

Photographie de Véronique Huyghe

premiers pas vers le design bibliographie sélective

AFSA Cyril

Design de service
Saint-Etienne, Cité du design,
2013.

Pour en apprendre plus sur le design et creuser sa rencontre avec le monde abstrait des services. [...] le design de service, c'est simplement une autre façon d'élaborer un service, à l'inverse du chemin habituel. C'est s'intéresser avant tout à l'utilisateur, en concevant d'abord les interfaces qu'il côtoiera, pour finalement trouver une résolution technique.

BARTHES Roland

Mythologies
Paris, Seuil, 2010 (1957).

Notre vie quotidienne se nourrit de mythes : le catch, le striptease, l'auto, la publicité, le tourisme... qui bientôt nous débordent. Isolés de l'actualité qui les fait naître, l'abus idéologique qu'ils recèlent apparaît soudain. Roland Barthes en rend compte ici avec le souci - formulé dans l'essai sur le mythe aujourd'hui qui clôt l'ouvrage - de réconcilier le réel et les hommes, la description et l'explication, l'objet et le savoir.

BAUDRILLARD Jean

Le système des objets
Paris, Gallimard, 1968.

Analyse psychosociologique du monde industriel et du monde des objets dans les sociétés occidentales contemporaines. [...] Etudiant les objets dans leur milieu structurant (ou les milieux qu'ils structurent) Baudrillard esquisse une théorie générale de l'objet.

BAUDRILLARD Jean

La société de consommation : la consommation des signes
Paris, Gallimard, 1970.

Jean Baudrillard analyse nos sociétés occidentales contemporaines, y compris les Etats Unis. Cet ouvrage est concentré sur le phénomène de la consommation des objets. « Il faut poser clairement dès le début que la consommation est un mode actif de relation ..., un mode d'activité systématique et de réponse globale sur lequel se fonde tout notre système culturel ».

BENJAMIN Walter

L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique
Paris, Allia, 2003 (1936).

Essai sur les spécificités de l'œuvre d'art originale par rapport à ses reproductions et sur les transformations que cela engendre sur sa perception.

BOURG Dominique

PAPAUX Alain
Dictionnaire de la pensée écologique
Paris, PUF, 2015.

Parce que la pensée écologique embrasse une échelle nouvelle et menaçante de perturbations infligées au milieu, réinterrogeant la place de l'homme au sein de la nature, et parce que le champ de l'écologie est loin d'être univoque, ce dictionnaire se veut à la fois critique, historique et prospectif, n'hésitant pas à proposer des points de vue contradictoires sur des notions centrales.

CERTEAU Michel (de)

L'invention du quotidien. Tome I « Art de faire »
Paris, Gallimard, 1990.

CERTEAU Michel (de)

GIARD Luce
MAYOL Pierre
L'invention du quotidien. Tome II « Habiter, cuisiner »
Paris, Gallimard, 1994.

Dans le tome I, l'auteur étudie les ruses subtiles et les tactiques de résistance qui définissent l'art de vivre dans la société de consommation. Dans le tome II, avec Luce Giard et Pierre Mayol, il développe une socio-histoire des arts de faire, à partir des "micro-histoires" qui passent des la sphère privée (faire la cuisine, arts de nourrir) à la sphère publique.

DAUTREY Jehanne

QUINZ Emanuele (dir)
Strange design : du design des objets au design des comportements
Paris, it: éditions, 2014.

Depuis quelques années on fait leur apparition dans le monde du design des objets étranges : des objets dysfonctionnels, énigmatiques, compliqués. Ces objets relèvent d'une posture que les designers anglais Anthony Dunne et Fiona Raby ont défini Critical Design (design critique). [...] Cette « attitude » n'est pas nouvelle, mais a, au contraire, une histoire, qui longe la frontière entre art et design.

DESCOLA Philippe

Par delà nature et culture
Paris, Gallimard, 2005.

Peut-on penser le monde sans distinguer la culture de la nature ? Philippe Descola propose ici une approche nouvelle des manières de répartir continuités et discontinuités entre l'homme et son environnement. Son enquête met en évidence quatre façons d'identifier les existants et de les regrouper à partir de traits communs qui se répartissent d'un continent à l'autre : le totémisme, l'analogisme, l'animisme et le naturalisme.

DUNNE Anthony et RABY Fiona

Speculative everything. Design, fiction and social dreaming
Cambridge, MIT Press, 2013.

Les auteurs proposent une sorte de design utilisé comme outil pour créer non seulement des choses mais des idées. Pour eux, le design est un moyen de spéculer sur la manière dont les choses pourraient se passer : imaginer des futurs possibles.

FLAMAND Brigitte (dir)

Le design : essais sur des théories et des pratiques
Paris, IFM/Regard, 2006.

Rassemblant une vingtaine d'articles inédits auxquels s'ajoutent des entretiens avec des designers, cette publication se saisit des enjeux historiques et esthétiques, sociaux et économiques du design.

FLUSSER Vilem

Petite philosophie du design
Belval, Circé, 2002.

