CHAIRE IDIS

INDUSTRIE, DESIGN & INNOVATION SOCIALE

Ecole Supérieure d'Art et de Design
de Reims

INTRODUCTION

L'Ecole Supérieure d'Art et de Design de Reims développe sur trois ans une chaire industrielle de design en partenariat avec différents acteurs champardennais. Elle sera portée par Véronique Maire, designer et enseignante-chercheure.
Cette chaire, intitulée Industrie, Design et Innovation Sociale (IDIS), se présente comme une plateforme créative et visionnaire consistant à créer des réseaux de compétences entre artisans, PME, industriels, chercheurs, écoles, universités, associations et designers.
L'ESAD, en tant qu'Ecole Supérieure d'Art et de Design, veut jouer un rôle sur le territoire régional en réponse à un besoin d'évolution des savoir-faire traditionnels et de nouvelle donne industrielle. La recherche sera centrée sur la pratique et fera émerger de nouveaux champs d'innovation : technologiques, non technologiques, sociétaux.

C'est la première Chaire de Design créée dans une Ecole Supérieure d'Art française.

ci-contre :
DU PRODUIT INDUSTRIEL SEMI-FINI AU GESTE ARTISANAL
Jules Levasseur - 2013
Le principe réside dans la rencontre entre la technique de la forge traditionnelle et le standard industriel I.P.N. Les objets produits mettent en valeur le geste artisanal et permettent de réintroduire cette technique dans la fabrication de mobilier.

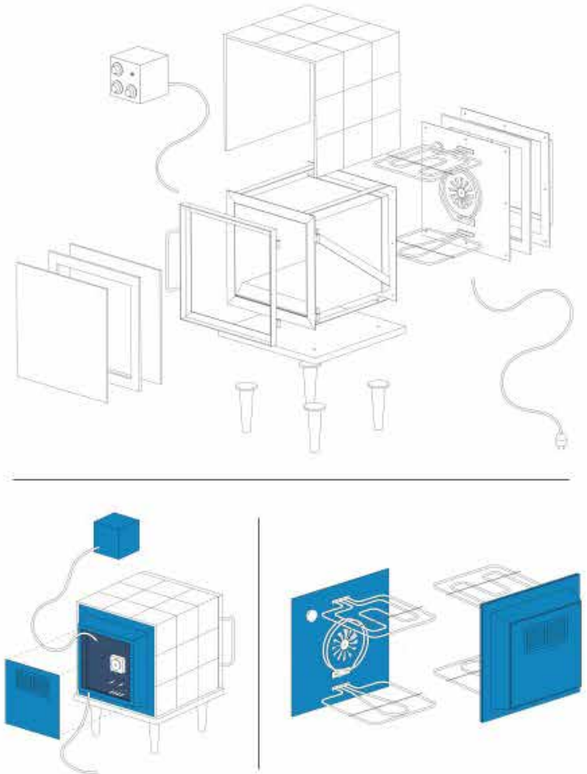
1 – LES ENTREPRISES, LE DESIGN ET LE TERRITOIRE

L'ESAD entretient depuis de nombreuses années des relations régulières et fructueuses avec des entreprises, dans le cadre de projets de R&D, notamment dans le domaine agro-alimentaire ou dans le domaine du design d'objet et mobilier, et avec des entreprises comme Orange Labs pour le design graphique et numérique.
Ces projets sont ensuite développés par les partenaires, ou restent du domaine de la prospective. L'ESAD souhaite mettre cette expérience de prospective pour de grandes entreprises nationales ou multinationales au service des entreprises et PME régionales, à travers une démarche de recherche en réseau : la Chaire IDIS.
La démarche scientifique s'axera d'abord sur l'identification des acteurs de la production régionale. Ensuite, des designers, en dialogue avec des chercheurs, des industriels et des associations, s'empareront de ces informations afin d'apporter de nouveaux concepts pouvant accompagner des entreprises, vers de nouvelles formes d'économie.
Cette chaire renforce la place de l'ESAD en Région, avec sa participation à la Structure Fédérative de Recherche en SHS et comme membre de la ComUE - Université de Champagne.
Cette chaire mènera également un travail pédagogique et de recherche avec les étudiants de master de l'ESAD de Reims et des interlocuteurs de même niveau (UTT, URCA, NEOMA, IFTS...) pour défricher les nouveaux territoires d'action pour les entreprises régionales. Des journées d'étude, colloques, séminaires seront organisés en partenariat avec des laboratoires régionaux. La recherche sera restituée et valorisée localement et à l'international par des publications, expositions, dépôts de modèles ou de brevets (Biennale de design de St Etienne, Paris Design Week, Salon du meuble de Milan...).

