

Rapport de stages;

◆ UNIT26

Introduction;
Missions;
Conclusion;

p23-24;
p23-24;
p23-24;

◆ BACK JUMP

Introduction;
Missions;
Conclusion;

p23-24;
p23-24;
p23-24;

◆ ANNEXES

Annotations:

◆ UNIT26

Introduction;

Suite à de ma première année de DSAA, j'ai effectué plusieurs périodes de formation en milieu professionnel. Dès le début, j'ai eu la volonté d'effectuer un stage à l'étranger afin de rendre l'expérience encore plus enrichissante, et de pouvoir avoir une approche globale différente du design que celle menée en France. J'ai donc eu la chance, après être sélectionné, de participer au programme «Erasmus Plus» et ainsi d'avoir la possibilité d'avoir une bourse, de rechercher un stage dans l'union européenne. Dans mes recherches, j'ai avant tout privilégié les studios ayant une approche assez expérimentale et une forte ouverture sur les autres domaines du design. J'ai notamment apporté une importance particulière à la pratique du design graphique dans la mode. Le but étant d'acquérir des savoirs faire techniques, mais aussi de gagner en expérience et en connaissance dans le domaine de la mode et du stylisme. J'ai donc voulu pouvoir mener une pratique du design graphique intimement liée à la mode et de ses enjeux afin de pouvoir avoir une réflexion personnelle que je développerai ensuite dans mon mémoire de deuxième année.

Pour ce faire, j'ai intégré « UNIT 26 » pour une durée de 2 mois, l'enjeu principal de ce stage était de développer de nouvelles compétences liées au milieu de la mode. La pluralité des savoirs faire au sein du studio et leurs mises en communs m'ont permis, en menant des projets avec les stylistes et du fashion designer du studio, d'acquérir de nouvelles compétences sur des machines et outils liés au textile et à l'image.

J'ai découvert Unit26 grâce à un groupe Facebook nommée « Party fictionnal flyer » , crée par Simon Villaret Designer chez SELAM X studio cette page regroupe des designers proposant des expérimentations liées au design graphique. C'est grâce à ce groupe que j'ai pu rencontrer Shaun Bass Co-fondateur de UNIT26, après avoir découvert son travail et après en avoir plus appris sur son studio, j'ai rapidement été séduit par leur approche expérimentale du design et leur lien intime avec la mode puisque que le studio intègre deux stylistes/designers mode. J'ai tout de suite pensé que cela serait une chance pour moi d'évoluer dans un studio dont l'approche du design graphique était si intime avec le design de mode. Après deux entretiens Skype avec les fondateurs du studio pour échanger autour de mes motivations, j'ai pu intégrer l'équipe d'UNIT26.

