

Études de cas

Introduction au nouveau Bauhaus européen. Étude de cas d'un atelier.

Transformer les espaces universitaires :
Un projet de design utilisant les nouveaux principes européens du Bauhaus

Dans le cadre d'un sprint de conception de deux jours, les étudiants ont exploré et réimaginé les espaces du campus universitaire à travers le prisme des principes du New European Bauhaus (NEB) - durabilité, inclusivité et esthétique. L'atelier visait à analyser de manière critique le fonctionnement des espaces et à identifier les possibilités d'amélioration. Par l'observation, le croquis et le prototypage rapide, les participants ont élaboré des propositions de réaménagement qui améliorent l'accessibilité, l'atmosphère et l'impact sur l'environnement. Le processus a combiné une collaboration en personne et un travail indépendant à la maison, ce qui a permis d'approfondir la réflexion et d'affiner les idées.

Jour 1 : Exploration et idéation

Le premier jour, les étudiants ont commencé par choisir un espace universitaire susceptible d'être amélioré. Parmi les espaces choisis figuraient un jardin, un toit, un nouvel espace public dépourvu de mobilier et un espace de travail au sein de la cafétéria. Ces lieux présentaient différents défis en termes de confort, d'accessibilité et de fonctionnalité. Une fois les espaces sélectionnés, les étudiants ont procédé à des observations sur place, documentant l'utilisation de l'espace, les aspects qui fonctionnaient bien et ceux qui devaient être améliorés. Ils ont analysé

la disponibilité des sièges, la qualité de l'éclairage et l'accessibilité générale. En outre, ils ont évalué les facteurs de durabilité, tels que les matériaux utilisés, l'efficacité énergétique et la présence de verdure. Une vérification de l'inclusivité a également été effectuée pour déterminer si l'espace était accueillant et accessible à divers utilisateurs. À l'aide de photographies, de croquis et de notes, chaque équipe a compilé ses observations et identifié les principaux problèmes. Cette première phase de recherche a servi de base à l'étape suivante : le brainstorming sur les améliorations potentielles. Les groupes ont proposé des idées de solutions rapides, en envisageant des changements dans les matériaux, l'organisation spatiale, l'éclairage et l'atmosphère générale. Ils ont exploré les moyens d'introduire des matériaux durables, d'améliorer l'accessibilité et de créer une ambiance plus accueillante.

Avec ces idées en tête, les équipes sont passées à l'esquisse de leurs concepts initiaux de réaménagement. Chaque groupe a créé au moins deux propositions brutes, en étiquetant les caractéristiques clés et en illustrant la façon dont leurs améliorations transformeraient l'espace. Des visuels "avant-après" ont été utilisés pour mettre en évidence l'impact de leurs suggestions. À la fin de la journée, les élèves ont poursuivi leur travail de manière autonome à la maison, en affinant leurs croquis, en recherchant des matériaux et en se préparant pour la deuxième étape de l'atelier.

Jour 2 : Affinage et présentation

Le deuxième jour, les étudiants se sont retrouvés pour développer leurs concepts finaux. Ils ont sélectionné leurs idées les plus fortes et les ont affinées pour en faire une proposition cohérente. Chaque équipe a travaillé sur une présentation comprenant des visualisations détaillées, une explication écrite du problème abordé et une analyse de la manière dont leur nouvelle conception intègre les principes de l'ONÉ. L'objectif était de créer une représentation visuelle claire et convaincante de leurs idées.

