

En quoi consiste le design ?

Table des matières

I. Qu'est-ce que le design ?	3
II. Exercice : Quiz	5
III. Différents types de design	6
IV. Exercice : Quiz	8
V. Essentiel	9
VI. Auto-évaluation	9
A. Exercice	9
B. Test	9
Solutions des exercices	10

I. Qu'est-ce que le design ?

Contexte

On lui donne plusieurs définitions et il est vrai que le design peut prendre différentes formes selon le contexte. Mais, dans le fond, cela reste une méthodologie de résolution de problème qui permet de créer, de piloter et de développer une entreprise. Le design propose de se projeter dans le futur de manière optimiste afin de transformer les problèmes en opportunités. Il relie innovation, technologie, recherche, marketing, entreprise et utilisateurs, avec pour objectif de proposer de nouvelles valeurs, aussi bien sur le plan économique, social qu'environnemental. Le design est pluridisciplinaire mais utilise la créativité pour résoudre des problèmes complexes. On note 4 grands domaines d'intervention du design :

- L'image de marque : identité visuelle, packaging, illustration, web design, facilitation graphique, User interface (UI), etc.
- L'objet : design de produits, design mobilier, etc.
- L'espace : standistes, événementiel, design de bureaux, design d'espaces commerciaux, etc.
- Le service : design de politiques publiques, User Experience (UX), etc.

L'ensemble de ces domaines forment ce qu'on appelle le « *design* ». On retrouve donc cette discipline dans pratiquement tous les secteurs, car absolument tout est issu du design.

Définition Design

Depuis sa création jusqu'à ce jour, les théoriciens n'ont pas réussi à trouver une définition précise de ce qu'est le design. Toutefois, on arrive à trouver des points de convergence selon les propos de chacun. On peut donc définir le design comme étant un processus intellectuel créatif, humaniste et pluridisciplinaire qui a pour unique but de trouver des solutions aux problèmes de tous les jours, qu'ils soient petits ou grands.

De par sa définition, le design serait partout, en adéquation avec les besoins, les valeurs et les modes de vie des humains. Le design permet de créer des espaces et contribue à la communication visuelle et sonore d'une entreprise, à la construction d'une identité, à la création d'un produit, avec pour but de donner un sens, une image et d'améliorer l'expérience utilisateur.

Cette discipline utilise donc les compétences et expériences du designer, que ce soit l'observation, l'analyse, la technique et l'écoute.

Remarque

Les exemples de design, vous pouvez en avoir partout autour de vous. Que ce soit l'ordinateur en face de vous, la souris à côté, la table sur laquelle tout est posé ou encore la chaise sur laquelle vous êtes assis, absolument tout est un produit du design. Si vous recherchez un exemple de design, il faudra donc prendre un objet quelconque de votre entourage.

Définition Designer

Comme l'indique son nom, un designer est celui qui pratique le design. C'est un professionnel de la discipline qui a un haut degré de formation technique et artistique. Parfois, des compétences scientifiques ainsi qu'une éthique professionnelle sont nécessaires pour être designer. Le designer est capable de dessiner tout en ayant une capacité d'analyse et de conseil exceptionnelle. Il est capable d'empathie, d'approche créative, intuitive et sensible selon les sujets à aborder. Il a également le sens de l'esthétique, des signes, des formes, de la lumière, des matières, des sons, des couleurs ainsi que de la lisibilité et de l'ergonomie.

À en croire toutes les définitions et les casquettes qu'on lui donne, le designer est presque un surhomme, capable de tout faire. Mais cela est loin de la réalité car nul ne peut être capable de maîtriser l'immense art du design. C'est justement ce qui a débouché sur les différentes spécialités du design que nous verrons un peu plus tard dans ce cours.

Que font les designers ?

Le travail du designer est d'observer les cultures, les techniques et les gestes, de capter les tendances et d'écouter les utilisateurs. Avec techniques et intuition, il réalise une analyse objective de ses projets ou ceux de ses clients et émet un diagnostic.

Le designer s'en tient au cahier de charges de son client pour atteindre les objectifs du projet. Il réfléchit, imagine, dessine et modélise les idées afin de les concevoir sous forme d'avant-projet. Ces résultats de réflexion sont ensuite conduits sous forme de prototype qui sera vérifié, testé et amélioré avant la réalisation du projet final. Enfin, il exécute le projet et se rend disponible pour ses clients durant la phase de fabrication.

