

Guide d'utilisation de la boîte à outils

Parcours d'éducation artistique et culturelle
A la découverte du design et des métiers d'art

Maquette de recherche, résidence M Studio

Présentation générale du guide

Les éléments suivant sont une proposition de déroulé d'activités de sensibilisation au design et aux métiers d'art. Ce déroulé n'est pas forcément à suivre dans l'ordre proposé.

Chaque grand axe fait l'objet d'un dossier spécifique dans lesquels vous trouverez les documents ressources (PDF / vidéos / photographies etc).

NB : Les liens vers des ressources numériques en ligne ne figurent que dans ce document, dans les tableaux ressources.

◆ Aborder la question du design en classe

Suggestion d'activité : le design qu'est-ce que c'est ?

- Pour aborder la question du design il peut être intéressant de ne pas poser cette question frontalement, mais plutôt d'arriver par l'observation des objets du quotidien, à le définir avec les élèves.
- Avec les plus jeunes, vous pouvez par exemple partir d'un objet emblématique comme la chaise, le couteau, et regarder toutes les différentes formes qui existent et interroger l'origine de ces différences.

Le design ce n'est toutefois pas uniquement penser des objets : le designer est ancré dans son temps, mais aussi orienté vers le futur. Il ne s'occupe pas que de l'utilité, il s'occupe aussi de la beauté de l'objet. Entre forme et fonction, usager et engagement social, design d'objet ou design graphique, dans nos intérieurs ou dans la rue, intervenant sur des outils numériques ou dans des services publics, les designers sont aujourd'hui multiples et participent à la mise en forme de notre monde.

- La question du design peut être aussi abordée d'un point de vue historique. Le lien peut être ainsi fait avec les programmes d'histoire pour aborder notamment l'aspect lié à la consommation : révolution industrielle, notion de progrès, évolutions technologiques...

Ressources boîte à outil sur ce thème :

Nom de la ressource	Type de ressource	Description ressource	Pour qui ?
Mumo mon musée du design	Application numérique + PDF avec pistes pédagogiques	Mumo est une application numérique conçue par les Sismo, designers et commissaires d'exposition afin de faire découvrir la collection design du CNAP (Centre national des arts plastiques) - https://www.cnap.fr/mon-musee-du-design	Du cycle 3 au lycée
Une histoire de cuillère	PDF	Capsule pédagogique conçue pour aborder le design à l'école sous forme de proposition de séquences de travail porté par l'Atelier Canopée de la Loire en partenariat avec la Cité du Design, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le rectorat/DAAC de l'Académie de Lyon. Le but de cette capsule est de découvrir le design à travers un objet emblématique : la cuillère.	Du CP au lycée
Application <i>Le Design c'est</i>	Application numérique	Consultable en ligne https://www.ledesigncest.com/ Cette publication numérique créée par l'Agence Culturelle départementale Dordogne Périgord à la suite de l'exposition <i>Le design c'est ?</i> présentée à l'Espace François Mitterrand à Périgueux en 2015. Le contenu de cette application a été rédigé par Jeanne Quéheillard, commissaire de l'exposition, enseignante et chercheur en histoire et culture du design. Elle tente de répondre à 4 grandes questions qui traversent l'histoire du design à partir d'exemples historiques : Industrie et progrès ? / Objet et bien-être ? / Grand nombre et pour tous ? / Design et utilisateur ?	Pour l'enseignant et les élèves de lycée
Des vidéos témoignages de designers	vidéo	2 vidéos réalisées par l'Agence Culturelle autour des Résidences de l'Art en Dordogne à Nontron (liens vers la chaîne YouTube du Pôle des Métiers d'art) <ul style="list-style-type: none"> Témoignage de Céline Merhand des M Studio : présentation de la démarche artistique du duo de designer et de leur façon de travailler en collaboration: https://www.youtube.com/watch?v=8ZYjp8N7P-&list=PL9BebE2aS2Kdp_RTU0s9vZR_9eHpC-WnN Témoignage de Samuel Accoceberry, designer et de son travail lors de son séjour à Nontron en collaboration avec les professionnels métiers d'art: https://www.youtube.com/watch?v=irQG0kmiY_U&list=PL9BebE2aS2Kdp_RTU0s9vZR_9eHpC-WnN&index=2 	Du cycle 3 au lycée + ressource enseignant
Réaliser des maquettes de mobilier conçues par les M Studio	PDF explicatif atelier pratique	La proposition des M Studio permet de penser un mobilier (chaise/table/fauteuil/tapis) sous forme de maquette à partir de gabarits en papier. Une approche par l'expérience du métier de designer.	A partir du CE1

◆ Les métiers d'art

Suggestion d'activité : les métiers d'art près de chez vous

- Identifier des professionnels exerçant à proximité de votre établissement mais aussi dans l'entourage du lieu de vie des élèves : entreprises individuelles ou manufactures, historiques ou liées à un seul individu. Vous pouvez essayer de les catégoriser, mais aussi de les classer par savoir-faire. Ce travail vous permettra d'effectuer une cartographie et une définition des métiers présents dans l'environnement proche des élèves et peut-être de vous rendre compte d'une tendance.