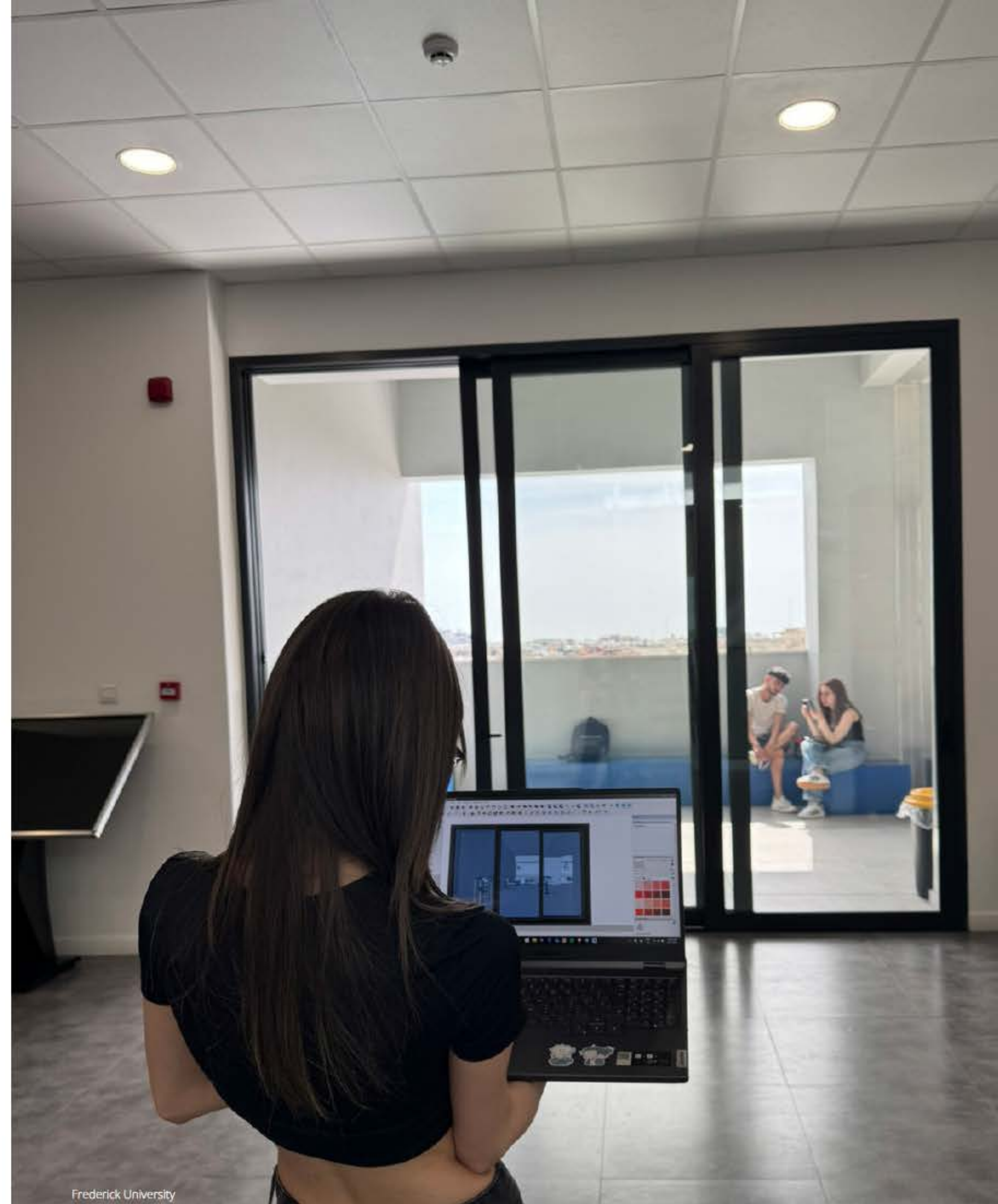
Plus tard dans la journée, les équipes ont présenté leurs concepts, expliquant leurs choix de conception et la manière dont leurs propositions s'alignaient sur les valeurs de durabilité, d'inclusion et de beauté. Les commentaires des pairs et de l'instructeur ont fourni des indications précieuses, permettant aux étudiants d'affiner encore leurs concepts. La session a encouragé une discussion critique sur l'impact des changements de conception, petits mais réfléchis, dans la transformation des espaces quotidiens.

Pour conclure le sprint, les étudiants ont passé plus de temps à intégrer les commentaires de manière indépendante et à finaliser leurs propositions. Leurs propositions comprenaient des visualisations soignées, des descriptions détaillées et une articulation claire de la manière dont leurs conceptions pourraient améliorer les espaces choisis.

