Design *in* Translation

Expérimentation créative

Milena Harutyunyan

---

1. Définition

La « notion d'expérimentation » créative est devenue essentielle dans le domaine de l'art et du design. L'expression désigne consiste à explorer de nouvelles techniques, formes et matériaux pour développer des solutions créatives innovantes dans ces deux domaines. Elle permet aux créateurs de repousser les limites de leur pratique en testant des idées nouvelles et en expérimentant avec des matériaux et des formes inédits. Cette approche encourage la curiosité, la découverte et la prise de risques, et peut conduire à des découvertes surprenantes et des innovations importantes[1].

La notion d'expérimentation créative est de ce fait largement présente dans la littérature sur le design et l'art contemporain. Selon Maud Lévy, auteure de *Design, mode d'emploi*, l'expérimentation créative se définit ainsi : « L'expérimentation créative, qui se définit comme l'exploration de nouvelles idées, de nouvelles formes et de nouvelles méthodes pour produire des solutions innovantes, est l'un des piliers du design contemporain[2]. ». De même, Sophie Dubois, dans *L'art contemporain : tendances et enjeux*, souligne que « L'expérimentation créative est une démarche essentielle dans la recherche artistique contemporaine, permettant de repousser les limites de l'art et de créer de nouvelles formes d'expression[3]. »

Ces mentions mettent en évidence l'importance cruciale de l'expérimentation créative dans le domaine de l'art et du design. En encourageant les artistes et les designers à explorer de nouvelles voies, à prendre des risques et à découvrir de nouvelles approches, l'expérimentation créative stimule la créativité et favorise le développement de solutions originales et novatrices. Elle permet également de repousser les limites de la pratique artistique et de concevoir de nouvelles formes d'expression, ce qui contribue à l'évolution et à l'innovation dans ces domaines. En somme, l'expérimentation créative joue un rôle essentiel dans le processus de création artistique et de conception, en encourageant l'exploration, la découverte et l'innovation, et en contribuant à la création de nouvelles perspectives et de nouvelles approches dans le domaine de l'art et du design.

2. De français a l'anglais

L'expression « expérimentation créative » utilisée dans *La fabrique de Fanette Mellier*[4] est évidemment française, mais elle est également utilisée dans d'autres langues. En anglais, on peut traduire ce concept par « experimental creativity », comme on peut le retrouver dans de nombreux écrits où il désigne un processus de test et d'affinement des idées dans la pratique créative.

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-19 01:35:22, depuis le 216.73.217.129

Selon Hilary Collins et Russell Martin dans *Creative Research: The Theory and Practice of Research for the Creative Industries*[5], l'expérimentation créative en design implique un processus d'exploration, d'expérimentation et de découverte : « Experimental creativity in design involves a process of exploration, experimentation and discovery, in which the designer seeks to generate new knowledge, new ideas, and new ways of thinking about problems and opportunities[6]. »

De même, Guy Julier, dans *The Culture of Design*[7] souligne que « expérimentation créative » implique l'utilisation de nouveaux matériaux et techniques, ainsi que l'exploration de formes, de fonctions et de contextes inconnus. Elle requiert une volonté de prendre des risques, d'embrasser l'ambiguïté et la complexité, et de remettre en question les normes et les hypothèses établies :

> *« Creative experimentation involves the use of new materials and techniques, and the exploration of unfamiliar forms, functions and contexts. It requires a willingness to take risks, to embrace ambiguity and complexity, and to question established norms and assumptions[8]. »*

Ces citations montrent que le concept d' « expérimentation créative » ou de « experimental creativity » est un aspect important du design et de la pratique créative dans le monde anglophone où l'expérimentation créative est valorisée en tant qu'approche novatrice et audacieuse. Les créateurs sont encouragés à prendre des risques, à remettre en question les normes établies et à embrasser l'ambiguïté et la complexité, ce qui peut contribuer à la création de nouvelles formes d'expression artistique et de design novateur.

