

HAL
open science

Pédagogie du design par la recherche documentaire ouverte, coopérative et trans-disciplinaire en atelier de projets

Matthieu Savary, Roland Cahen

► **To cite this version:**

Matthieu Savary, Roland Cahen. Pédagogie du design par la recherche documentaire ouverte, coopérative et trans-disciplinaire en atelier de projets. AD•REC 2025 - Conférence Art Design Recherche : Faire, encore, École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (Esadse), May 2025, Saint-Étienne, France. <hal-05085608>

HAL Id: hal-05085608

<https://hal.science/hal-05085608v1>

Submitted on 26 May 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons CC BY-NC 4.0 - Attribution - Non-commercial use - International License

Auteurs/Authors

Matthieu Savary, Roland Cahen

Titre

Pédagogie du design par la recherche documentaire ouverte, coopérative et trans-disciplinaire en atelier de projets

Sous-titre

Expérimentation pédagogique d'une phase de recherche documentaire coopérative et trans-disciplinaire au cœur d'un atelier semestriel de projets de design à l'ENSCi les Ateliers.

Résumé (FR)

Nous faisons le récit d'une expérience pédagogique de design qui intègre, au sein d'un atelier de projets semestriel à l'ENSCi les Ateliers (Paris), une phase de recherche documentaire approfondie (quatre semaines), coopérative (recherches co-élaborées et collectivisées) et trans-disciplinaire. Par l'association d'étudiants en design issus de l'ENSCi et d'étudiants en sciences cognitives issus du master Cog-SUP de Sorbonne Université, cette approche vise à permettre et encourager l'émergence de projets pertinents, ancrés dans une réalité contemporaine et adossés à des concepts clairement énoncés, tout en formant des designers sensibles aux dimensions scientifiques, sociétales et collaboratives de leur discipline.

Mots clés

pédagogie du design, enseignement du design, collaboration, coopération, science ouverte, trans disciplinarité, recherche documentaire

Title

Design pedagogy through open, cooperative, and transdisciplinary documentary research in project-based workshops

Subtitle

Pedagogical experimentation with a cooperative and transdisciplinary documentary research phase at the heart of a semester-long design project workshop at ENSCi Les Ateliers.

Summary (EN)

We provide an account of a pedagogical design experiment that incorporates, within a semester-long design project workshop at ENSCi Les Ateliers (Paris), an in-depth (four-week) documentary research phase that is both cooperative (co-developed and shared) and transdisciplinary. By bringing together design students from ENSCi and cognitive science students from Sorbonne University's Cog-SUP master's program, this approach seeks to foster and encourage the emergence of relevant projects firmly anchored in contemporary reality and underpinned by clearly articulated concepts, while training designers to be attentive to the scientific, societal, and collaborative dimensions of their field.

Keywords

design research education, interdisciplinary collaboration, documenting design

Cité
du
design
◀▶

Ecole
supérieure
d'art
et design
Saint-Etienne
◀▶

Soutenu
par

Introduction

La pédagogie du design a considérablement évolué ces dernières années, tant à l'ENSCi les Ateliers (École Nationale Supérieure de Création Industrielle, Paris) que dans l'ensemble des écoles d'art et de design (en France comme à l'étranger). Comme à ses débuts (1982), la pédagogie par le projet continue de définir la spécificité de l'ENSCi, au point où les deux tiers des crédits européens (ECTS) sont dévolus aux projets semestriels, et notamment à l'atelier de projets principal, suivi par chaque élève hors phase diplôme ou stage. Cependant, depuis quelques années, de nouvelles modalités de déroulement de projet viennent élaborer et raffiner cette forme de pédagogie. Ainsi nous relatons dans cet article une approche élargie de la phase amont d'un atelier de projets semestriel mené de début octobre 2024 à fin janvier 2025, dans laquelle la profondeur des recherches documentaires préliminaires et la qualité d'analyse du contexte sont encouragées et valorisées, et dans laquelle la coopération entre élèves designers et étudiant·es issu·es de plusieurs spécialités des sciences cognitives vient consolider la pertinence des travaux. Les résultats dont il est ici question sont présentés dans le “Carnet de recherches documentaires préliminaires de l'Atelier de Projets IMPACT 2025”, publié sur la plateforme HAL (hal-04868538).