Résultats et réflexions

À la fin de l'atelier, les étudiants avaient produit des refontes conceptuelles bien développées qui démontraient des moyens innovants et pratiques d'améliorer les espaces du campus. L'exercice a mis en évidence l'importance de l'observation, du prototypage rapide et de la pensée interdisciplinaire dans la conception. Il a également montré comment des interventions réfléchies à petite échelle pouvaient avoir un impact significatif sur la fonctionnalité, la durabilité et l'inclusivité des environnements partagés.

Ce sprint pratique a non seulement développé les compétences des étudiants en matière de conception et de réflexion critique, mais il a également permis d'approfondir leur compréhension du cadre du nouveau Bauhaus européen. Les propositions finales ont témoigné du potentiel de **solutions** créatives et centrées sur les personnes **dans les espaces quotidiens**.

Frederick University

Création de mode durable. Étude de cas d'un atelier.

Mon voyage en avant - Un atelier sur la mode durable

En collaboration avec le projet Face Forward... into my home, l'atelier a été développé à partir de l'analyse des besoins de Futures Designed et des principes du cours Sustainable Fashion Design. Cette initiative vise à combler les lacunes de l'industrie en matière de matériaux durables, de conception circulaire et de production éthique, tout en renforçant les valeurs du New European Bauhaus (NEB) que sont la durabilité, l'esthétique et l'inclusion.

L'atelier a fourni une approche pratique et concrète de la création de mode durable, en guidant les participants à travers un processus structuré en cinq parties. Au cours de plusieurs sessions, les étudiants et les professionnels de la conception ont abordé les thèmes de la mode modulaire, du développement de marques et de la promotion numérique, en veillant à ce qu'ils acquièrent des compétences créatives et entrepreneuriales essentielles pour l'avenir de la mode.

Préparation et inspiration

Avant la première session en personne, les participants ont reçu du matériel d'inspiration, des références et les exigences du projet. Ces ressources présentaient le concept de mode modulaire, une approche de la conception qui met l'accent sur l'adaptabilité, la longévité et la réduction des déchets, et encourageaient les participants à explorer des techniques de construction de vêtements polyvalents.

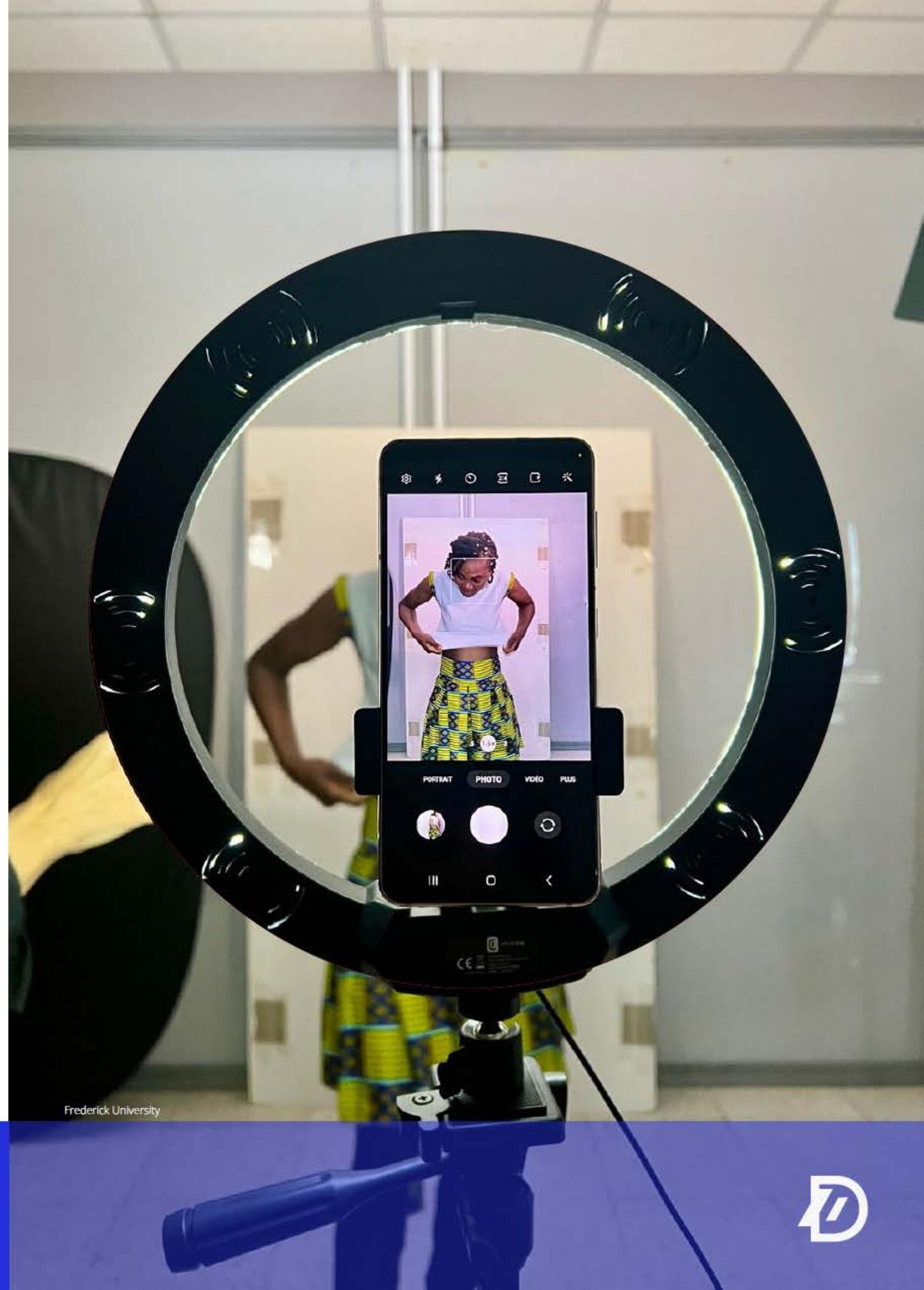
La mode en pièces détachées - Construire une collection modulaire