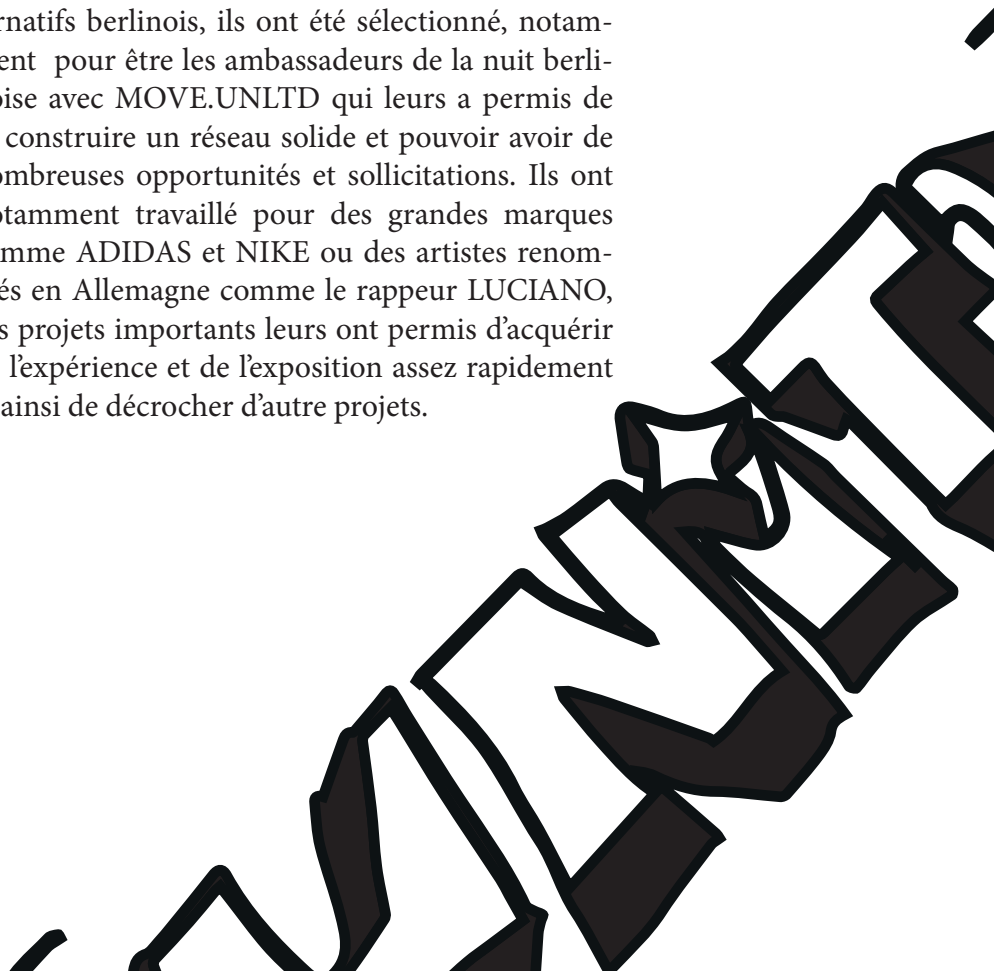

Unit26 est un studio berlinois très jeune fondé en 2018 par Shaun Bass et Carmel Koster tout les deux designers graphistes Londoniens. Carmel et aussi fondatrice et membre de No Shade un collectif LGBT de DJ basé à berlin. Le studio accueille aussi Ylenia Gortana et Kacy Heywood toutes deux designers textiles venant respectivement de Suisse et d'Australie qui ont une approche sustainable de la mode, et qui font aussi partie intégrante d'unit26. Ils se sont rencontrés au sein des milieux «alternatifs» de Berlin et force de leurs savoirs faire et de leurs vision commune ils ont décidé de créer UNIT 26.

UNIT26 se trouve dans le quartier de Neukölln un quartier populaire de Berlin ou les différentes populations se mélangent un cadre vivant autours duquel le studio s'articule. Unit représente l'aspect collectif du groupe qui force des différentes personnalités qui le constitue en une unité. Quand au 26 il fait référence à l'adresse du studio situé au 26 Schönleinstrasse.

Malgré sa création récente, les acteurs du studio, bénéficient d'une notoriété dans les milieux alternatifs berlinois, ils ont été sélectionné, notamment pour être les ambassadeurs de la nuit berlinoise avec MOVE.UNLTD qui leurs a permis de se construire un réseau solide et pouvoir avoir de nombreuses opportunités et sollicitations. Ils ont notamment travaillé pour des grandes marques comme ADIDAS et NIKE ou des artistes renommés en Allemagne comme le rappeur LUCIANO, ces projets importants leurs ont permis d'acquérir de l'expérience et de l'exposition assez rapidement et ainsi de décrocher d'autre projets.

The logo for UNIT26 is a stylized, high-contrast black and white graphic. The letters 'U', 'N', 'I', 'T', '2', and '6' are stacked vertically. The 'U' and '6' are significantly larger and more prominent than the other characters. The '2' is integrated into the 'T'. The overall style is bold and graphic, with some decorative elements like small asterisks or dots at the top and bottom of the letters.