Une pédagogie du design avec la recherche

Formes de recherche en design à l'ENSCi

La recherche pour le projet, autrement dit la recherche-crédation, est pratiquée par la plupart des artistes et designers, et dès ses origines à l'ENSCi avec de nombreux projets de recherche et développements expérimentaux, qu'il s'agisse d'explorer un nouveau domaine du design, d'expérimenter avec la matière ou d'adapter des méthodes créatives.

La recherche-projet (Findeli 2007, 2015), où le projet est à la fois le terrain et l'objet et qui contribue à la création de connaissance nouvelles, a commencé à se développer à l'ENSCi à partir de 2006 avec les projets de recherche ENIGMES (Cahen 2007) ou TOPOPHONIE (Cahen 2012), et le développement des premières thèses de doctorat en design. C'est à cette occasion que le concept de studios expérimentaux a été développé : il s'agit de petites unités de projet, spécifiques à une discipline ou un domaine d'application du design, encadrés par un·e enseignant·e-chercheur·euse, où les élèves participant·es sont amené·es à formuler une question de recherche, proposer des hypothèses et modéliser des réponses

Cité
du
design
◀▶

Ecole
supérieure
d'art
et design
Saint-Etienne
◀▶

Soutenu
par

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
◀▶

formelles. Ces réponses ou résultats de recherche peuvent être présentés sous forme de dispositifs tangibles ou immatériels, comme de manière didactique sous la forme de Carnets de Recherche, éventuellement publiés.

Au sein des Ateliers de Projets ou des Studios Expérimentaux, la recherche prend d'autres formes : on y trouve par exemple des projets de recherche spéculative comme CounterFactual Histories (Auger 2023), ou encore des projets expérimentaux, comme celui dévolu à la représentation des "Technologies de la Confiance" pour les Entretiens du Nouveau Monde Industriel dirigés par Bernard Stiegler (IRI, Centre Pompidou), encadré par Matthieu Savary et Matthew Marino en 2011.

Participation des étudiants à la recherche (importance et limites)

Sans chercher à entrer dans une confrontation entre structuration scientifique et spontanéité-intuition, les sciences du design n'ont pas seulement pour objet d'étudier le design, mais aussi de le scientifier, notamment d'enseigner aux designers et élèves designers d'ancrer leur création dans la réalité étayée de leurs domaines d'application, en s'appuyant autant que possible sur des connaissances antérieures et en utilisant des méthodes et outils consolidés. Ainsi les designers peuvent-ils et elles s'émanciper quand ils et elles le souhaitent de l'injonction du "regard naïf sur le sujet" encore entendu dans la profession (peut-être parfois pour justifier la superficialité de la culture acquise dudit sujet ?), ou de l'injonction d'"intuition géniale" encore largement répandue dans l'imaginaire collectif à propos de la figure du designer.

Naturellement, la recherche des étudiant·es n'est pas celle des chercheur·euses. En 1er et 2e cycles, ils et elles n'ont pas les compétences méthodologiques ou techniques des chercheur·euses, et ne portent pas encore l'engagement éthique de la recherche. Il s'agit donc d'expérience pédagogique et de découverte de la recherche. Mais l'expérience a montré que dans le domaine du design, des travaux de recherche d'étudiant·es sont souvent plus visionnaires et parfois aussi solides que ceux de chercheur·euses professionnel·les parfois englué·es dans les contingences. Cet apport spécifique de ressources non instituées s'avère notamment utile dans les domaines du design spéculatif ou du design d'utilité publique.

