Design *in* Translation

Design critique

Leila Masmoudi

1. Définition

La notion de « design critique » désigne une attitude réflexive propre à défier les affirmations rapides et les préjugés afin de faire prendre conscience d'un problème et de susciter les débats.

Pour mieux la comprendre, référons-nous à la définition du mot « critique » dans le dictionnaire *Le Robert* qui le détermine par ce qui « examine la valeur logique d'une assertion, l'authenticité d'un texte. Edition critique, établie soigneusement après critique des textes originaux et variantes » ou encore « Esprit critique, qui n'accepte aucune assertion sans s'interroger sur sa valeur. D'un œil critique : curieux, soupçonneux ».

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/critique Consulté le 8 novembre 2021.

Dans *ProDesign, éloge du design utile*, Jacques Bosser présente le design critique comme une activité pratiquée par les designers (étudiants, enseignants et professionnels) pour mettre en pratique les enseignements historiques hérités des années 1960 où « un objet design se devait de provoquer, réinventer, comporter un élément critique, ouvrir de nouvelles voies[1]…» Il écrit :

> *« Design critique, cette dernière activité est très pratiquée par des étudiants, des enseignants en design et quelques designers, qui, exposition après exposition, creusent ce sillon entrouvert à la fin des années 1960. On se souvient d'Archizoom, de Superstudio puis de Memphis animé par Ettore Sottsass. Leur irruption médiatique radicale au nom de l'anti-design fit grand bruit mais le public fit preuve d'une incompréhension totale sur leur sens tout en s'intéressant un peu à ces nouvelles formes. Ces groupes "critiquaient" la société capitaliste coupable de manipulations de nos objets abandonnés aux ambitions des industriels, mais ils n'étaient cependant pas toujours opposés à l'idée de l'édition numérotée de leurs créations théoriques. »*

BOSSER, Jacques, *ProDesign éloge du design utile,* Paris, Editions de la Martinière, coll. DesignDeco, 2007, p. 47.

Le design critique est considéré comme une des nouvelles pratiques du design appelé aussi à la fois design fiction ou design spéculatif. Justine Peneau explique qu'il « s'agit d'une pratique qui tend à remettre en question le but final du design classique, à savoir de proposer des

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-20 02:10:01, depuis le 216.73.216.43

solutions, de résoudre des problèmes[2] ».

PENEAU, Justine, *Fiction du réel, réel du fictionnel : quand le design critique*, Paris, Art et histoire de l'art, 2015, p. 6.

Selon Catherine Geel, cette pratique « marque bien le problème qu'ont les designers à maintenir le lien avec le design qui était de toute façon critique et correspondait finalement à ce que les modernes, tout en craignant, avaient mis en place : ils n'ont pu empêcher, voire même retarder l'exploitation du design ».

GEEL, Catherine (dir.), *Les grands textes du design*, Paris, IFM Regard, coll. Essentiels de proche, 2019, p. 95.

Ici, l'auteur souligne que le design critique relève les problèmes des designers face à la pratique non transparente des industries commerciales. De façon générale, on pourrait retenir de ces définitions que le design critique matérialise la pensée, sert à remettre en question des hypothèses, des préjugés et des idées reçues sur le rôle des produits de notre quotidien et qu'il rend ainsi la pratique des designers plus visible, l'ouvre au débat, à l'expression et à la discussion.

2. De l'anglais au français

La notion « design critique » est une traduction littérale de « critical design ».

> *«It grew out of our concerns with the uncritical drive behind technological progress, when technology is always assumed to be good and capable of solving any problem. Our definition then was that: critical design uses speculative design proposals to challenge narrow assumptions, preconceptions, and given about the role products play in everyday life[3] ».*

DUNNE, Anthony, RABY, Fiona, *Design as critique, Speculative Everything Design, Fiction and Social Dreaming*, Massachusetts, Cambridge MIT Press, 2013, p. 34.

On retrouve l'utilisation de la notion en anglais dans le livre *Shift, design as usual or a new risign* de Lars Dencik qui explique l'origine de la notion dans sa traduction anglaise : « In the 1990s, critical design arose in the United Kingdom. Anthony Dunne and Fiona Raby both work as theoreticians and designers in the field of critical design[4]».

DENCIK, Lars, *Shift, design as usual or a new rising*, Stockholm, Future design days, Arvinius forlag, 2005, p. 35.

La traduction de la notion de l'anglais au français n'a pas formulé des obstacles quant à sa pratique. Mais elle a par ailleurs évolué au fil des temps pour se confondre, parfois, avec le « design fiction » et « design spéculatif ».

3. Explication du concept

La notion de « design critique » est apparue dès la fin des années 1960. Elle fut par la suite théorisée par Anthony Dunne et a été introduite dans le cursus d'enseignement en design en collaboration avec Fiona Raby. Elle a été utilisée pour la première fois dans le livre d'Anthony Dunne *Hertzian Tales* (1999) et plus tard dans *Design Noir : The Secret Life of Electronic Objects* (2001).

La notion est née d'une appréhension face à l'absence de critique du progrès technologique.