ci-contre :
L'OBJET PATRIMOINE INDUSTRIEL
2014
Gaétan Didier en partenariat avec les Cristalleries Royales de Champagne. Ces objets réinvestissent l'histoire et le patrimoine des entreprises, ainsi que les territoires dans lesquels elles sont implantées.

ci-contre :
CONDITIONS DE TRAVAIL ET DESIGN
2010
Yuan Yuan en partenariat avec l'entreprise CMD2 et l'Association ARACT. Projet en partenariat avec l'entreprise CMD2 et l'association régionale ARACT, dont la mission est d'inciter et aider les entreprises de Champagne-Ardenne à améliorer leurs conditions de travail. Yuan Yuan propose ici la chaise Office Gym permettant de pratiquer le Taï Chi au bureau, tout en privilégiant l'harmonie entre l'être et son travail.

ci-dessus :
TRADITION ET INNOVATION
2012
Elsa Boch et Iris Delvalle en partenariat avec La Fonderie Rollinger. La Fonderie Rollinger souhaitait diversifier sa production et réfléchir à de nouveaux marchés. Le projet d'Elsa Boch et Iris Delvalle met en valeur la fonte d'acier dans une application culinaire, proposant une gamme d'outils de cuisine.

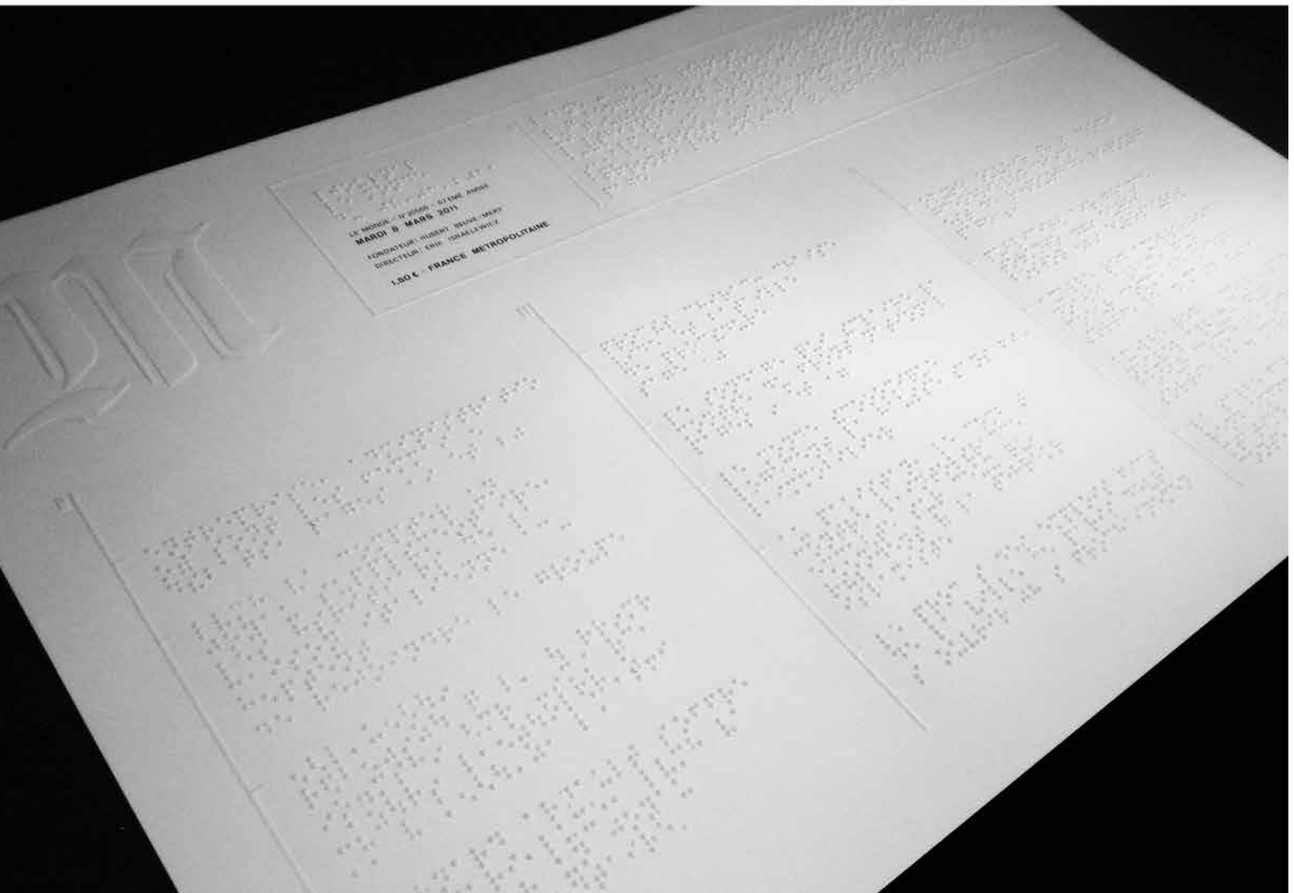


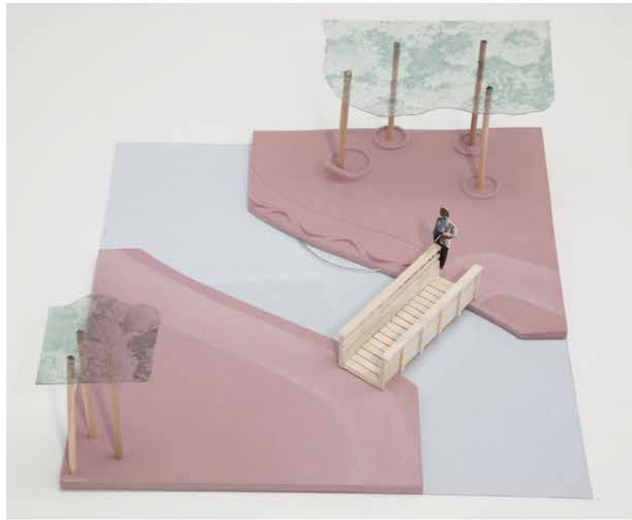
RECUPERATION ET RECYCLAGE
2013
Antoine Monnet en partenariat avec l'Association Envie.
L'association ENVIE, présente dans la Marne, récupère, trie et recycle les déchets électroménagers.