Dans le cadre de l'Atelier de Projets dont il s'agit ici, l'accent est mis sur la recherche documentaire préliminaire afin de consolider les connaissances préalables, de mieux ancrer les projets dans la réalité contemporaine du sujet et de garantir un certain niveau de pertinence, émancipé des aprioris et idées reçues.

Le cas de l'Atelier de Projets IMPACT 2025

Une recherche documentaire ouverte et coopérative : le partage d'une culture commune

Parmi les domaines scientifiques étroitement associées au design, les sciences cognitives occupent une place particulière, au cœur de l'expérience humaine, elle-même au cœur du design. L'apport des élèves du master cog-SUP de Sorbonne Université constitue à ce titre un approfondissement fondamental au projet, qui portait sur le risque routier : distracteurs, substances psychotropes, au volant, à bicyclette, en ville, à la campagne... un contexte particulièrement favorable à la trans-disciplinarité entre design et cognition.

La coopération, à ce titre, a remarquablement bien fonctionné, et ce pour plusieurs raisons : prise de contact entre étudiant·es, partage des modalités de recherche et de mise en forme, immersion commune dans le contexte, décantation et débat autour des sujets proposés, constitution d'équipes.

Les 4 premières semaines (sur un total de 17 semaines) de l'Atelier était consacrées à un travail de recherche documentaire articulé sur 8 sujets que nous avons proposés :

- Tous victimes, tous responsables.
- Causes des risques routiers.
- Verrous culturels, éducatifs et juridiques.
- Dispositifs de prévention, surveillance.
- Dispositifs spécifiques pour les 14-25 ans.
- Capacité à conduire / Mesurer le risque.
- Sous influences !
- Mécanismes de l'attention / perte de contrôle.

Les élèves ont travaillé en groupe mixtes élèves designers et étudiants en sciences cognitives, ont précisé les sujets au cours du travail afin de se concentrer sur une question de recherche à laquelle ils ont apporté des éléments de réponse qu'ils ou que d'autres pourraient utiliser pour développer des projets.

Mise en commun : création d'une culture d'ouverture

Si l'on veut voir émerger des pratiques de recherche ouverte, de collaboration et même de coopération dans les sphères professionnelles des designers et des autres, l'école se doit de donner l'exemple en initiant des passerelles entre le design et les domaines scientifiques périphériques au design ainsi que les domaines de l'art et les métiers concernés par les projets. Au sein d'un projet d'une durée d'un semestre il devient possible de bâtir les éléments d'une culture commune, une terminologie et des références partagées qui apportent la pertinence nécessaire à l'ensemble des acteurs pour produire, sans pour autant empiéter sur les compétences des autres partenaires. Cette approche multidisciplinaire de la création se retrouve dans beaucoup de projets professionnels et il est donc important que les étudiant-es y soient confronté-es, à plus forte raison quand il s'agit de création où les structures collaboratives sont encore inconnues et restent à créer, et où leur invention est la condition sine qua non de la réalisation et du passage à l'échelle des projets de design.

Publication : la valorisation du travail commun

Beaucoup de projets d'école sont mal valorisés. Certes beaucoup ne sont pas aboutis, mais constituent souvent les prémices de l'innovation et à ce titre mériteraient de l'être davantage. Sur les nombreux sujets d'intérêt général ou d'utilité publique, non ou mal traités par les industriels, les agences ou les institutions, le travail produit par les étudiant-es peut constituer un défrichage essentiel qu'il importe de promouvoir. Au-delà de l'exposition, de l'audiovisuel et autres formes de communication, la science ouverte ("open science") offre aujourd'hui une plateforme à forte valeur ajoutée, surtout si une déontologie de la connaissance vient en étayer la production.

Néanmoins, il est légitime que les designers se posent la question des formalismes de la publication scientifique et fournissent de nouveaux supports de publication, mieux adaptés aux sujets qu'ils traitent. Des articles comme celui-ci offrent certes une occasion d'exprimer verbalement un point de vue et présenter un projet, mais cette forme en est-elle la meilleure illustration ? Nous publions d'ailleurs de manière simultanée et à cet effet, le "Carnet de recherches documentaires préliminaires" associé, comme un témoin de cette phase d'approche expérimentale scientifiée du métier.