Exemple Quelques célèbres designers et leur œuvre

Designers, architectes ou ingénieurs d'art, ils ont tous marqué le monde par leur génie et leurs créations exceptionnelles. Voici quelques designers célèbres :

- Isamu Noguchi : un des sculpteurs les plus importants du XXème siècle. Au cours de sa vie, il a créé des jardins, des sculptures, des éclairages, des mobiliers, des céramiques et des scénographies.
- Jules Leleu : designer connu de la période art déco, son succès reposait sur les pièces d'ébénisterie. Ses œuvres sont prisées dans tous les domaines de la décoration intérieure, surtout pour créer une ambiance de richesse et d'élégance.
- George Nelson : créateur de plusieurs pièces emblématiques de mobilier du XXème siècle, ce designer industriel américain est l'un des fondateurs du modernisme américain.
- Florence Knoll Bassett : américaine et designer de meubles, elle est née dans le Michigan et a étudié avec Eliel Saarinen et Mies van der Rohe.
- Serge Mouille : designer industriel français, il est connu pour ses créations de luminaires.
- Verner Panton : designer danois, il a créé la chaise Panton, un chef d'œuvre en plastique sous la forme d'un « S ». Le design a été réalisé dans les années 60.
- Philippe Starck : créateur du fameux presse-agrume Juicy Salif dans les années 90.
- Achille Castiglioni : pionnier du design industriel, Achille est notamment connu pour sa lampe Arco.

En dehors de ces légendes, plusieurs autres génies du monde du design ont fait des créations impressionnantes depuis les révolutions industrielles.

Les compétences pluridisciplinaires du designer

Le design thinking : il s'agit d'un processus de construction d'idées autour d'un projet ou d'une problématique. C'est la capacité du designer à user de l'empathie pour se mettre dans la peau de l'utilisateur. Cette compétence désigne également le niveau de créativité dans la proposition d'idées et de relationnalité dans les analyses pour trouver des solutions adaptées. Au cours de ce processus, le designer est tenu d'associer ses compétences à d'autres activités comme les sciences humaines, la sociologie, la philosophie, le marketing, l'économie, l'ingénierie, l'anthropologie, etc.

Par ailleurs, ce processus peut devenir la spécialisation d'un designer, si le rôle de ce dernier est de s'associer à son client pour réfléchir sur un problème et trouver une solution.

La direction artistique : elle désigne un poste de manager de projet artistique. Ce n'est pas une fonction de conception, ni de création. Une personne exerce la fonction de directeur artistique lorsqu'elle donne des orientations sur la réalisation d'un projet artistique et veille à la réussite de l'exécution. On retrouve cette fonction ailleurs que dans le design comme dans la musique, le spectacle, le cinéma ou même la presse. La direction artistique devient ainsi une compétence du designer lorsque ce dernier l'intègre dans le processus de conception et de création. Lorsqu'une personne observe, analyse, conçoit, crée et donne des indications sur un projet artistique, cette personne associe son rôle de designer et de directeur artistique.

Notez que chaque création est protégée par le droit d'auteur. Cependant, lorsque la direction artistique est effectuée en dehors de la création de l'œuvre, le droit d'auteur ne s'applique pas. Le designer est capable d'assurer la fonction d'un directeur artistique, mais l'inverse n'est pas nécessairement évident.

Le design management : il désigne la fonction de management dans une entreprise. Avec cette compétence, le designer est considéré comme partie intégrante des stratégies d'innovations et de développement de l'entreprise. Le designer peut donc avoir les compétences d'un design management. Ainsi, un designer peut exercer la fonction de design manager, mais un design manager n'est pas forcément un designer.

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.11]

Question 1

Le designer réfléchit, conçoit et dessine le projet de son client, sans faire la réalisation physique.

- Vrai
- Faux

Question 2

Florence Knoll Bassett a designé la chaise en forme d'un « S ».

- Vrai
- Faux

Question 3

Le directeur artistique conçoit et crée les projets pensés par le designer.

- Vrai
- Faux

Question 4

Le *design thinking* désigne la phase de concrétisation du design en objet physique.

- Vrai
- Faux

Question 5

Il faut être designer pour occuper le poste de design manager.