Pour son DNSEP Antoine Monnet a collaboré avec l'antenne champardennaise afin de mettre au point de l'électroménager «ouvert», luttant contre l'obsolescence programmée.

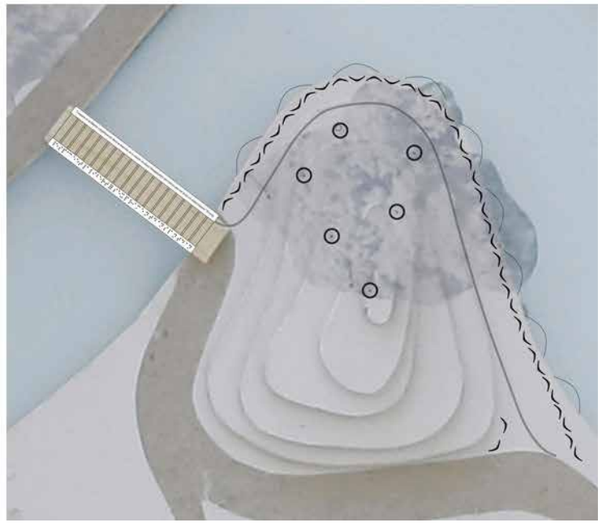
2 – L'INNOVATION SOCIALE

Par « innovation sociale », nous entendons l'interaction de la création avec le champ social. Parce qu'elle vise à favoriser le mieux-être des individus et des collectivités, mais aussi par son caractère « hors normes » porté par des acteurs singuliers, l'innovation sociale apparaît comme une valeur créative, dont le design peut être le vecteur. Ainsi, la posture du designer s'apparente à celle de l'innovateur social, car il touche aux modes de vie, de production et aux usages.
Réfléchir aux formes de l'innovation sociale, dans une Ecole Supérieure d'Art, c'est les concevoir, les expérimenter, les mettre en œuvre et les produire. Nous avons pour ambition d'être au cœur de ces processus et de mettre en relation les différents acteurs, qu'ils viennent du champ des arts, des techniques et du design, ou des sciences humaines et sociales, voire de l'ingénierie.
Nous avons choisi d'appliquer ces problématiques au niveau de la Région (territoire de notre école). Pour l'ESAD et pour l'Unité de Recherche[1], cela signifie donc appliquer les notions d'innovation et de production au tissu artisanal et industriel champardennais, en positionnant le designer comme médiateur et producteur de ces formes que peut prendre l'innovation sociale, technologique et culturelle.