Selon les matières travaillées, l'ancienneté de l'entreprise, vous pourrez vous interroger avec les élèves sur la raison de son implantation à cet endroit. Votre territoire fournit-il ou fournissait-il des matières premières essentielles à l'un ou l'autre de ces métiers ?

Pour exemple : Le Périgord Vert est un territoire riche historiquement de ses savoir-faire métiers d'art. Pour la ville de Nontron, l'un des plus connus est celui de la coutellerie, mais il y a aussi eu le travail du châtaignier, du cuir, du métal, du textile... Un travail peut être mené en histoire sur ces questions, car il met en avant les évolutions de ces métiers au fil du temps.

Vous pouvez également programmer une visite d'un atelier ou d'une entreprise locale : soit une entreprise de transformation de la matière première (tannerie, osiériculture...), soit une entreprise ou un atelier de savoir-faire métiers d'art (maroquinerie, céramiste, coutellerie, sellerie...)

Ressources boîte à outil sur ce thème :

Nom de la ressource	Type de ressource	Description ressource	Pour qui ?
« Un métier d'art pour moi »	vidéo	Des vidéos témoignages des métiers d'art. La Fondation Carla Bruni-Sarkozy a mis en œuvre la réalisation d'une série de films éducatifs : « Un Métier d'art pour moi ». Ces films sont visibles gratuitement sur internet et mettent également en avant la formation à entreprendre pour devenir professionnel métiers d'art. Exemple : céramiste, https://www.youtube.com/watch?v=6qpAe797q-k	Du cycle 3 au lycée
Guide Terre de Métiers d'art	PDF	Le guide Terre des métiers d'art fonctionne comme un annuaire : il répertorie une majorité des professionnels métiers d'art présents sur le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin.	Enseignant et élèves au sein d'une activité de recherche encadrée

Guide Route des métiers d'art	PDF	Le catalogue La Route des Métiers d'art édité par la Chambre des Métiers 24, répertorie à l'échelle départementale une partie des professionnels métiers d'art vivant et œuvrant sur le territoire.	Enseignant et élèves au sein d'une activité de recherche encadrée
Livret de l'INMA	PDF	Livret de l'INMA (Institut National des Métiers d'Art) en version numérique : y figurent les définitions des 281 métiers d'art répertoriés.	Enseignant et élèves au sein d'une activité de recherche encadrée

◆ Explorer la matière

Suggestion d'exercice : quizz des matières

- A eux de jouer ! Réaliser une banque de matières avec une fiche question correspondant ou un tableau de classement. Les élèves en manipulant ces échantillons de matières répondront aux questions posées : ils font pour cela appel à leurs sens mais aussi à leurs connaissances.

Il s'agit avec cette activité de développer son vocabulaire, mais aussi de développer son sens de l'observation (questionner les notions de transparence/opacité, souplesse/rigidité, fibres synthétiques/ fibres d'origine végétales / étudier la densité d'une matière...). Il faudra aussi argumenter ses choix auprès des autres élèves.

- Lister avec les élèves les objets créés à partir de ces matériaux. Distinguer ceux qui pourraient relever du champ des métiers d'art, du design, ou ceux qui seraient éventuellement le fruit d'une collaboration.

Ressources boîte à outil sur ce thème :

Nom de la ressource	Type de ressource	Description ressource	Pour qui ?
Ateliers de pratique conçus par des designers	PDF	Des ateliers pensés par des designers et proposés sous forme de tutoriel: atelier panier / corbeille des M Studios, ou encore Poétique botanique par Studio Monsieur. Ces ateliers peuvent être adaptés à votre niveau de classe, en transformant les contraintes de matériaux par exemple pour les paniers, en posant des questions de physique pour l'atelier Poétique botanique...	Du CE1 au collègue

◆ Des collaborations entre design et métiers d'art

La visite de l'exposition *Dialogues entre design et métiers d'art* permet de bien introduire cette question. A Nontron, il vous sera aussi probablement possible de prendre rendez-vous avec la coutellerie nontronnaise pour une présentation de l'entreprise. Sur demande, un focus plus particulier autour des collaborations qu'a eu la coutellerie avec des designers pourra être réalisé.

Suggestion d'activité : autour de la collection design et métiers d'art

Après la visite de l'exposition, les élèves une fois revenus en classe peuvent travailler par petits groupes sur une création plus spécifique. Ils pourront ainsi approfondir la question de la collaboration sur cet objet. Pour réaliser cet exercice plusieurs documents sont à votre disposition dans la boîte à outil.