Dans ce sens, depuis plusieurs années à l'ENSCI comme au CRD ou dans de nombreuses autres écoles comme l'Ésad d'Amiens par exemple, la formalisation des mémoires de fin d'étude et des thèses de doctorat apporte un modèle de re-

Cité
du
design

Ecole
supérieure
d'art
et design
Saint-Etienne

Soutenu
par

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

présentation de la recherche où les auteurs sont libres de décider de la forme la plus adaptée pour rendre compte de leurs résultats. Dans d'autres champs de recherche, et notamment dans celui de l'Interaction Humain-Machine, le format des Pictorials (ACM) permet aux auteur·ices dont les travaux sont les plus visuellement fournis de présenter leurs résultats d'une manière tout à fait adéquate. Une inspiration digne d'intérêt pour notre discipline ?

Perspectives

Sur le plan académique cette approche offre tant une initiation au design avec la recherche que par la recherche. Grâce à l'articulation bi-directionnelle entre projet et recherche et à l'accompagnement incontournable des enseignant·es-chercheur·euses associé·es au projet, ces deux composantes pédagogiques s'enrichissent mutuellement et constituent un terreau fertile. Certain·es diplômé·es travailleront en agence ou en entreprise avec une exigence accrue, d'autres se tourneront vers des projets interdisciplinaires complexes où l'articulation avec la recherche est devenue incontournable, d'autres enfin se passionneront pour la recherche et rejoindront des équipes de recherche et d'enseignement, formant ainsi une nouvelle culture du design contemporain peut-être plus responsable.

Le travail en agence de design repose largement sur une logique d'urgence. Ce fléau, bien que naturellement imputable au mode de fonctionnement de nos sociétés industrielles et post-industrielles hyper-silotées, se voit largement reproduit dans nos écoles de design, toutes accaparées qu'elles sont par la professionnalisation et l'insertion de leurs élèves sur le marché du travail. La concurrence feutrée mais féroce que se livrent écoles privées et écoles publiques sur le champ de l'insertion en témoigne, alors que fleurissent dans des médias plus ou moins spécialisés les classements des “meilleures formations” (classements dont il est permis de douter de la sincérité).

Pourtant, dans une logique inverse, en entrant en résistance par le déroulement d'une longue approche de recherches documentaires préliminaires, nous creusons chez nos élèves designers un sillon protocolaire, une boussole méthodologique qui leur donnera, à terme, le réflexe de la documentation, de l'acculturation, de l'analyse du contexte. Et ce pour que, lors de leur entrée dans le monde professionnel, ils et elles continuent de prendre le soin de se documenter, de se bâtir une culture sur les sujets abordés. Et mieux : qu'ils et elles construisent cette culture de manière ouverte et coopérative.

Bibliographie

Cahen, R. (2007). ENIGMES: La partition navigable. Dans Proceedings of the 19th Conference on l'Interaction Homme-Machine (IHM '07) (p. 275-278). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/1541436.1541492>

Cahen, R. (2012). Topophonie Research Project. Les Carnets d'Expérimentation de l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle. ENSCI – Les Ateliers / Paris Design Lab. <https://hal.science/hal-01503661>

Findeli, A., & Coste, A. (2007). De la recherche-création à la recherche-projet: un cadre théorique et méthodologique pour la recherche architecturale. *Lieux Communs*, 10, 139-161.

Findeli, A. (2015). La recherche-projet en design et la question de la question de recherche: essai de clarification conceptuelle. *Sciences du design*, 1, 45-57.

Cité
du
design
◀▶

Ecole
supérieure
d'art
et design
Saint-Etienne
◀▶

Soutenu
par

 MINISTÈRE
DE LA CULTURE
*Liberté
Égalité
Fraternité*