1. LA CHAIRE IDIS S'INSCRIT DANS L'UNITÉ DE RECHERCHE FORMES DE L'INNOVATION SOCIALE DE L'ESAD DE REIMS







ci-contre :
HANDICAP ET INFORMATION
Marc Amaury Legrand
La Une du Monde en braille : l'enjeu de ce projet est de classer les informations au sein d'un texte en Braille par le biais de la technique du gaufrage.
Une personne atteinte de déficience visuelle peut alors parcourir rapidement la Une d'un journal, avant de choisir ce qu'elle souhaite lire. Ce système permet d'inscrire un nouveau codage dans le caractère braille existant tout en respectant les codes établis.

ci-dessus :
HANDICAP ET PERCEPTION
Léa André
L'œil écoute : Ce projet permet de rendre accessible les jardins publics afin que les personnes touchées par la déficience visuelle puissent profiter d'une promenade bucolique.
L'aménagement du parc est axé sur 3 types d'interventions dont les moyens mis en œuvre sont le relief au sol, le toucher et le son.

1.

2.

3.

3 – PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Il s'agit de mettre en place un vaste réseau, véritable « économie de la contribution », basée sur le partage des ressources et des connaissances. En associant Design, Industrie et Innovation Sociale, la chaire IDIS positionne le designer comme :

- Intermédiaire au sein de l'appareil de production.

- Vecteur d'innovation technique, artistique et sociale.

- Créateur de nouvelles formes, nouvelles modalités de la production, nouveaux usages.

- Acteur et médiateur de recherche fondamentale en sciences humaines et sociales et de recherche appliquée en design.

- Vecteur de nouvelles manières de faire et de penser la production.

Objectifs pratiques :

- Valoriser le travail artisanal et la production industrielle en Champagne-Ardenne par l'intervention du design dans le processus de production.

- Déployer de nouveaux produits et scénarios de production par des projets collaboratifs.

- Entreprendre une démarche d'innovation sociale basée sur la notion de travail, de réseau.

- Développer le rôle du designer comme interlocuteur de R&D et intermédiaire entre les entreprises industrielles et artisanales, les associations et le corps académique. C'est une « culture du design » qu'il s'agit de promouvoir en Champagne-Ardenne.

Objectifs pédagogiques :

- Renforcer l'identité du Master Design, notamment en 4e année, autour des problématiques de la chaire IDIS : organisation de workshops, journées d'étude, projets personnels...

- Développer des projets pédagogiques et de recherche avec les partenaires académiques régionaux afin de structurer des collaborations durables et constructives.

Objectifs théoriques :

- Penser l'innovation sociale à partir d'une analyse des valeurs travail, contribution, échange.

- Requalifier les pratiques de l'innovation en questionnant les méthodes, les visées et les résultats: que peut apporter la démarche du designer en entreprise?

- Problématiser la relation patrimoine/innovation quand la production d'une entreprise doit évoluer: quelle part de la production peut faire l'objet d'une conservation, voire d'une évolution?

Résultats escomptés :

- Développement de cursus en design dans d'autres établissements de la Région

- Impact sur l'intégration en entreprise des jeunes designers

- Intégration de stagiaires d'autres établissements d'enseignement supérieur à l'ESAD et d'étudiants designers dans ces établissements

- Echanges interinstitutionnels de savoirs, cultures de projet et de savoir-faire : ingénieurs, chercheurs en SHS et designers

- Valorisation économique de la pédagogie : objets édités par l'ESAD.