L'atelier a officiellement débuté par une session pratique axée sur les principes de la mode modulaire. Les participants ont commencé par déconstruire un vêtement existant et le réimaginer avec des composants interchangeables qui pourraient améliorer sa fonctionnalité et sa durée de vie. Ils ont exploré la manière dont les principes de l'économie circulaire pouvaient être intégrés dans leurs créations, en se concentrant sur l'efficacité des matériaux, l'approvisionnement éthique et les techniques de construction durable.

À la fin de cette session, les participants avaient développé des concepts initiaux pour leurs vêtements modulaires, qu'ils allaient affiner et compléter. Cette phase indépendante leur a permis d'expérimenter, de tester les matériaux et d'améliorer leurs conceptions, en veillant à ce que leurs pièces finales soient conformes aux objectifs de durabilité et d'innovation.

Promotion de la mode et entrepreneuriat - Construire une marque à succès

Les participants sont passés du design à la stratégie de marque, explorant comment positionner efficacement leur travail dans l'industrie de la mode. Cette session a couvert le développement de l'identité de la marque, le marketing des médias sociaux, les collaborations avec les influenceurs et les stratégies de vente au détail. Les discussions ont souligné l'importance d'aligner la stratégie de

Frederick University

marque sur les pratiques de production éthiques et les valeurs durables, en veillant à ce que leurs entreprises reflètent les principes de la consommation et de la production responsables (ODD 12) et du travail décent et de la croissance économique (ODD 8).

Après cette session, les participants ont eu deux semaines pour réfléchir à ce qu'ils avaient appris, appliquer les stratégies de marque à leurs conceptions modulaires et se préparer à la phase de présentation finale.

Introduction à la photographie de marque

Après avoir terminé leurs pièces modulaires, les participants se sont retrouvés pour un atelier de photographie pratique, axé sur la narration visuelle dans le domaine de la mode. La présence numérique jouant un rôle crucial dans le marketing de la mode contemporaine, cette session a fourni une introduction à la composition photographique, aux techniques d'éclairage et à la photographie mobile créative. Les participants ont appris à photographier leurs vêtements de manière à mettre en valeur les détails de leur conception, leurs caractéristiques de durabilité et l'esthétique de leur marque.