Cet ouvrage, recueil d'essais, de conférences et de courts textes en prose, étudie la situation actuelle en matière de design et le style de l'époque à venir. Le design représente ici la confluence d'idées nouvelles empruntées à la science, à l'art, à l'économie et à la politique. Les thèmes abordés forment un vaste éventail : le bruit des machines à écrire, le sous-marin, l'industrie du design et l'éthique, Brasília, les chamanes, la nudité des murs...

FRIEDMAN Yona

Utopies réalisables
Paris, Pyramyd, 2012.

L'utopie sociale naît d'une insatisfaction collective. L'utopie réalisable, c'est la réponse collective à cette insatisfaction. Mais comment répondre collectivement à une insatisfaction ? Et quelles limites une collectivité doit-elle respecter pour satisfaire à son utopie réalisée ?

GEEL Catherine (dir)

Ecrits d'Alessandro Mendini
Paris, Presses du réel, 2014.

Les écrits d'une figure essentielle et incontournable du design italien contemporain, architecte, designer, rédacteur en chef, essayiste, poète et théoricien, publiés en français pour la première fois, permettent de suivre l'évolution de sa pensée et le développement de son œuvre, avec un appareil critique complet et des introductions historiques et théoriques pour saisir le contexte italien et international qui préside à leur écriture.

GIEDION Siegfried

La mécanisation au pouvoir
Paris, Denoël, 1948.

Histoire générale de l'évolution technologique (conception, construction et utilisation des objets) et des bouleversements que ces inventions ont apportés. L'auteur nous montre la lente mécanisation du monde des outils agraires aux objets domestiques.

GORZ André

Ecologica
Paris, Galilée, 2008.

En partant de la critique du capitalisme, on arrive donc immanquablement à l'écologie politique qui, avec son indispensable théorie critique des besoins, conduit en retour à approfondir et radicaliser encore la critique du capitalisme. Je ne dirais donc pas qu'il y a une morale de l'écologie, mais plutôt que l'exigence éthique d'émancipation du sujet implique la critique théorique et pratique du capitalisme, de laquelle l'écologie politique est une dimension essentielle.

GUIDOT Raymond

Histoire du design 1940-2000
Paris, Hazan, 1994.

Histoire du design très riche en illustrations qui s'arrête sur des événements extérieurs au design pour mieux comprendre l'émergence de nouvelles formes et de nouvelles tendances. Le design prend ainsi une autre dimension en se faisant l'écho d'un mouvement historique plus large, notamment sur le plan technique.

HUYGHE Pierre-Damien

Art et industrie : philosophie du Bauhaus
Belval, Circé, 1999.

Dans les années 20-30, le Bauhaus a été, en Allemagne, le champ d'élaboration des implications artistiques de cette question. Cela s'est fait dans la tension la plus grande sur les moindres enjeux esthétiques. En témoignent divers textes d'artistes ayant travaillé sur place.

INGOLD Tim

Marcher avec les dragons
Bruxelles, Zones sensibles, 2013.

Tim Ingold déploie dans cette anthologie les lignes d'une pensée originale délimitant les territoires de l'évolution biologique et culturelle, les environnements humains et non humains, les royaumes de la pensée et de l'action, et les discours rivaux de l'art et de la science. De la poétique de l'habiter à l'écologie du sensible, Tim Ingold plaide pour une réconciliation entre les projets de la science naturelle et ceux de l'éthique environnementale, pour un retour aux sources de l'anthropologie.

INGOLD Tim

Faire
Bellevaux, Dehors, 2017.

D'où proviennent les formes ? Dans ce livre l'anthropologue Tim Ingold propose de déconstruire le modèle philosophique hylémorphique qui, depuis Aristote, pense l'acte de fabrication comme l'imposition d'une forme, ou d'un projet, à la matière inerte. Ce renversement théorique n'est possible qu'à la faveur d'une approche matérialiste de la fabrication qui révèle la correspondance des pratiques avec les matériaux, leur itinérance au sein de la matière pour engendrer des formes.

LEROI-GOURHAN André

Milieu et technique
Paris, Albin-Michel, 1992 (1945).

A travers l'analyse des techniques de la chasse et de l'agriculture, de la cuisine et de l'habitation, le grand préhistorien et ethnologue André Leroi-Gourhan nous livre sa compréhension de l'univers technologique.

LOEWY Raymond

La laideur se vend mal
Paris, Gallimard, 1963.

Ouvrage de Raymond Loewy, un des pères de la profession de créateur industriel, dans lequel il mêle souvenirs de jeunesse, souvenirs de son arrivée aux États-Unis et de la carrière "d'esthéticien industriel" qu'il y mène. Cet ouvrage présente aussi un grand nombre de ses réalisations (automobile, arts ménagers...) et pourrait apparaître, dans le texte, comme un cours méthodologique sur le processus créatif du designer.

MANZINI Ezio

La matière de l'invention
Paris, Centre Pompidou, 1989.

Enzo Manzini examine et analyse les rapports entre les processus de création et les matériaux (nouveaux matériaux : polymères, céramiques, métaux). L'auteur développe ici une théorie de la technologie ouverte pensée comme partie intégrante de la création.