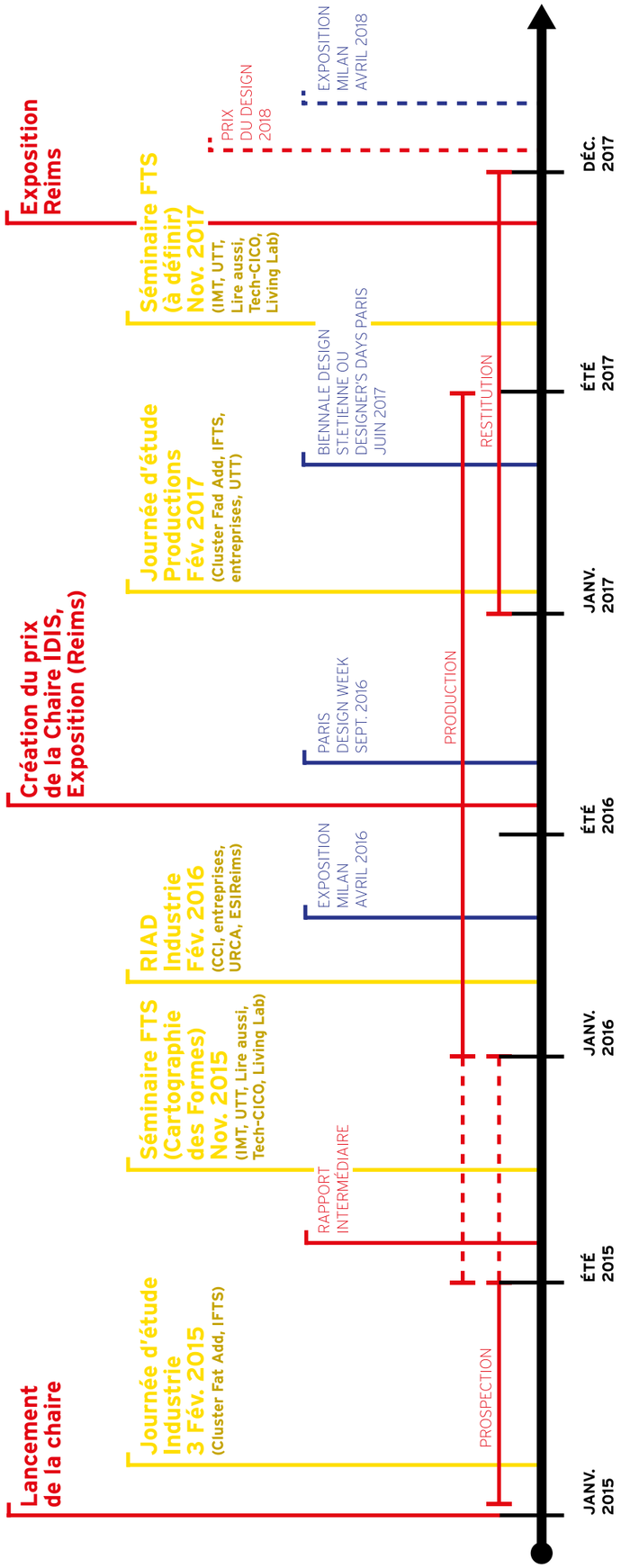
ci-contre :

1. REVISITER LES MATERIAUX
Emeline Lavocat.
Le projet Mélange d'essences montre une autre manière d'aborder le marbre, bien loin du revêtement. La matière, travaillée comme de la marqueterie, constitue ici l'objet à elle seule. Pour alléger et équilibrer visuellement le plateau, deux sortes de marbre ont été mélangées. Le piètement est conçu comme un prolongement de l'objet, permettant ainsi de passer surface au volume. Tasseaux et quartz vert.

2. VALORISER LES SURPLUS DE PRODUCTION
Sylvain Chassériaux.
La Fabrique 2010 : La revalorisation de la chute, par l'utilisation de l'emporte-pièce. Ce projet met en avant le processus de fabrication, et essaie d'apporter des solutions par la technique de mise en œuvre. Ici l'emporte-pièce nous permet de produire des modules qui, une fois assemblés transformeront une somme de petites chutes de cuir en une grande peau.

3. ECOCONCEPTION
Flora Fixy.
Balançoire : Cette balançoire destinée à être implantée sur une aire de jeux est conçue par agglomération des planches de bois de palette de manutention. La rigidité et le rythme spécifique à la palette sont ici traduits par un assemblage alternant veinages et teintes. Il s'agit de revaloriser le potentiel esthétique et de considérer la palette comme un médium à part entière.

CALENDRIER CHAIRE IDIS



4 – CALENDRIER

1 Une phase de prospection (2015), visant à identifier et cartographier le réseau des acteurs industriels, académiques et associatifs champardennais. Elle sera formalisée et un site internet interactif sera créé à l'usage des contributeurs.

2 Une phase de production (2015-2017), durant laquelle des projets de recherche sont engagés et suivis au niveau pédagogique, avec les industriels, les artisans et les centres de recherche du territoire. Des objets seront produits, des journées d'étude organisées, un prix de la Chaire IDIS sera créé en 2016.

