

Design in Translation

GUNN, Wendy, OTTO, Ton, CHARLOTTE SMITH, Rachel, Design anthropology : theory and practice

**Bita Malekian
Tinan Quoicy Lou**

GUNN, Wendy, OTTO, Ton, CHARLOTTE SMITH, Rachel, *Design anthropology : theory and practice*, London, Bloomsbury Academic, Bloomsbury Advances in Semiotics collection, 2013.

GUNN, Wendy, OTTO, Ton, CHARLOTTE SMITH, Rachel, *Design anthropologique : Théorie et pratique*.

Design anthropology: theory and practice, co-écrit par Wendy Gunn, Ton Otto et Rachel Charlotte Smith, explore la relation entre l'anthropologie et le design, mettant en avant leur potentiel de collaboration et la création émergente de la discipline du design anthropologique¹. En exposant cette convergence, le livre offre une vision novatrice pour l'innovation tant théorique que pratique dans le domaine du design. Il interroge la possibilité du développement théorique à travers la pratique et explore comment ces deux domaines distincts peuvent collaborer de façon novatrice pour aborder les défis contemporains, tout en évitant les écueils du colonialisme² et en favorisant un changement positif et significatif.

Ce livre repose sur une thèse centrale soulignant la possibilité d'une synergie fructueuse entre l'anthropologie et le design, façonnant ainsi le champ émergent du design anthropologique. Cette convergence offre un cadre méthodologique³ pour comprendre les dynamiques sociales et culturelles, permettant ainsi la création de solutions plus contextualisées et adaptées aux besoins concrets des individus. Il propose une approche transformant ces domaines vers une perspective plus humaine, réflexive et décolonisée. Les auteurs soutiennent que cette fusion offre l'opportunité de repenser la relation entre théorie et pratique dans le domaine du design anthropologique, démontrant comment la théorie émerge au cours d'engagements collaboratifs sur le terrain et peut être intégrée aux processus de design⁴.

Cet ouvrage, structuré en quatre chapitres, explore le domaine du design anthropologique, une discipline centrée sur l'intervention, la collaboration, l'interprétation théorique et culturelle, ainsi que la prise en compte du temps et des valeurs des communautés concernées, dans le but de favoriser un enrichissement mutuel. Dans le premier chapitre, intitulé « Concepts, méthodes et pratiques⁵ », Adam Drazin explore l'importance des aspects matériels et immatériels du design, soulignant leur impact sur la culture et la société. Il souligne leur évolution constante dans un contexte anthropologique et recommande une approche matérialiste critique pour saisir leurs liens avec les pratiques culturelles⁶. Ce chapitre met également en lumière la diversité des perspectives et des connaissances, tout en positionnant le design anthropologique comme une discipline transversale entre design, ingénierie et

anthropologie, favorisant ainsi une collaboration interdisciplinaire⁷. Il propose des outils spécifiques comme la synthèse perceptive et la performance pour comprendre la réalité sociale de manière holistique. Les modes d'engagement démontrés — «Moving In», «Moving Along» et «Moving Out» — visent à comprendre, documenter et influencer les pratiques au fil du temps, soulignant l'importance de l'empathie et de l'imagination pour anticiper les expériences futures⁸. En somme, ce chapitre positionne le design anthropologique comme un pont entre disciplines, offrant des outils et des méthodes uniques pour aborder des défis complexes et envisager des futurs potentiels.

Le deuxième chapitre, intitulé « Matérialité du Design⁹ », s'attache à la dimension matérielle du design en mettant en avant la manipulation habile et réfléchie des matériaux, des objets, et des pratiques concrètes, telles que la visualisation et la création de prototypes. Il met en lumière comment le design anthropologique se traduit dans des solutions pratiques en encourageant une interaction créative avec les matériaux pour stimuler l'innovation. Ce chapitre démontre ainsi l'applicabilité opérationnelle de l'anthropologie du design dans divers contextes. Il explore la relation entre conception et production au sein de la communauté Kelabit à Bornéo, soulignant le rôle central de la conception dans la production. Il met en avant la génération de théorie dans le cadre d'engagements collaboratifs sur le terrain¹⁰ et examine la transition des technologies traditionnelles vers des approches interactives et participatives, telles que le design anatomie et les expositions muséales¹¹. En résumé, ce chapitre traite de la matérialité du design, de la relation conception-production, et des applications concrètes du design anthropologique dans divers contextes, illustrant son potentiel novateur¹².