3. Explication et problématisation du concept

L' « expérimentation créative » est une notion qui renvoie à la démarche consistant à explorer de nouvelles voies, de nouvelles idées, de nouveaux processus, sans avoir peur de l'échec ou de l'inconnu. C'est donc une démarche qui implique une grande liberté, une ouverture d'esprit, une curiosité et une capacité à remettre en question les idées reçues. Elle permet d'aller au-delà des solutions toutes faites et des schémas de pensée traditionnels pour trouver des solutions innovantes et créatives.

L'expérimentation créative est notamment abordée à travers l'exemple de Fanette Mellier, dans *La fabrique de Fanette Mellier, quand celle-ci* déclare : « La forme de mes recherches et cette volonté d'expérimentation me conduisent[9]». Dans son approche, Fanette Mellier met en effet l'accent sur la recherche et l'exploration de nouvelles idées, de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques. Elle adopte une approche itérative et exploratoire, où elle teste et affine constamment ses idées dans la pratique. Elle aborde l'expérimentation créative comme un processus dynamique et ouvert, plutôt que comme une méthode rigide et prédéfinie.

Fanette Mellier utilise une grande variété de matériaux, allant du papier traditionnel aux matériaux plus innovants tels que le carton découpé au laser, les encres phosphorescentes et les reliefs. Elle explore également différentes techniques d'impression, allant de l'impression traditionnelle à la sérigraphie, en passant par la gravure et la typographie. Elle intègre souvent des éléments de géométrie, de couleur, de texture et de mouvement dans ses créations, créant ainsi des œuvres graphiques uniques et originales. Son approche expérimentale se reflète également dans sa volonté de repousser les limites du design graphique en explorant de nouvelles formes, de nouvelles fonctions et de nouveaux contextes. Elle cherche à défier les conventions établies et à remettre en question les normes et les hypothèses du design graphique traditionnel. Elle embrasse l'ambiguïté, la complexité et le risque dans son processus créatif, et elle considère les erreurs et les échecs comme des opportunités

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-19 01:35:22, depuis le 216.73.217.129

d'apprentissage et de croissance.

En termes d'innovation, l'expérimentation créative peut être considérée comme un moyen de pousser les limites de la créativité et de la pensée innovante. À titre d'exemple, Roger Tallon, connu pour son approche expérimentale du design, se démarque de ses contemporains français. Ayant suivi une formation en ingénierie, Roger Tallon était intéressé par les problématiques techniques et commerciales de l'industrie, ce qui l'a amené à explorer des domaines tels que les appareils électroménagers et la hi-fi. Il s'est également inspiré des grands designers industriels américains, tels que Norman Bel Geddes, Henry Dreyfuss et Walter Dorwin Teague, ainsi que de l'école d'Ulm en Allemagne, qui promouvait un enseignement rationnel du design. Roger Tallon était en rupture avec les décorateurs français de l'époque, et sa démarche était plus proche de ce qui se passait outre-Atlantique. Pour ce qui concerne plus précisément notre propos, il a également expérimenté avec de nouvelles méthodes de fabrication et d'utilisation de matériaux issus de l'industrie automobile, ce qui lui a permis de créer des designs innovants pour des projets variés tels que des chaises pour les fast-foods, des sièges de bureau et d'autres objets manufacturés. Dans l'exposition intitulée *Roger Tallon, le design en mouvement,* plusieurs éléments montrent l'approche expérimentale de design de Roger Tallon soucieux de repousser les limites de la conception traditionnelle, ne serait-ce qu'à l'échelle du mobilier. On apprend par exemple : « Les méthodes de fabrication des pieds des chaises Wimpy, en aluminium sous pression, sont caractéristiques des pratiques industrielles, peu usitées alors dans le monde du mobilier, mais que Roger Tallon utilise alors régulièrement[10]. »

Retenons donc l'importance de la notion d'expérimentation créative pour le développement de nouveaux produits et de nouvelles idées.