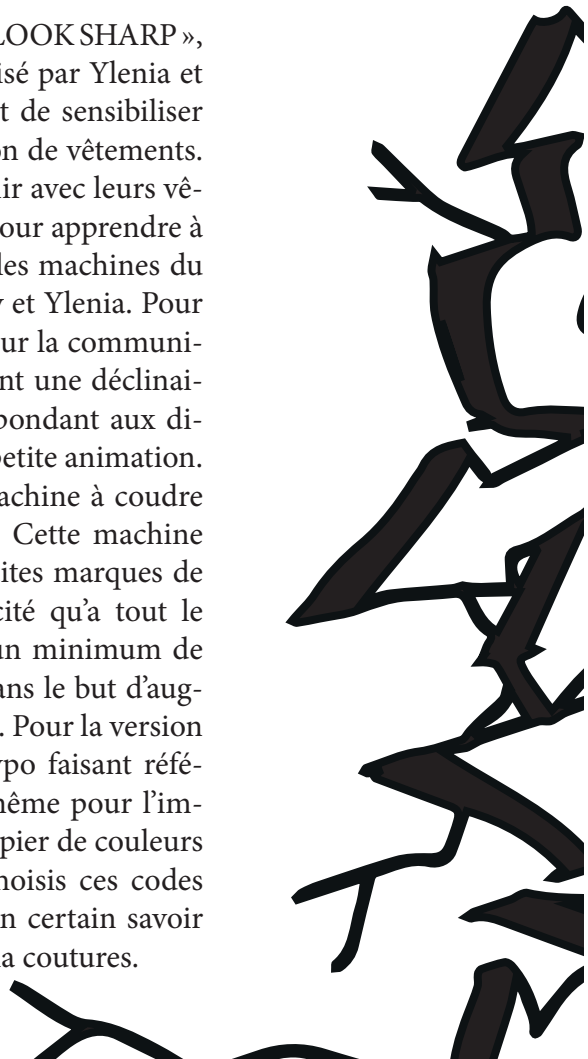
UNIT26 se positionne comme un espace de création expérimental avec une forte affinité avec le textile. Ils ont pour habitude de répondre aux diverses commandes des clients mais aussi aux initiatives de projets en collaboration avec des créateurs divers liés de plus ou moins loin au studio. UNIT26 n'est pas seulement un studio de design graphique c'est un lieu qui s'articule autour des cultures alternatives de Berlin et principalement autour de la mode.

C'est pour cette raison que j'ai souhaité faire mon stage chez Unit26, et cela m'a permis d'exercer dans l'environnement du design graphique avec un domaine d'application très lié à la mode et au textile. Étant depuis longtemps passionné par la mode et le vêtement, j'avais à cœur de pouvoir évoluer dans ce contexte tout en apprenant des nouveaux savoirs faire liés au design graphique.

Il convient de rappeler qu'Unit26 est un studio pluridisciplinaire qui implique de nombreuses personnes qui gravitent autour du studio qui lui-même gravite autour des cultures alternatives de Berlin. Mes missions chez Unit26 ont été très diverses, j'ai dû m'adapter tout d'abord à l'univers graphique du studio qui se fonde dans les codes des sous-cultures berlinoises avec un fort penchant pour l'univers techno.

Missions:

Ma première mission fut « FIX UP LOOK SHARP », c'est un projet de workshop organisé par Ylenia et Kacy. Ce workshop avait pour but de sensibiliser à la customisation et à la réparation de vêtements. Les personnes étaient invitées à venir avec leurs vêtements troués/ déchirés / cassés pour apprendre à les réparer et les customiser avec les machines du studio sous la supervision de Kacy et Ylenia. Pour cette événement, j'ai du travailler sur la communication print et digital en produisant une déclinaison d'affiches et de visuels correspondant aux divers réseaux sociaux ainsi qu'une petite animation. Pour ce faire, j'ai modélisé une machine à coudre en 3D comme élément principal. Cette machine recouverte d'une multitude de petites marques de customisation symbolise la capacité qu'a tout le monde à saisir de cet outil avec un minimum de savoir faire et de se l'approprier dans le but d'augmenter la durabilité d'un vêtement. Pour la version print, une mise en page et des typo faisant références à des codes vintages. De même pour l'impression en noir et blanc sur du papier de couleurs pour rappeler le tract DIY. J'ai choisis ces codes pour faire référence à la perte d'un certain savoir faire jadis basique et utile comme la coutures.