Ressources boîte à outil sur ce thème :

Nom de la ressource	Type de ressource	Description ressource	Pour qui ?
Livret de présentation de l'exposition	PDF	Livret de présentation de l'exposition : retrouvez les cartels de l'exposition, les photos, le contexte etc.	Ressource enseignant
Fiche de découverte d'un objet de design	PDF	Cette fiche permettra aux élèves de travailler sur un objet de la collection design et métiers d'art ou un autre objet de votre choix en autonomie. Grâce à des questions ciblées l'élève apprendra à appréhender une création.	Du CE1 au lycée (le document peut être adapté)
Photos des objets de la collection	JPG	Pour une approche plus détaillée de l'objet lors de l'étude en classe ou un aide-mémoire.	Pour tous
Présentation des Résidences de l'Art en Dordogne à Nontron	Vidéo	Présentation du fonctionnement du dispositif des Résidences de l'Art en Dordogne à Nontron par Sophie Rolin, directrice du Pôle expérimental des métiers d'art : https://www.youtube.com/watch?v=FWYi2_dBjIU&list=PL9BebE2aS2Kdp_RTU0s9vZR_9eHpC-WnN&index=3	Du cycle 3 au lycée + enseignants
Le design et les métiers d'art dans l'histoire	PDF	Document proposé par Sophie Rolin, directrice du Pôle des métiers d'art, lors de la formation du 19/10/2021.	Ressource enseignant

◆ Une méthodologie de travail, une méthodologie de projets

Suggestion d'activité :

Avant d'obtenir un objet fini, commercialisé ou exposé, les designers et certains professionnels métiers d'art passent par des étapes clefs. Chaque étape porte un nom ! Pour acquérir ce vocabulaire et bien comprendre le rôle de ces étapes, nous vous proposons de les expérimenter avec les élèves.

Le vocabulaire peut être acquis au fil de l'intervention du professionnel mais aussi travaillé en parallèle, voir en amont.

Vous pouvez choisir de travailler toute l'année sur une thématique, autour de laquelle l'intervenant pourrait également travailler avec vos élèves. En réalisant un projet global, vous engagerez avec les élèves un travail de références autour de cette thématique, et tout un cheminement de réalisation. Proposition de thèmes à travailler en classe : une cabane éco-construite / une assise avec une fonction en plus / l'emballage / les pâtes comme matière première.

Ressources boîte à outil sur ce thème :

Nom de la ressource	Type de ressource	Description ressource	Pour qui ?
Photos des objets de la collection	JPG	Elles peuvent servir de point de départ à la discussion.	Pour tous
Le vocabulaire du designer	PDF	Livret avec des définitions simples de termes clefs (prototype / maquette etc)	Du CE1 au lycée
Une histoire de cuillère	PDF	Capsule pédagogique conçue pour aborder le design à l'école sous forme de proposition de séquences de travail porté par l'Atelier Canopée de la Loire en partenariat avec la Cité du Design, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le rectorat/DAAC de l'Académie de Lyon. Le but de cette capsule est de découvrir le design à travers un objet emblématique : la cuillère.	Du CP au lycée

◆ La rencontre avec un(e) professionnel(le) métier d'art ou designer

- Découverte du métier du professionnel : lors de la première séance il présentera son travail, mais vous pouvez déjà préparer sa venue avec vos élèves en consultant son site internet ou autre source de documentation que vous possédez.
- Réaliser un petit journal de bord des venues du professionnel : qu'ont fait les élèves lors de chaque étape de travail? Quel vocabulaire spécifique ont-ils appris? Quels outils spécifiques ont-ils utilisé? Ils peuvent dessiner l'objet en cours de réalisation ou d'autres objets qu'ils aimeraient faire afin de donner suite au projet.
- Veillez à prendre des photos des différentes étapes de travail afin de mesurer avec eux l'évolution.
- Après la venue du professionnel, vous pouvez avec vos élèves penser la restitution numérique mais aussi la restitution au sein de l'école : quel dispositif de présentation du travail mené pendant l'année voulez-vous faire? De quel matériel aurez-vous besoin (socles / vitrines / murs...). Rédigez-vous des cartels pour chaque projet? Imprimerez-vous des photos des différentes étapes du projet? Les élèves deviendront-ils médiateurs lors de la présentation? Ou prévoyez-vous des petites mises en scène /scénettes à partir des objets fabriqués?
- Cette question de la restitution est une étape clef pour finaliser le projet. Elle peut vous permettre d'aborder de nouvelles questions avec les élèves, notamment celles liées au milieu de l'exposition.

◆ Les annexes

Nom de la ressource	Type de ressource	Description ressource	Pour qui ?
Organiser une exposition en classe	PDF	Petit « pense-pas-bête » pour organiser et vivre une exposition	Ressource enseignant Cycle 2 - 3
Mini-galerie Eduscol	PDF	La mini-galerie en arts plastiques : un espace pour apprendre autrement	Ressource enseignant Cycle 2 - 3
Lien vers les programmes scolaires	PDF	Découvrez les éléments des programmes qu'aborde ce parcours.	Ressource enseignant
Présentation parcours EAC design et métiers d'art	PDF	Présentation générale de ce dispositif EAC : objectifs, calendrier, contacts etc.	Ressource enseignant