MIDAL Alexandra

Design : introduction à l'histoire d'une discipline
Paris, Pocket, 2009.

C'est avec la rationalisation de l'organisation de la cuisine, pensée en 1841 aux Etats-Unis, que le design trouve son origine [...]. Dès sa naissance, le design affirme une vision politique du monde. Pourtant c'est l'Exposition universelle de Londres de 1850 qui lance le design en tant que discipline à part entière. [...] Ancré dans l'économie, le design apparaît comme une réponse à l'industrialisation et à ses conséquences désastreuses sur le plan social [...]. En tentant de donner des formes au progrès contemporain et industriel, l'histoire du design se confond dès lors avec le mouvement moderne et ses utopies, devenant l'agent le plus visible d'un bonheur collectif jusqu'à nos jours...

MIDAL Alexandra

Design, l'anthologie 1841-2007
Saint-Etienne, Cité du design, Genève, HEAD, 2013.

la première anthologie consacrée à l'histoire et la théorie du design en langue française. Plus de la moitié des textes présentés sont inédits et cet effort de traduction offre au lecteur francophone un panorama qui rend compte de la qualité et de la vigueur d'un débat national et international.

MUNARI Bruno

L'art du design
Paris, Pyramyd, 2012.

Dans cet ouvrage, Bruno Munari, mondialement connu pour la vivacité et la légèreté de ses créations, détruit le mythe de l'artiste vedette et lui substitue le personnage du designer. Ce recueil de textes brefs, accompagnés de croquis et d'illustrations, présente les diverses spécialisations du design : design visuel, design industriel, design graphique et design de recherche. Avec sa plume caustique, l'auteur se livre à des critiques impitoyables de la création de son époque : trop statique et trop complexe.

PAPANÉK Victor

Design pour un monde réel : écologie humaine et changement social
Paris, Mercure de France, 1974.

Théorie et analyse de la fonction du design au travers d'exemples. L'auteur s'attache à expliquer la nécessité de formation pluridisciplinaire des designers. L'auteur défend avec ferveur un design débarrassé des phénomènes de mode et adapte à la vie de tous.

PEVSNER Nicolaus

Les sources de l'architecture moderne et du design
Londres, Thames and Hudson, 1993.

La fin du XIXème siècle fut, dans le domaine du design et de l'architecture, une période extraordinairement libre et créative : portée par la dynamique de l'industrialisation et par l'affirmation de la bourgeoisie, l'invention artistique se développa selon des directions tout à fait nouvelles, que nécessitaient aussi l'emploi de matériaux particuliers et les contraintes de la production en série.

POLLET Juliette et CÔME Tony

L'idée de confort, une anthologie : du zazen au tourisme spatial
Paris, B42/CNAP, 2016.

Cette anthologie rassemble des essais inédits, nouvellement traduits, difficilement accessibles ou peu connus, qui questionnent la notion de confort et l'histoire de son émergence.

POTTER Norman

Qu'est-ce qu'un designer ?
Saint-Etienne, Cité du design, Paris, B42, 2011.

Ce texte a été écrit en 1969. Loin de se contenter d'un questionnement bien formulé, N. Potter énonce les conditions dans lesquelles l'activité de design constitue en elle-même une question ouverte, et dans lesquelles les décisions de design, et les artefacts qu'elles produisent, sont tenues d'admettre une réponse sur le plan social.

SENNETT Richard

Ce que sait la main : la culture de l'artisanat
Paris, Albin-Michel, 2010.

En proposant une définition de l'artisanat beaucoup plus large que celle de " travail manuel spécialisé ", Richard Sennett soutient que le programmeur informatique, l'artiste, et même le simple parent ou le citoyen font oeuvre d'artisan. [...] Richard Sennett prouve que «Faire, c'est penser».

SIMONDON Gilbert

Du mode d'existence des objets techniques
Paris, Aubier, 1989.

Essai philosophique sur les rapports homme/machine, envisagés du point de vue de la dualité et de la complémentarité. L'auteur développe l'idée qu'il existe depuis la révolution industrielle une incompréhension de la machine par l'homme liée à une méconnaissance de son mode d'existence propre. Le projet de Gilbert Simondon est de permettre l'existence d'un être technique comprenant et intégrant les données culturelles de la genèse des objets.

TANIZAKI Junichirô

Eloge de l'ombre
Paris, Publ. orientalistes de France, 1993 (1933).

Tanizaki, révèle en quoi l'ombre est plus précieuse que la lumière, ce qu'elle contient de sensuel et d'inquiétant, de fraîcheurs et de promesses raffinées. De l'art oratoire qui cultive l'ellipse aux pauses nécessaires du langage, de l'intimité du cabinet d'aisance aux subtils nuances du papier et de l'encre japonaise, de la supériorité du jade sur le diamant ou les pierres brillantes, aux vaiselles laquées qui dissimulent pour le plaisir de l'esthète le contenu mystérieux dans le noir profond de son contenant.