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-20 02:10:01, depuis le
216.73.216.43

En mettant au point ce concept, Dunne et Raby cherchaient à bousculer le système artificiel, technique, existant. Andrew Freenberg rappelle cette idée en écrivant que « la première question à adresser aux sociétés modernes consiste à savoir quelle conception de la vie humaine impliquent les dispositifs techniques dominants[5] ». En effet, le design critique implique une démarche contraire à la démarche classique qui consiste à résoudre un problème précis ou à répondre à une commande. Il matérialise des scénarios possibles suscitant le débat et la réflexion en créant des artefacts futurs.

Prenons l'exemple du projet mené par Dunne et Raby en collaboration avec le designer Michael Anastassiades en 2007 intitulé *Do you want to Replace the Existing Normal.* Ils ont conçu une collection de produits électroniques incarnant des valeurs contraires à ceux qu'attendent les consommateurs d'aujourd'hui. Ils ont imaginé des produits pleinement fonctionnels et simples technologiquement. Ils expliquent qu'ils avaient « imaginé un monde où l'on désirerait des produits qui rencontrent les besoins existentiels, nous rappelant la fragilité de la vie[6] ». L'objectif du design critique à travers ce projet est simplement de produire des conceptions et des objets qui suscitent la réflexion et qui, d'une part, amènent les gens à réfléchir aux hypothèses qui sous-tendent les produits et les services avec lesquels ils interagissent dans leur vie quotidienne et, d'autre part, explorent ce à quoi notre monde technologique pourrait ressembler si des valeurs différentes étaient à la base de son développement. Selon Dunne, l'émergence de la notion de design critique marque bien le problème des designers à maintenir leur lien avec le design. Son pari était de trouver des terrains vierges et aventureux pour bannir l'exploitation du design[7].

4. Problématisation

On dit qu'il est difficile de pointer où la notion de design critique a émergé.

Certes la notion de design critique a été énoncée en anglais — « critical design »— mais la notion critique elle-même provient du grec « krinein » qui signifie « séparer » et « distinguer ». Et elle prend toute sa signification dans notre quotidien que l'on pourrait qualifier de complexe de par nos relations sociales, nos besoins, nos frustrations, nos fantasmes qui seraient différents de ceux du XXe siècle. En effet, elle a été inspirée du mouvement radical italien utilisant « la praticité d'utilisation d'objet uniquement comme prétexte pour rendre opérationnelle une critique militante qui a pour cible principale les stéréotypes de notre société[8] ».

La notion du « design critique » remet en question la pratique du design d'aujourd'hui. « Bien que beaucoup d'idées constituant la colonne vertébrale du design dominant se forment au début du XXe siècle. La société a évolué mais pas le design.[9] » En effet, la modernité de la société et les avancées technologiques mettent en crise le champ du design. Notre quotidien est devenu plus complexe et nos besoins et désirs sont différents de ceux du siècle dernier. Le design doit donc être transparent et ne doit donc pas ignorer la grande diversité des émotions et des comportements alambiqués des usagers. Le réel engagement moral du design envers l'humain et la complexité de sa nature est dans la compréhension et la non esthétisation des réels besoins du consommateur. C'est pourquoi, l'instauration de la notion de design critique sert à rester pertinent face aux changements technologiques, politiques, économiques et sociaux et à formuler constamment des postulats provoquants qui invitent à ouvrir de nouvelles voies futures.

Leila MASMOUDI, Master 2 « Design, Arts et Médias », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2021-2022.

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-20 02:10:01, depuis le 216.73.216.43

1. BOSSER, Jacques,
2. PENEAU, Justine. « Fiction du réel, réel du fictionnel : quand le design critique », s. d., 79.
3. « Il est né de notre inquiétude face à l'absence d'une conduite critique du progrès technologique, concernant la capacité de la technologie à résoudre tous les problèmes. Notre définition était alors la suivante : le design critique utilise des propositions de design spéculatives pour remettre en question les postulats étroits, les idées préconçues et données sur le rôle que jouent les produits dans la vie quotidienne. » Cette traduction est proposée par mes soins.
4. « Dans les années 1990, le design critique est apparu au Royaume-Uni. Anthony Dunne et Fiona Raby travaillaient tous les deux en tant que théoriciens et designers dans le domaine du design critique. » Cette traduction est proposée par mes soins.
5. FREENBERG, Andrew, *Transforming Technology, A Critical Theory Revisited*, Oxford, Oxford University Press, 2002 (1991), p. 19.
6. Fiona RABY, Anthony DUNNE, « Le design comme critique », Azimuts, nº 44 (2016), p. 263-78.
7. Sur ce point, *cf*. GEEL, Catherine (dir.), *Les grands textes du design*, Paris, IFM Regard, coll. Essentiels de proche, 2019, p. 95.
8. PASCA, Vanni, DARDI, Domitilla, *Manuel de l'histoire du design*, Trevi, Silvana Editoriale, 2019, p. 249.
9. « Dunne & Raby, FAQ Design Critique. – Articule.Net ». Consulté le 8 novembre 2021.

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-20 02:10:01, depuis le 216.73.216.43