Le troisième chapitre, à savoir « Temporalité du Design¹³ », explore les liens entre présent, passé et futur dans le processus de design. Inspirée par G.H. Mead, cette exploration souligne le rôle du présent dans la création de la réalité, tout en insistant sur l'importance du passé et du futur pour contextualiser la création actuelle. L'anthropologie du design s'engage ces dynamiques temporelles pour transcender les limites traditionnelles de la pensée causaliste, ouvrant ainsi la voie à une approche plus holistique et tournée vers l'avenir dans le domaine du design¹⁴. Le chapitre aborde ensuite la conception de l'innovation et de la pratique dans le design du climat intérieur, préconisant l'amélioration de l'innovation en intégrant les connaissances qualitatives des utilisateurs dans le processus du design¹⁵. Il expose également les ethnographies du possible, une approche axée sur l'exploration de scénarios imaginaires pour élargir la portée de l'anthropologie en examinant des futurs hypothétiques. Cette approche intègre l'imagination et la spéculation comme des éléments légitimes de l'enquête anthropologique, élargissant ainsi la nature dynamique et innovante de cette démarche intégrée au processus de design¹⁶. En somme, ce chapitre examine comment l'anthropologie du design dépasse les limites temporelles conventionnelles pour adopter une approche holistique, intégrant les futurs hypothétiques et les connaissances des utilisateurs pour enrichir l'innovation. Ces avancées transcendent les frontières temporelles et spatiales, ouvrant ainsi la voie à des solutions durables et adaptées au contexte.

Le quatrième chapitre, intitulé « Relationalité du Design¹⁷ », traite de la dynamique entre le design et la génération de publics, soulignant le rôle central du design anthropologique au sein d'équipes multidisciplinaires. Il démontre comment le design, à travers des méthodes anthropologiques, stimule la formation de publics engagés en utilisant des pratiques collaboratives pour relever des défis sociaux spécifiques. Cette approche renforce l'impact social du design en encourageant la participation et les réflexions critiques provenant de diverses perspectives sociales¹⁸. En identifiant les obstacles à la collaboration entre anthropologues et designers, ce chapitre explore les opportunités de travailler ensemble pour produire des solutions novatrices¹⁹. Il souligne également comment une approche décolonisée de l'anthropologie du design peut transformer les pratiques de design et d'engagement anthropologique, favorisant ainsi des solutions inclusives et culturellement pertinentes, dépourvues d'empreintes coloniales²⁰. Cette évolution nécessite une fusion entre les perspectives culturelles approfondies de l'anthropologie et la créativité pratique du design²¹. En résumé, ce chapitre met en lumière l'importance du design anthropologique dans la

création de publics engagés, en soulignant la nécessité d'une collaboration étroite entre anthropologie et design pour des solutions novatrices et culturellement pertinentes.

Les auteurs explorent tout au long de leur ouvrage des concepts clés visant à démontrer l'émergence du design anthropologique en tant que style distinct, doté de caractéristiques spécifiques et d'implications pour les pratiques de recherche et de design. Le concept central du livre, le « design anthropologique », se positionne en tant que domaine interdisciplinaire fusionnant les principes et les méthodologies de l'anthropologie et du design. Il met en lumière le rôle central de l'« ethnographie²² » et de la réflexion dans cette discipline. L'« ethnographie » est une méthode de recherche qualitative immersive visant à comprendre et décrire les cultures humaines par l'observation participante, l'interaction directe et l'analyse contextuelle des comportements et des pratiques au sein d'un groupe spécifique. Le design anthropologique intègre la « matérialité²³ » du design en mettant l'accent sur la manipulation des matériaux et des objets dans le processus de design, ainsi que la « temporalité²⁴ » du design en considérant la correspondance entre le présent, le passé et le futur. Il souligne également l'importance de la « relationalité²⁵ » où les anthropologues collaborent avec divers intervenants, y compris les designers, pour influencer le changement et comprendre de manière innovante le monde contemporain. Cette approche collaborative trouve une concrétisation dans le concept de « co-design », une méthodologie où les utilisateurs finaux, les designers et d'autres parties prenantes collaborent pour concevoir des solutions innovantes, tirant parti de la diversité des perspectives et des connaissances pour répondre mieux aux besoins et aux aspirations des utilisateurs. Dans cette lignée, le « design centré utilisateur » émerge comme une approche plaçant l'utilisateur au cœur du processus de conception, en mettant l'accent sur une compréhension approfondie de leurs besoins, attitudes et comportements pour favoriser une véritable innovation centrée sur l'utilisateur dans le monde contemporain.

Le livre *Design anthropology: theory and practice* occupe une place prédominante dans le domaine théorique du design, apportant une contribution significative tant sur le plan esthétique que dans son interaction avec la culture. Cette œuvre novatrice transcende les frontières traditionnelles entre l'anthropologie et le design, offrant ainsi une perspective enrichissante qui stimule la réflexion et redéfinit notre approche du design esthétique.