- Vrai
- Faux

III. Différents types de design

Design produit ou design industriel

Ce type de design consiste à améliorer la fonctionnalité, le service, le coût et les méthodes de fabrication d'un produit afin de lui donner une nouvelle identité. Le design produit est utilisé pour reproduire un objet en prenant en compte les contraintes et les caractéristiques d'industrialisation, de coût et d'utilisation. Son travail intègre les objectifs techniques et commerciaux de l'entreprise.

Exemple

Prenez un objet quelconque autour de vous, que ce soit votre ordinateur ou votre smartphone par exemple. Le designer de cet objet a dessiné entièrement l'objet, ses contours, sa taille, la forme des boutons, etc. Il applique également les couleurs adaptées, en fonction du cahier de charges du client. C'est après cette phase que l'entreprise passe à la production en série.

Design packaging

Comme l'indique son nom, le design packaging est la création de packaging. C'est une activité créative et technique qui conçoit le décor, le volume et les formes d'un emballage destiné à contenir un produit à usage courant ou professionnel. Le designer packaging intervient dans la création de l'emballage fonctionnel d'un produit. Il travaille en collaboration avec le designer graphiste pour véhiculer un message précis à travers les signes insérés sur l'emballage. Le rôle de ces deux acteurs est de rendre le produit attractif et visible dans les lieux de vente pour déclencher l'achat.

Exemple

Les exemples de packaging sont les emballages que vous verrez dans les vitrines des magasins et des services de livraison. Le carton qui sert à emballer un iPhone, ses écouteurs et son chargeur est un exemple de design packaging. Ce carton est conçu selon la taille de l'appareil et prévoit des cases bien dimensionnées pour chaque élément.

Design graphique

Le rôle du designer graphique est de créer une identité visuelle pour l'entreprise. Il conçoit l'ensemble des éléments graphiques qui permettent d'identifier une entreprise. Ce designer collabore avec la cellule de décision d'une marque pour créer les éléments comme la typographie, le logo, les palettes de couleurs, etc. En dehors de ces éléments, il conçoit également les cartes de visite et autres papeteries de communication de l'entreprise. Il crée également la charte graphique de l'entreprise (il s'agit d'une sorte de règlement intérieur du design de la marque) afin que toutes les créations soient en cohérence avec l'identité visuelle.

Les designers graphistes doivent avoir une connaissance assez globale pour être capables de créer du contenu pour tous les canaux de communication.

Remarque

L'implication du designer graphique dans le marketing de l'entreprise

Le designer graphique est capable d'intervenir dans le marketing et la publicité de la marque. Dans ce cas, il travaille avec les managers, le directeur d'entreprise et toutes les personnes qui interviennent dans la cellule marketing. Il peut parfois travailler en solo ou en tant qu'employé de l'entreprise. Selon les compétences dont il dispose, le graphiste designer peut décider de se spécialiser dans la publicité dans les magazines ou publicité sur les véhicules par exemple. En effet, il a le choix de travailler sur les supports digitaux ou pas.

Exemples :

- Flyers
- Publicité dans la presse et les magazines

- Infographies
- Brochures
- Panneaux commerciaux
- Présentation Powerpoint
- Affiches, bannières et panneaux publicitaires
- Menus de restaurant
- Publicité de *retargeting*, etc.

Design d'interface utilisateur

Appelé UI en anglais, l'interface utilisateur désigne la manière dont les utilisateurs interagissent avec un appareil ou une application. Un designer UI est donc chargé de concevoir les pages d'un site ou d'une application par exemple, afin que cela soit facile à utiliser.

Le design d'interface utilisateur concerne tous les éléments avec laquelle l'utilisateur peut interagir (souris, clavier, écran). Toutefois, dans un contexte d'expérience visuelle, il s'agit des boutons, des menus, des listes déroulantes, de l'esthétique et des fonctionnalités d'une application.

Les designers UI travaillent dans la conception d'applications mobiles, d'applications bureau, d'applications web et de jeux. Ils travaillent avec le designer UX (expérience utilisateur) qui a pour rôle d'optimiser l'interface afin d'offrir une meilleure expérience à l'utilisateur.

Exemple

- Design de page web
- Interface de jeux vidéo
- Design de thème (Wix, WordPress, etc.)
- Design d'application

Le designer UI doit être capable de travailler en équipe, avoir de solides compétences en design graphique, ainsi qu'une excellente compréhension des principes de l'expérience / interface utilisateur.