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-19 01:35:22, depuis le 216.73.217.129

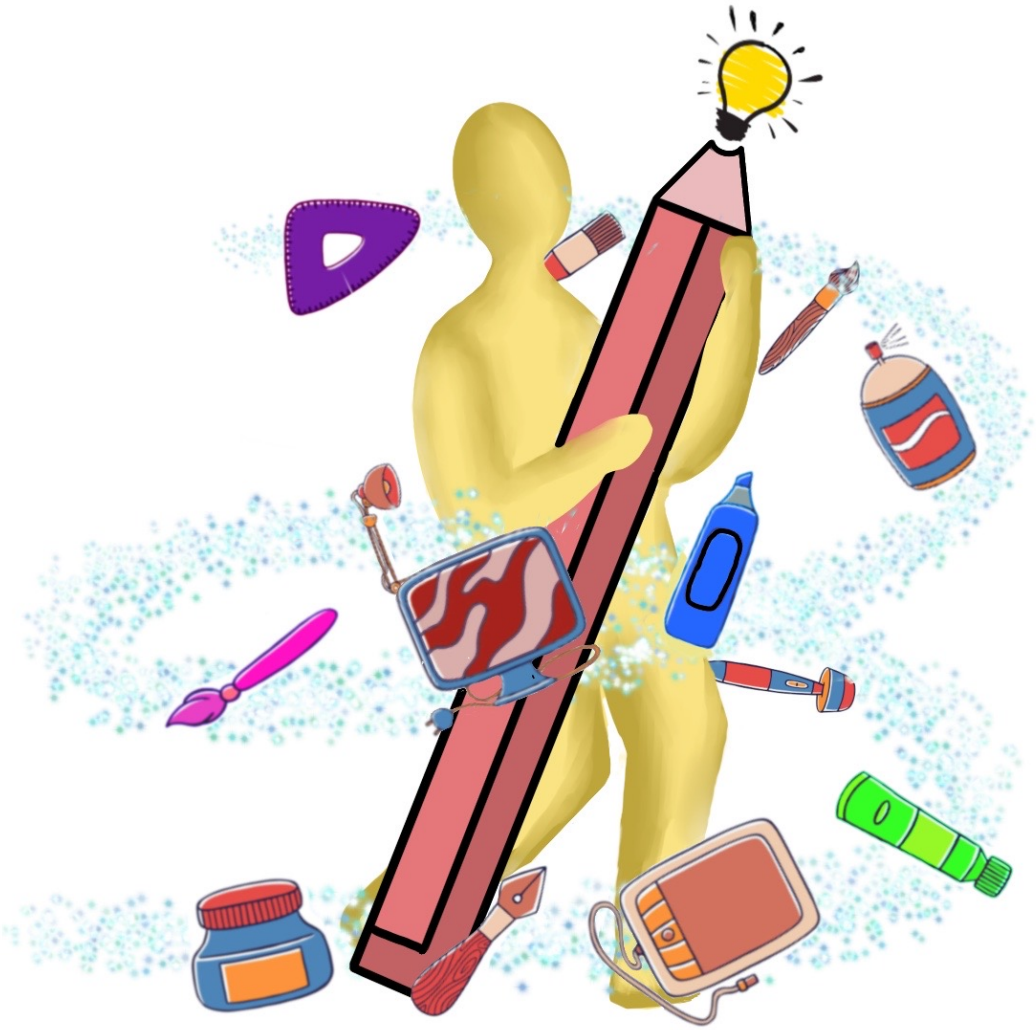

Figure 1. *Expérimentation* , Milena Harutyunyan

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-19 01:35:22, depuis le
216.73.217.129

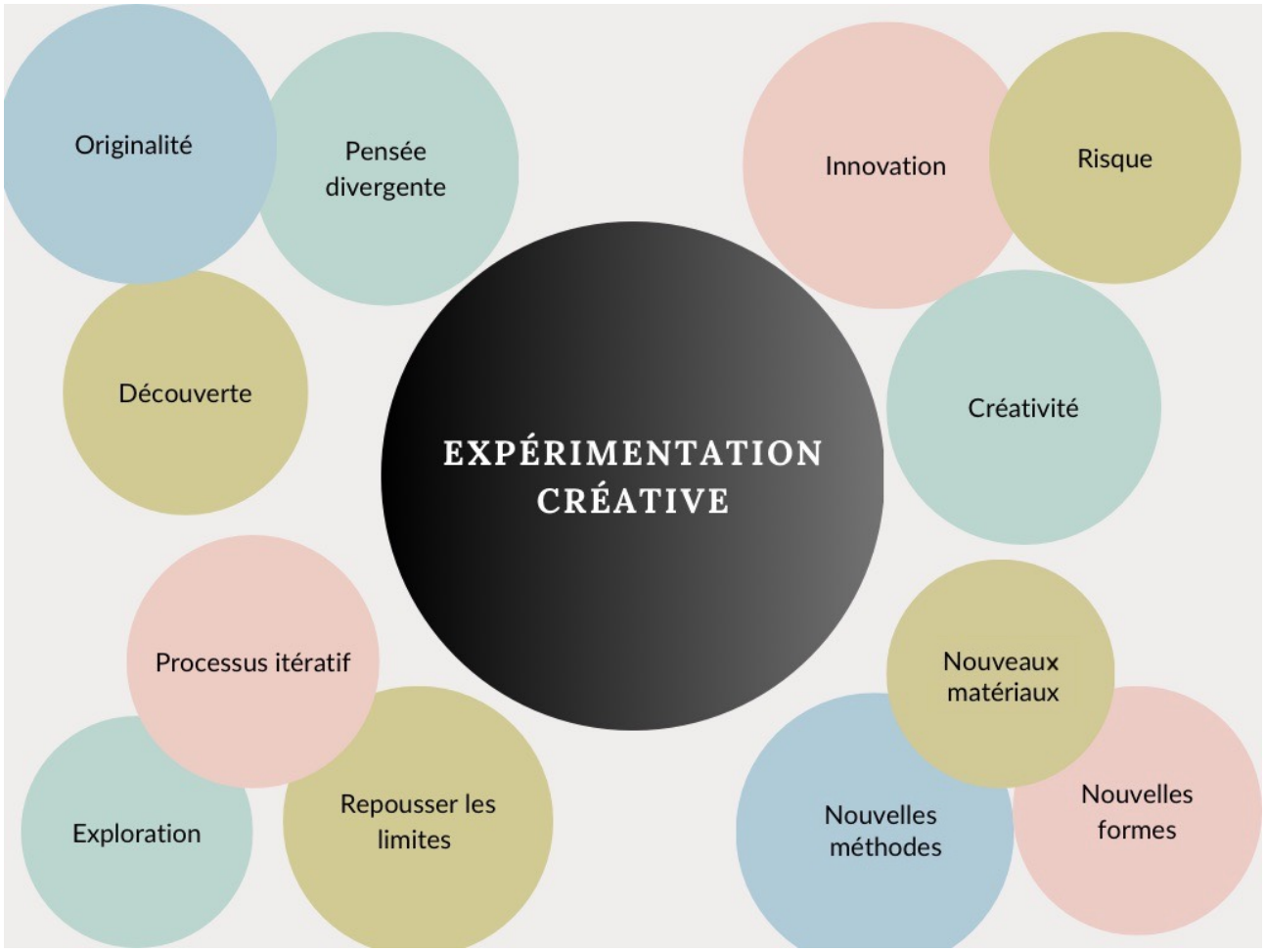

Figure 2. *Mind map* , Milena Harutyunyan

Milena HARUTYUNYAN , Licence 3, « Design, Arts, Médias », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2022-2023.

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-19 01:35:22, depuis le 216.73.217.129

1. Inspiré de la définition de l' «
2. Selon Maud Lévy, *Design,*
3. Sophie Dubois, *L'art contemporain : tendances et enjeux*, Bruxelles, De Boeck Supérieur, 2018, p. 67.
4. *La Fabrique de Fanette Mellier. Entretien avec Alexandre Dimos, Francine Foulquier, Victor Guégan*, Paris, B42, collection Prisme 01, 2017.
5. Hilary Collins & Russell Martin, *Creative Research: The Theory and Practice of Research for the Creative Industries*, 2010, p. 33.
6. « La
7. Guy Julier, *The Culture of Design*, 3rd edition, London, Sage, 2014, p. 96.
8. « L'
9. *La Fabrique de Fanette Mellier. Entretien avec Alexandre Dimos, Francine Foulquier, Victor Guégan, op. cit.*, p. 43.
10. *« Roger Tallon, Le Design en Mouvement »*,

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-19 01:35:22, depuis le 216.73.217.129