Dans un second temps en équipe avec Ylenia, nous avons conçu des visuels pour un événement organisé par ADIDAS. Dans le cadre d'Adidas future studio « collective résistance » nous avons pour but de créer des t-shirt avec des visuels avec des mots et des slogans faisant référence à la communauté Lgbt. Pour ce faire nous avons choisi de nous tourner vers divers pictogrammes représentant la planète en les combinant aux slogans dans une typographie contemporaine.

Ma dernière grosse mission fut dans la continuité de la seconde, cette fois-ci pour NIKE pour la sortie d'un nouveau modèle d'air force one, Toute l'équipe d'Unit26 et moi nous avons créé une scénographie ainsi que des sacs en patchwork pour accompagner cette sortie.

Entre ces trois missions assez conséquentes, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'apporter mon soutien en temps que designer sur certains projets en développement notamment pour Ylenia et Kacey les deux designers de mode. Ces échanges m'ont permis de leur apprendre les rudiments du logiciel de conception 3D blender et cela m'a aussi permis d'approfondir ma connaissance sur les vêtements et les savoir-faire qui leur sont liés. D'autre part Shaun mon tuteur m'a souvent sollicité dans la création des visuels pour le studio, pour la création d'un merch Unit26 j'ai dû dessiner une série de logotype dans un esprit ignorant.

Conclusion:

Cette expérience professionnelle à l'étranger m'a tout d'abord permis de me challenger et d'évoluer dans un milieu qui m'était étranger. Cela m'a permis d'enrichir ma culture personnelle et d'acquérir la maîtrise d'outils relatifs aux design graphique appliqués à la mode. Cette confrontation au textile et l'approche sustainable des designers qui m'ont accompagné tout le long de mon stage, m'a permis de me conforter dans le choix de la thématique de mon mémoire. J'ai pu avoir une pratique reliée à la mode à travers des projets avec des grandes marques de streetwear d'un côté, et de l'autre j'ai pu participer et assister à la conception de vêtements de jeunes créatrices avec une vision axée sur l'upcycling et la durabilité.