Design d'espace et d'environnement

Le design d'espace consiste à aménager des lieux publics ou privés dédiés au travail, à la consommation ou à un service afin qu'ils soient fonctionnels. Cela prend ainsi en compte les activités d'architecture commerciale, de signalétique, d'aménagement intérieur, et de PLV. Ce type de design consiste à agencer un espace qui met en valeur la marque ainsi que des fonctionnalités utiles aux utilisateurs, tout cela selon l'univers de l'entreprise et le public attendu. Il revient donc à ce professionnel de créer l'identité du lieu en fonction du choix des matériaux, du mobilier, des revêtements, des couleurs, de l'éclairage, de la typographie et parfois de l'ambiance sonore.

Exemple

- Branding de bureau
- Exposition dans les musées
- Design muraux
- Branding de stade
- Signalisation
- Décoration de salle de conférence

- Exposition dans un musée
- Décoration intérieur d'un magasin
- Signalisation des transports en commun, etc.

Le design d'espace et d'environnement est une pratique multidisciplinaire qui résulte de l'architecture, du paysagisme, de l'architecture d'intérieur et du design industriel.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.11]

Question 1

Le design d'espace est utilisé pour reproduire un objet en prenant en compte les contraintes et les caractéristiques d'industrialisation, de coût et d'utilisation.

- Vrai
- Faux

Question 2

Le designer packaging consiste à créer l'emballage fonctionnel d'un produit.

- Vrai
- Faux

Question 3

Le carton d'emballage de l'iPhone est créé par un designer graphique.

- Vrai
- Faux

Question 4

Le design graphique consiste à créer l'identité visuelle d'une entreprise.

- Vrai
- Faux

Question 5

Le design d'interface consiste à concevoir l'interface des applications mobiles et web.

- Vrai
- Faux

V. Essentiel

Le design est un processus de création visuelle pluridisciplinaire qui consiste à concevoir une solution pour une problématique précise. On peut donc designer un site internet, une application mobile, un emballage de produit, une campagne marketing, un produit, un espace, etc.

On retrouve le design dans pratiquement tous les domaines, et le principe reste le même chaque fois. Retenez donc que cette discipline est utilisée pour trouver une solution sur mesure à un problème. Le design produit est par exemple utilisé pour créer un produit suivant le cahier de charges du client. Le designer prend donc en compte les objectifs de ce dernier, le budget de production, le processus de fabrication et bien d'autres facteurs pour proposer le produit idéal.

Si vous souhaitez avoir une réponse simple à la question de ce cours, retenez simplement que le design est un processus de résolution de problème grâce à la créativité.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Une entreprise de crème solaire souhaite lancer officiellement ses activités. Le principe est simple : créer le mélange de la crème, mettre en bouteille et vendre via un site internet.

Question 1

[solution n°3 p.13]

Quels sont les différents types de designers qui seront sollicités pour cette entreprise ?

Une entreprise de mobilier souhaite révolutionner ses meubles pour offrir une nouvelle expérience à ses utilisateurs et augmenter son chiffre d'affaires. Vous êtes designer de cette entreprise et vos supérieurs ont besoin de nouvelles idées pour atteindre leurs objectifs.

Question 2

[solution n°4 p.13]

Quelles sont les étapes de création de ces nouveaux meubles ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.13]

Question 1

George Nelson est l'un des fondateurs du modernisme américain.

- Vrai
- Faux

Question 2

Qui a créé la lampe Arco ?

- Achille Castiglioni
- Arco Castiglioni

Question 3

Le *design thinking* est un travail collaboratif.

- Vrai
- Faux

Question 4

Le designer est celui qui pratique l'art du design.

- Vrai
- Faux

Question 5

Le design est un processus de résolution de problèmes grâce à la créativité.

- Vrai
- Faux

Solutions des exercices

Exercice p. 5 Solution n°1**Question 1**

Le designer réfléchit, conçoit et dessine le projet de son client, sans faire la réalisation physique.

Vrai

Faux

 Le travail du design s'achève à une proposition théorique, une esquisse et parfois un prototype suivi de quelques indications pour la réalisation. Toutefois, il est tenu de suivre de près la réalisation du projet.

Question 2

Florence Knoll Bassett a designé la chaise en forme d'un « S ».