Des pièces et des morceaux qui s'assemblent - Identité visuelle et médias sociaux

La dernière session s'est penchée sur l'édition d'images et la stratégie des médias sociaux, guidant les participants à travers les techniques de base de l'édition de photos, l'étalonnage des couleurs et l'image de marque. En utilisant leurs pièces

modulaires comme point central, ils ont développé un contenu visuel cohérent adapté aux plateformes numériques. La session a mis l'accent sur l'importance d'une présence forte et durable de la marque, en dotant les participants des outils nécessaires pour communiquer efficacement leur travail à un public mondial.

Résultats et réflexions

À la fin de l'atelier, les participants avaient :

- Conception et création d'une pièce de mode modulaire respectant les principes de l'économie circulaire.
- Développement d'une identité de marque stratégique qui s'aligne sur les pratiques de la mode éthique et durable.
- Ils ont acquis des compétences techniques en matière de photographie et de marketing numérique afin d'améliorer la visibilité de leur marque.

L'atelier Face Forward into My Journey a réussi à combler le fossé entre la création de mode durable, la stratégie de marque et la promotion numérique, en offrant aux participants une compréhension holistique de l'industrie de la mode moderne. En intégrant la recherche Futures Designed au cadre du New European Bauhaus, cette initiative a permis aux stylistes de créer une mode respectueuse de l'environnement, esthétiquement attrayante et socialement inclusive, en s'assurant qu'ils sont bien équipés pour mener la transition verte de l'industrie socialement inclusive—ensuring that they are well-equipped to lead the industry's green transition.

Frederick University

Conception inclusive et accessible. Étude de cas d'un atelier.

Atelier "Explorer l'avenir du campus de créativité "Pelėdų Kalnas"" (en anglais)

En mars 2025, un atelier interdisciplinaire de deux jours a eu lieu dans un espace d'apprentissage alternatif - la galerie d'art "Pelėdų kalno galerija" - où les étudiants ont exploré les possibilités d'accessibilité et d'activation du territoire "Pelėdų Kalnas", l'actuel campus étudiant de l'Académie des arts de Kauno Kolegija. L'atelier faisait partie d'une initiative plus large "Menų akademijos Pelėdų kalnas", qui vise à revitaliser ce site historiquement et culturellement important à Žaliakalnis, Kaunas.

Contexte

Bien que Pelėdų Kalnas ait une grande valeur symbolique en tant qu'espace artistique et culturel, ce potentiel reste largement inutilisé. L'environnement ne répond pas aux attentes modernes en matière d'accessibilité, de durabilité et d'implication de la communauté.

Méthodologie

L'atelier s'est appuyé sur la méthodologie "Design Thinking" qui favorise la résolution de problèmes en collaboration et centrée sur l'utilisateur. Des étudiants en architecture, en architecture d'intérieur, en graphisme et en art de l'objet ont participé à l'atelier. Ils ont travaillé avec trois professionnels de l'architecture et de la conception, mené des enquêtes auprès de la population environnante et du personnel de l'Académie des arts,

étudié l'environnement et évalué les possibilités de développement de la zone patrimoniale.

Activités et objectifs :

- Améliorer l'accessibilité et l'inclusion de la zone ;
- Accroître la visibilité et l'intégration des galeries existantes ;
- Promouvoir un espace plus attrayant et plus ouvert pour les étudiants, les résidents et les visiteurs ;
- Créer des espaces de création et d'exposition qui reflètent l'identité et les besoins de la communauté universitaire et locale.

L'objectif des étudiants était de développer des idées pilotes et des concepts préliminaires qui serviraient de base à la planification à long terme du développement du campus créatif de l'Académie des arts. L'atelier a encouragé la collaboration interdisciplinaire et a souligné la valeur de la co-conception dans le processus de revitalisation culturelle de la région.

Résultats de l'atelier

- Propositions conceptuelles et visualisations [moodboards] ;
- Des discussions entre étudiants et une vision commune de la manière de faire de Pelėdų kalnas un centre dynamique, accessible, inclusif et créatif pour l'Académie des arts ;
- La sélection d'idées prometteuses en vue d'un développement ultérieur en collaboration avec des partenaires universitaires et professionnels