3 Une phase de restitution (2017) finalise les premières productions de la Chaire IDIS : publication d'un ouvrage, expositions des productions en Région et dans les réseaux internationaux du design (Paris, Saint-Etienne, Milan).

5 – PROGRAMME DE LA JOURNÉE INAUGURALE, LE 3 FÉVRIER 2015

9H: Accueil.

9H15: Introduction par CLAIRE PEILLOD, directrice de l'ESAD et PATRICIA RIBAULT, responsable de la recherche.

9H30: Présentation de la chaire IDIS par VÉRONIQUE MAIRE, titulaire de la chaire, designer et enseignante-chercheure en Design Objet à l'ESAD.

10H: Les premiers partenaires de la Chaire : LISSAN AFFILAL, vice-président du Conseil d'Administration de l'Université de Reims Champagne Ardenne,
LIONEL VUIBERT, Secrétaire Général de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie,
DIMITRI VOILMY, chercheur associé au Living Lab de l'UTT,
JÉRÔME THÉRÊT, PDG de la Fonderie Rollinger.

10H20: GABRIEL COLLETIS, économiste et professeur de Sciences économiques à l'Université de Toulouse I - Capitole, président du Comité de Laboratoire du LEREPS, chercheur associé au MATISSE, centre d'Economie de la Sorbonne (Université Paris I) et auteur, entre autres, de L'urgence industrielle, édition Le Bord de l'Eau, 2012 : L'industrie au cœur d'un nouveau modèle de développement.

11H: Pause.

11H15: ZOÉ GRANGE, doctorante en thèse CIFRE, Université Paris Descartes (CEPED), chercheure chez InProcess, et ALICE DELCOURT, chef de projet Innovation chez InProcess, agence d'innovation « centrée sur l'humain » : Le métissage de l'anthropologie et du design au service de l'innovation pour et par l'usage.

11H45: LAURENT LEBOT et VICTOR MASSIP, designers de l'agence Faltazi : Concevoir la résilience. Quels nouveaux paradigmes pour le design industriel ?

12H15: Echanges avec la salle.

12H45: Mots de clôture de :
ISABELLE PHALIPPON-ROBERT, chef du département des écoles supérieures d'art, direction générale de la création artistique, Ministère de la Culture et de la Communication,
JACQUES MEYER, 1er Vice-Président délégué à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation du Conseil Régional de Champagne Ardenne,
PASCAL LABELLE, Président du Conseil d'Administration de l'ESAD, adjoint au Maire de Reims délégué à la culture et au patrimoine.

Modération: PATRICIA RIBAULT.

6 – NOS PARTENAIRES

La Chaire IDIS est financée par le conseil régional Champagne Ardenne, le Ministère de la Culture et de la Communication, et l'EPCC-ESAD de Reims. Elle a reçu le soutien du pôle de compétitivité Matéralia, du Foyer Rémois, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM).

Ses partenaires Universitaires:

- Université de Technologie de Troyes (UTT) : équipe de recherche Tech-CICO (Technologies pour la Coopération, l'Interaction, et les Connaissances dans les collectifs), Living Lab.
- Université de Reims Champagne Ardenne (URCA)
- Structure Fédérative de Recherche en Sciences Humaines et Sociales « Crise, Transformation, Création » (en cours de création)
- Neoma business school
- IFTS (Charlevilles Mézières)

ESAD de Reims
12 rue Libergier
51100 Reims
Tél : 03 26 89 42 70
www.esad-reims.fr

Titulaire: VÉRONIQUE MAIRE, designer
chaireidis@esad-reims.fr

Directrice: CLAIRE PEILLOD
claire.peillod@esad-reims.fr

Contact presse: JULIEN TILMANT
06 77 61 40 36 - 03 26 89 42 87
communication@esad-reims.fr

CHAIRE IDIS

INDUSTRIE, DESIGN & INNOVATION SOCIALE

CHAIRE IDIS
ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'ART ET DE DESIGN
12 RUE LIBERGIER
51100 REIMS
+ 33 (0)3.26.89.42.70
CONTACT@ESAD-REIMS.FR

CONCEPTION GRAPHIQUE: LORÈNE POLITZER

École Supérieure d'Art et de Design de Reims

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère Culture Communication

RÉGION CHAMPAGNE ARDENNE

REIMSMETROPOLE