Vrai

Faux

 C'est le designer danois Verner Panton qui a créé la chaise Panton en forme d'un « S ».

Question 3

Le directeur artistique conçoit et crée les projets pensés par le designer.

Vrai

Faux

 Le directeur artistique donne des orientations sur la réalisation d'un projet artistique et veille à la réussite de l'exécution.

Question 4

Le *design thinking* désigne la phase de concrétisation du design en objet physique.

Vrai

Faux

 Le *design thinking* désigne le niveau de créativité dans la proposition d'idées et de relationnalité dans les analyses pour trouver des solutions adaptées.

Question 5

Il faut être designer pour occuper le poste de design manager.

Vrai

Faux

 Le design management désigne la fonction de management dans une entreprise. Un designer peut exercer la fonction de design manager, mais un design manager n'est pas forcément un designer.

Exercice p. 8 Solution n°2

Question 1

Le design d'espace est utilisé pour reproduire un objet en prenant en compte les contraintes et les caractéristiques d'industrialisation, de coût et d'utilisation.

- Vrai
- Faux
- Cette définition concerne le design de produit.

Question 2

Le designer packaging consiste à créer l'emballage fonctionnel d'un produit.

- Vrai
- Faux
- Le designer packaging intervient dans la création de l'emballage fonctionnel d'un produit et implique un personnel à part entière.

Question 3

Le carton d'emballage de l'iPhone est créé par un designer graphique.

- Vrai
- Faux
- La création de n'importe quel emballage pour envelopper un produit relève des compétences d'un designer packaging.

Question 4

Le design graphique consiste à créer l'identité visuelle d'une entreprise.

- Vrai
- Faux
- Le design graphique concerne tous les éléments graphiques d'une entreprise. Cela prend en compte le logo, les affiches, les flyers, les bannières, etc.

Question 5

Le design d'interface consiste à concevoir l'interface des applications mobiles et web.

- Vrai
- Faux
- Le design d'interface utilisateur désigne la manière dont les utilisateurs interagissent avec un appareil ou une application. Un designer UI est donc chargé de concevoir les pages d'un site ou d'une application par exemple, afin que cela soit facile à utiliser.

p.9 Solution n°3

Au début, l'entreprise aura besoin d'un design graphique qui sera chargé de créer l'identité de marque de l'entreprise. Il sera chargé de concevoir le logo, la typographie de la marque ainsi que les couleurs à appliquer.

Côté production, l'entreprise aura besoin d'un designer packaging pour créer les emballages du produit.

Au niveau de la commercialisation du produit, le designer graphique sera chargé de concevoir les campagnes marketing pour la vente. De même, il faut avoir recours à un designer UI pour la création de l'interface du site de vente.

p.9 Solution n°4

Puisqu'il s'agit d'une décision économique et artistique, vous devez passer par l'étape du *design thinking*. Il s'agit d'un processus de réflexion en groupe entre designers, marketeurs et décideurs de l'entreprise. Cette réflexion débutera sur des propositions de résultats qui seront ensuite évalués par le designer.

La prochaine étape consiste à concevoir le meuble en fonction des idées issues du *design thinking*. Il sera ensuite réalisé, testé et optimisé afin d'obtenir un objet qui répond aux objectifs de départ.

Exercice p.9 Solution n°5**Question 1**

George Nelson est l'un des fondateurs du modernisme américain.

Vrai

Faux

 George Nelson est le créateur de plusieurs pièces emblématiques de mobilier du XXème siècle, ce designer industriel américain est l'un des fondateurs du modernisme américain.

Question 2

Qui a créé la lampe Arco ?

Achille Castiglioni

Arco Castiglioni

 Achille Castiglioni, pionnier du design industriel, a conçu lampe Arco.

Question 3

Le *design thinking* est un travail collaboratif.

Vrai

Faux

 Le *design thinking* consiste à réunir plusieurs spécialistes pour réfléchir sur un problème particulier afin de trouver une solution.

Question 4

Le designer est celui qui pratique l'art du design.

- Vrai
- Faux
- Cette affirmation est vraie. Toutefois, on peut ajouter le thème qui désigne le type de design comme par exemple designer graphique, designer produit, designer UI, etc.

Question 5

Le design est un processus de résolution de problèmes grâce à la créativité.

- Vrai
- Faux
- C'est sur la résolution de problèmes par la créativité que se basent toutes les formes de design.