation de tracé à partir des expérimentation précédentes, afin de créer de nouvelle texture de lignes, plus smooth? ru-gueuse?



Piste 2
Utilisation de ces nouveaux pinceaux pour tracer un dessin simple, afin de se familiariser avec leurs contraintes et explorer des variations dans la régularité du trait.