En premier lieu, ce livre élargit la conception du design en intégrant des insights anthropologiques approfondis. En combinant ces deux domaines apparemment distincts, les auteurs proposent une approche holistique qui tient compte de la diversité culturelle, des pratiques sociales, et des valeurs intrinsèques dans le processus de design. Cette fusion crée un terrain propice à la créativité esthétique, libérant le design des conventions et favorisant l'émergence de solutions novatrices et culturellement informées. En explorant les différentes cultures à travers le prisme du design, l'ouvrage démontre que l'esthétique n'est pas universelle, mais plutôt influencée par les valeurs, les normes, et les croyances culturelles. Cette reconnaissance de la relativité culturelle de l'esthétique élargit considérablement le champ du design en encourageant une approche plus nuancée et inclusive de la beauté et de l'attrait visuel. Le design, bien au-delà d'une simple composition visuelle, émerge ainsi comme un processus profondément enraciné dans la culture, les valeurs, et les besoins des individus et des communautés. L'engagement de ce livre à intégrer ces éléments culturels dans le processus de design en fait un aspect crucial de l'esthétique contemporaine. En mettant l'accent sur l'interaction entre l'anthropologie et le design, il s'ouvre à une compréhension plus approfondie de la beauté et de l'esthétique dans un contexte culturel et social. Il dépasse ainsi la simple apparence visuelle pour explorer les significations culturelles et sociales derrière chaque création esthétique.

De plus, le livre offre des cadres théoriques solides qui guident la pratique du design. En explorant les concepts tels que la matérialité, la temporalité et l'engagement, les auteurs fournissent des outils conceptuels essentiels pour conceptualiser et évaluer l'impact esthétique des créations design. Ces cadres théoriques permettent une réflexion critique, incitant les designers à transcender la simple esthétique superficielle pour atteindre une profondeur conceptuelle et culturelle.

Par ailleurs, l'ouvrage encourage la réflexion critique sur les pratiques conventionnelles de design esthétique. En remettant en question les normes préexistantes et en examinant de près les influences culturelles, il stimule le dialogue autour de la diversité esthétique et de l'adaptabilité du design à des contextes variés. Cette remise en question constante est importante pour l'évolution du champ du design, l'aider à rester pertinent et significatif dans un monde en constante mutation. En examinant la manière dont la culture influence les perceptions esthétiques, le livre incite les designers à créer des produits et des expériences esthétiques qui sont non seulement visuellement attrayants, mais aussi respectueux des différentes cultures, éthiques et durables.

En conclusion, *Design anthropology: theory and practice* constitue un ouvrage fondamental pour le champ théorique du design, offrant une perspective éclairante qui va au-delà des limites conventionnelles. En intégrant les dimensions anthropologiques dans le design, le livre ouvre de nouvelles voies créatives, encourage la collaboration interdisciplinaire, et fournit des cadres théoriques précieux. Il se positionne ainsi comme un incontournable pour tout professionnel ou chercheur souhaitant repenser le design dans un contexte global, où la richesse culturelle et sociale est intrinsèquement liée à la qualité des créations. Le concept de design anthropologique proposé par ce livre élargit notre perception de l'esthétique en l'associant à une compréhension plus profonde des besoins humains, des identités culturelles, et des dynamiques sociales. Il met en lumière la nécessité pour les créateurs de considérer les valeurs et les significations culturelles lorsqu'ils conçoivent des produits, des espaces ou des expériences, permettant ainsi de créer des designs plus inclusifs, respectueux des diversités culturelles, capables de susciter des émotions et des résonances profondes chez les individus.

Bita MALEKIAN et Tinan QUOICY LOU, Master 1 « Design, Arts, Médias », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2023-2024.

1. GUNN,Wendy, OTTO, Ton, CHARLOTTE SMITH, Rachel,
2. *Ibidem*, p. 232-246.
3. *Ibid.*, p. 10-14.
4. *Id.*, p. 85-98.
5. *Id.*, p. 33-80.
6. *Id.*, p. 33-47.
7. GUNN,Wendy, OTTO, Ton, CHARLOTTE SMITH, Rachel,
8. *Ibidem*, p. 68-80.
9. *Ibid.*, p. 85-132.
10. *Id.*, p. 85-98.
11. *Id.*, p. 100-114.
12. *Id.*, p. 117-132.
13. *Id.*, p. 139-194.
14. *Id.*, p. 139-154.
15. *Id.*, p. 159-175.
16. GUNN,Wendy, OTTO, Ton, CHARLOTTE SMITH, Rachel,
17. *Ibidem*, p. 199-267.
18. *Ibid.*, p. 199-213.
19. *Id.*, p. 216-230.

20. *Id.*, p. 232-246.
21. *Id.*, p. 180-194.
22. *Id.*, p. 5-7.
23. GUNN, Wendy, OTTO, Ton, CHARLOTTE SMITH, Rachel,
24. *Ibidem*, p. 139-194.
25. *Ibid.*, p. 199-267.