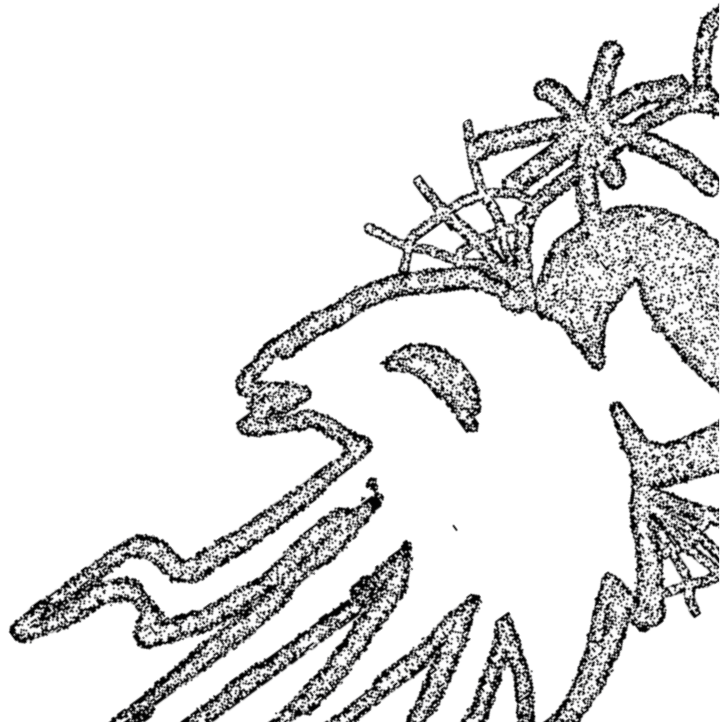

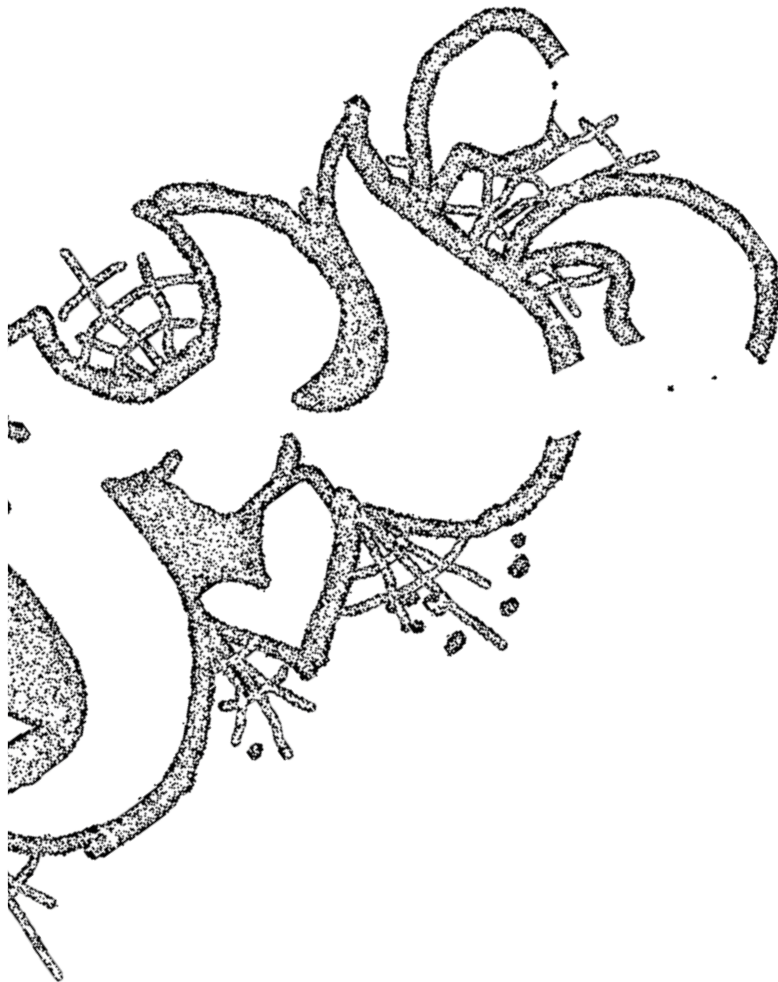
Ces expériences m'ont permis de mettre un premier pas dans le monde de la mode et de me confronter aux divers enjeux que j'aurais à traiter dans mon mémoire. Cela m'a aussi permis d'effectuer des premières expérimentations et de me définir un terrain de recherche grâce à la grande variété d'activités que j'ai eu à faire, ainsi que l'univers dans lequel j'ai évolué lors de ce stage m'a permis d'avoir une vision plus large et d'acquérir de nouveaux savoir faire techniques et spirituels et d'approcher une culture différente de celle à laquelle je suis confronté en France. Ces apports ont enrichis ma pratique du design graphique et m'ont donné une envie d'approfondir mon affinité avec le textile. Les divers projets et l'entente au sein de l'équipe m'ont poussé à prendre confiance en mes réalisations et à améliorer mes capacités linguistiques en étant autonome dans la gestion de certains projets face à des tiers allemand ou anglais.

Annotations:

Ces deux mois de stage ont été un réel plaisir, tant sur les missions que j'ai eu à traiter, et sur lesquelles je n'ai jamais compté mes heures, que dans la découverte d'une nouvelle culture et d'une nouvelle ville très enrichissante culturellement grâce aux rencontres que j'ai pu y faire.

Annotations:

BACK
JUMP
STORE

◆ BACK JUMP Introduction:

Ma deuxième période de stage s'est déroulée chez «Backjump», cette boutique est un lieu proposant différents services. Vente de bombes de peinture et de produits qui tournent autour de la culture du graffiti mais aussi salon de tatouages. Backjump propose aussi plusieurs fois par mois des expositions mettant en lumière des artistes plus ou moins proches de la culture graffiti. Thomas mon tuteur sur ce stage s'occupe de toute la partie graffiti et les tatoueurs présents chez Backjump s'occupent de la partie tatouage. Backjump est un lieu incontournable de la culture graffiti marseillaise au delà du simple lieu de rencontre c'est aussi un lieu d'échanges entre les divers acteurs de cette culture.

Missions:

Durant ce mois de stage à « Backjump » les missions qui m'ont été confiées furent variées faisant partie intégrante de la vie de la boutique, il m'était confié des tâches très basiques comme la création de signalétique pour la boutique ou bien la création de visuels pour les divers événements à venir à la boutique.

Cependant, c'est aux travers de missions moins conventionnelles j'ai pu développer plusieurs pratiques personnelles en effet mon stage à Backjump trouve son origine dans ma proximité avec cette culture étant moi même un des ces acteurs. Les diverses rencontres que j'ai pu faire m'ont mené à exercer ma pratique ainsi qu'à la questionner.

En tant que designer je pense que mes travaux sont des résultats qui trouvent leurs origines d'une part dans certains aspects de ma culture et d'autre part via les outils que je maîtrise. Ayant plus ou moins un pied dans la culture du graffiti bien avant d'entreprendre de devenir designer, cette culture m'a toujours accompagné. De mon identité graphique de designer émane une forte empreinte des cultures urbaines.

Cela à toujours enrichi mon travail et ma période de stage à « Backjump » m'a permis de donner une nouvelle dimension à cette enrichissement. Certes je n'ai pas eu à produire un travail de designer graphique conventionnel, cependant à travers l'expérimentation et le questionnement d'une pratique qui est l'essence même de mon travail j'ai tiré une expérience inestimable de ce mois de stage. Pouvoir rencontrer de nouveaux acteurs de cette culture m'ont permis d'ouvrir mon regard, à travers des vraies missions légales ou pas... j'ai pu nourrir ma pratique et développer l'usage de nouveaux outils. Ces recherches que j'ai pu entreprendre et ces outils que j'ai pu expérimenter nourrissent aujourd'hui ma pratique en tant que designer.

Annotations:

◆ ANNEXES

Visuels pour le workshop « fix up look sharp »

Réalisation pour l'événement Nike «FORCE»

Annotations:

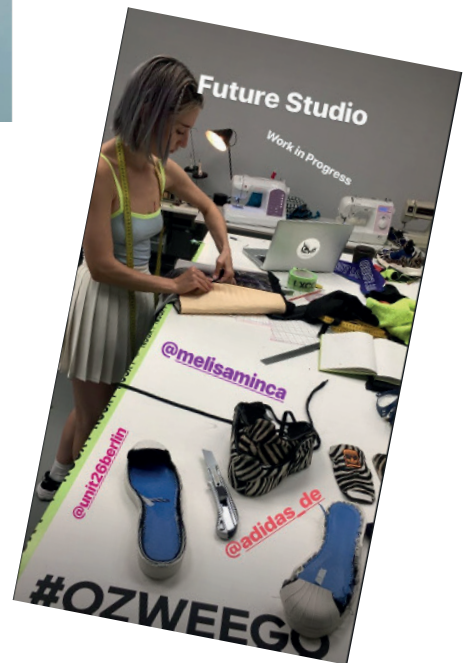

Merch NO SHADE

T-shirts composés pour ADIDAS future studio

Annotations:

Quelque part a Berlin

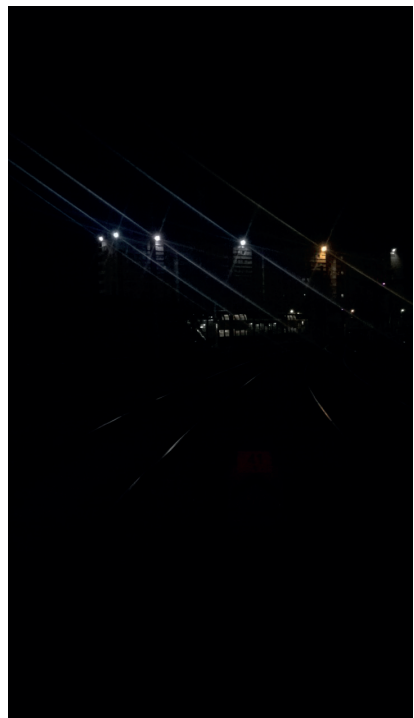

Quelque part à Marseille

Annotations:

Quelque part à Marseille

Annotations: