

MARTIN GUILLAUMIE
Designer

MARTIN GUILLAUMIE

Fabmanager-Designer-Graphiste

« Curieux , j'aime apprendre et transmettre.
Mon goût pour la BD , la conception numérique et la pédagogie
m'a amené à développer une approche polyvalente du Design
allant de la co-conception, au numérique en passant par

🏠 15 rue Vignet Trouvé
69270 Fontaines sur Saônes

📞 0634677806

✉️ Guillaume.martin@gmail.com

EXPÉRIENCES :

Fabmanager Fabrique de l'innovation Université de Lyon (2021/...)

- Accueil des 150 adhérents et visites (scolaires, curieux..)
- _ Veille sur les investissements en ressource technique de l'atelier.
- _ Création de module de formation sur les machines de prototypage et outils numérique.
- Conception d'outils et d'atelier pour saisir les enjeux de la conception (maquette, impression 3D)
- animation de workshop (48h de l'innovation et différents formats courts)
- _ Expertise et conseil en prototypage rapide.
- _ Accompagnement et formation des adhérents sur leur projets.
- _ Participation à la création d'un référentiel de compétence interfablab de la région (Openbadge)
- Création d'objet «démonstrateurs» des machines.

Enseignant Design Produit (2019/2021)

Enseignement à Bellecour École en tant que professeur cours pratique Design Produit en Bachelor 1 et 3 Design produits (niveau license 1 et 3)

Designer Freelance (2015/...)

- Création d'une application de BD participative via Unity pour la Biennale de design 2021.
- Atelier participatif et création de la signalétique d'un établissement ITEP (Institut Thérapeutique Et Pédagogique) avec les résidents .
- activité de design freelance : (création de site internet, identité graphique, conception de mobilier, proposition d'espace pour Pôle Jeunesse Talaudière...)
- Réalisation et création des outils pédagogiques pour différents workshops.

Designer chef de projet Captain Ludd (2015/2020)

co présidence de l'association Captain Ludd, prestation de design, design graphique et atelier de médiation et d'éducation. (Aménagement parc Couriot, carte blanche numérique Biennale 2017, illustration pour collectif coop roch, résidence de graphisme en ITEP, atelier pédagogique, projet participatif...)

Expositions :

- 2019 : **Space Cheap**, Shadok Strasbourg.
- 2017 : **A notre échelle**, Biennale internationale de design de Saint-Étienne (BID) ; **Humancities**, BID ; **Digital Labor** ; **Artefacts**, festival Siana, Evry ;
- 2016 **PLAY DESIGN**, music and design, Bologna Design Week ; **Global Grade Show**, Dubai Design Week ; **Design Ex machina !**, galerie Michel Journiac, Paris
- 2015 **Transformations**, Centre Pompidou ; **Access thought tools festival**, Londres 2015 ; **On savait que ça n'allait pas durer** et **Multitudes** BID 2015.
- 2011/2014 **Jardins intérieurs**, église du Corbusier, Firminy 2014 ; **Les solitudes**, Palais de l'île d'Annecy 2013 ; **PIAF** , BID 2013 ; **Design et foot**, cité du design 2011.

Publication et Conférences :

- Participation à **Space Cheap**, pop culture et science fiction.
- Participation à **BD et numérique**, essentiels Hermès 2016.
- Participation à **La planche et le Billet**, connaissances et savoirs 2017.
- **La révolution aura-t-elle lieu ?** Conférence personnelle aux Gobelins, Paris 2015.
- **BD et numérique**, conférence collective à l'ENSIB Lyon 2016

Stages

- Juillet 2014: Stage à la **Nouvelle Fabrique**, fabrication d'objet à la fraiseuse numérique, notamment la chaise «Tautmina»,
- Septembre 2013: Stage chez **Jean-Sebastien Poncet**, design d'objet.
- Janvier-Juin 2013: résidence **Ensci Minatech**, design prospectif autour de la réalité augmentée.
- Septembre 2012: Stage chez **.Corp**, machine graphique. Réalisation d'une installation lumineuse sous arduino.

FORMATION :

- 2020/ **Mooc sur Skilléos** / Unity 2D, Unity sur mobile, Unity les fondamentaux
- 2014-2012/ **DNSEP design** obtenu avec les félicitations du jury.
- 2012-2009/ **DNAP design** avec mention à l'École Supérieure d'Art et de Design de Saint-Etienne.
- 2009-2007/ **Prépa Cachan design** à la Martinière, Lyon.Ouverture théorique et technique au design d'espace et de produit. Apprentissage de logiciels 3D.

Mon domaine d'expertise :

- Graphisme PRINT et Web
- Animation/Conception de Workshop
- Modélisation et Rendu 3d
- Illustration
- Conception de projet Numérique

COMPÉTENCES :

3D :

Rhinceros ■■■■■■
Grasshopper ■■■■■■
Blender ■■■■■■

2D :

Suite Adobe ■■■■■■
FontForge ■■■■■■
Blender ■■■■■■
Final Cut ■■■■■■

Programmation :

Unity ■■■■■■
Processing, ■■■■■■
Arduino, ■■■■■■
Base PHP ■■■■■■
HTML et CSS ■■■■■■

- Langue :

Anglais écrit et parlé.

- Animation

titulaire du BAFA, animation et direction en colonies de vacances depuis 2005.

- Permis B

obtenu en janvier 2015.

NUMÉRIQUE
Installation/Site Web/Jeux Vidéos

ZOZIO
2016
RECHERCHE

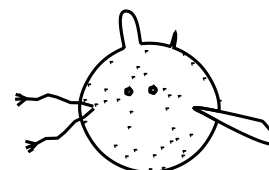
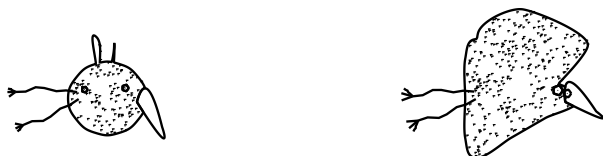
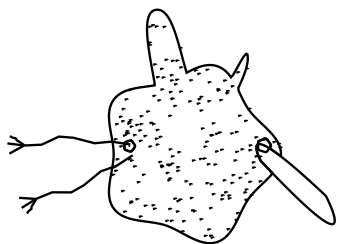
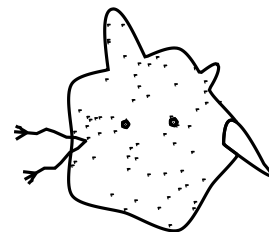
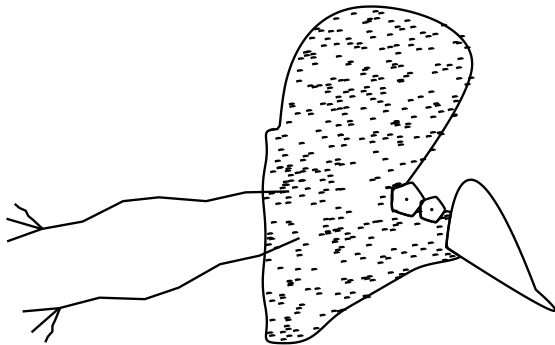

Si l'intelligence artificielle nous guette, elle est pour l'instant malingre.

Zozio tente de créer une forme de vie aux allures de Shadok, via le langage de programmation visuelle Nodebox. Une infinité d'oiseaux.

L'ordinateur peut-il retrouver la fragilité de la main ?

ET, DANS LA SALLE SUIVANTE

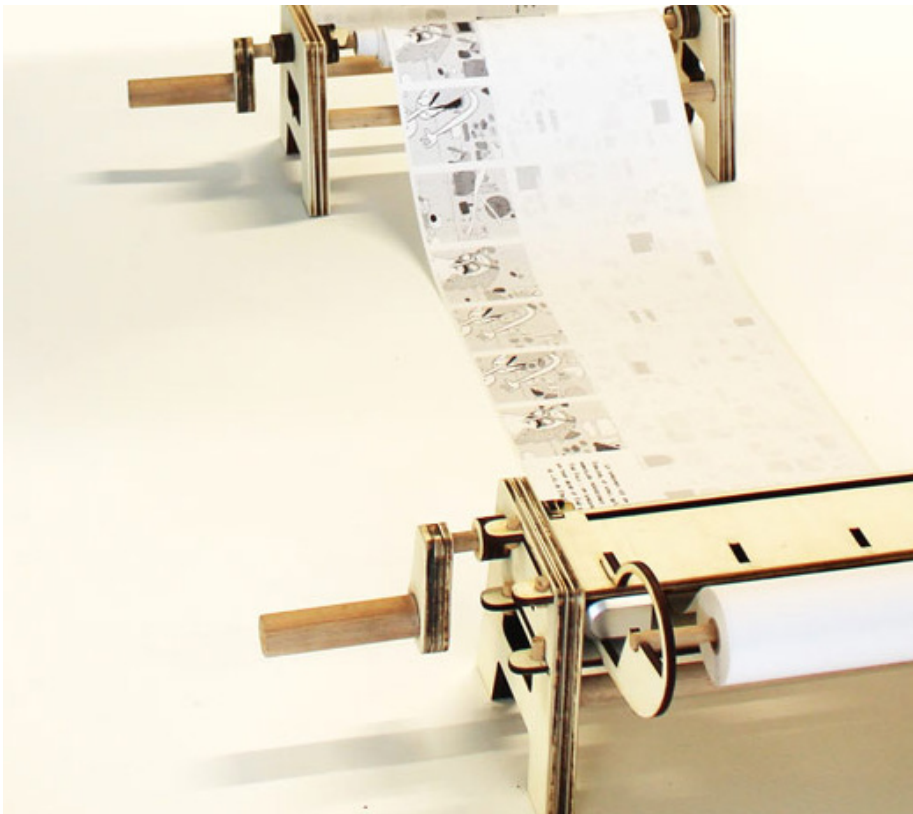
2014

DNSEP

Mon diplôme de DNSEP design de juin 2014 est une BD qui s'imprime à mesure qu'on la lit, elle se crée à partir de milliers de mes dessins que l'ordinateur assemble pour faire une BD à chaque fois différente.

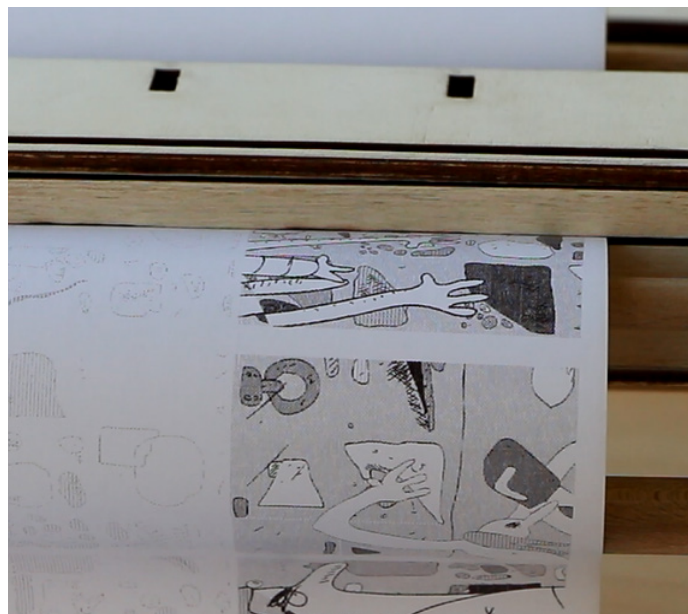
Le projet s'articule en deux parties, d'une part le programme générant la BD, d'une autre la machine, la «raconteuse d'histoire». Cette machine existe en deux versions, la seconde est issue d'un partenariat avec les imprimantes Brother.

La machine a été conçue en 3D pour être construite à la découpe laser.

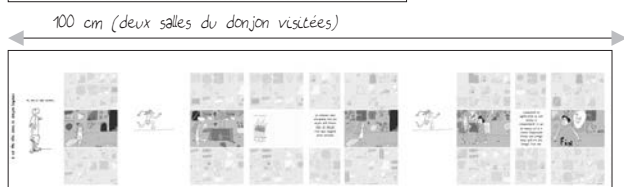

Expositions :

- Artefacts, festival Siana, Evry 2017.
- Global Grade Show, Dubai Design Week 2016.
- Design Ex machina!, galerie Michel Journiac, Paris 2016.
- Transformations, Centre Pompidou 2015.
- Access through tools festival, Londres 2015.
- On savait que ça n'allait pas durer et Multitudes Biennale de design 2015.

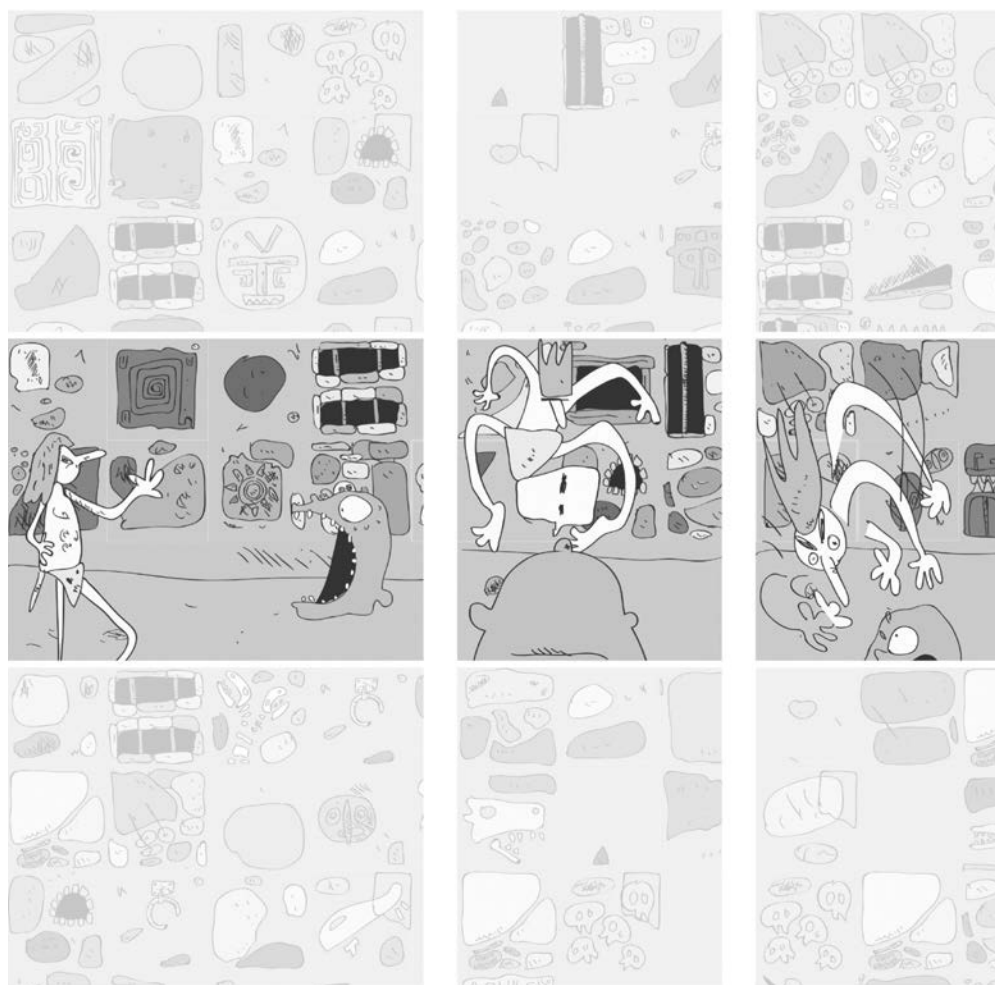

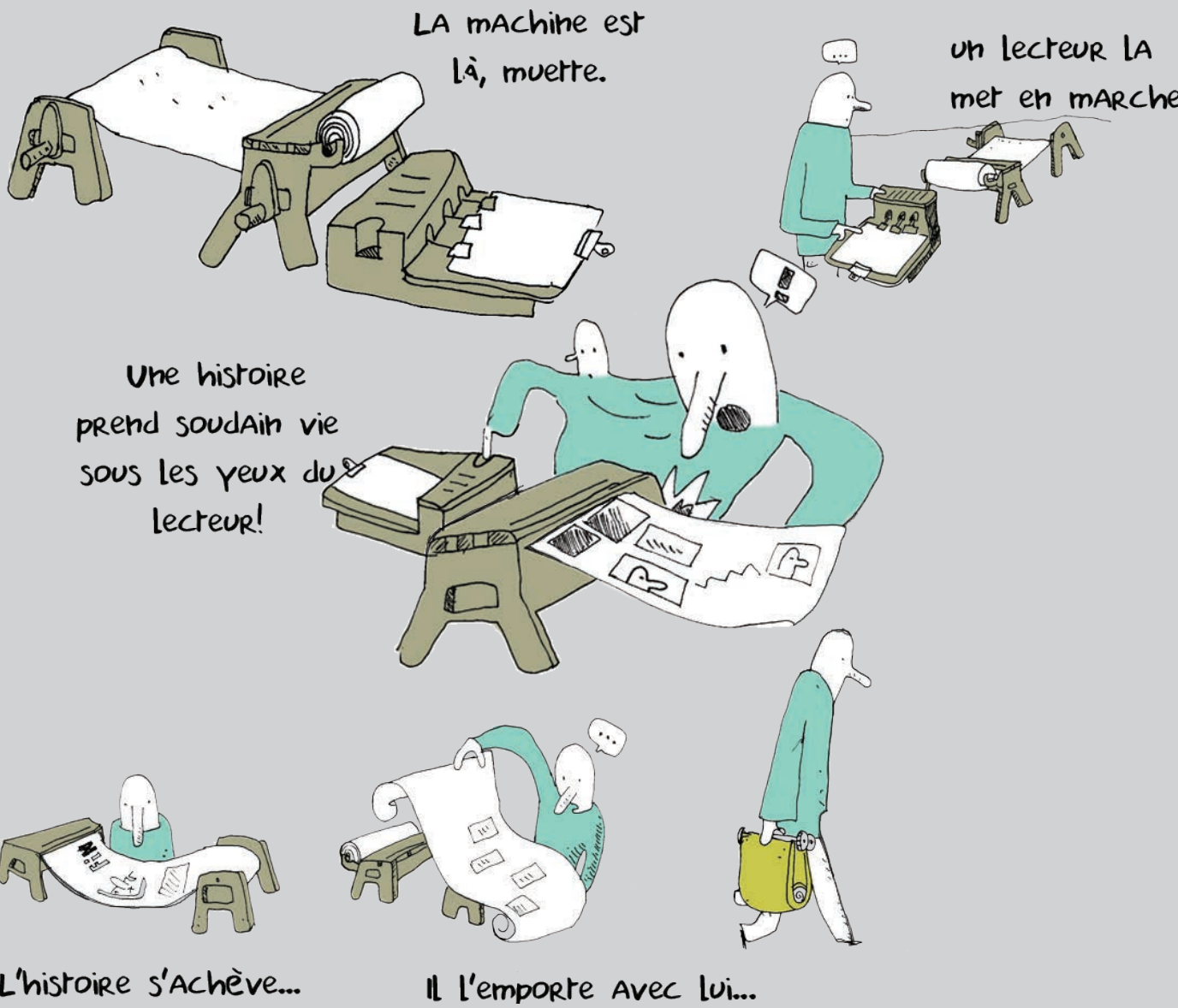
ET, DANS LA SALLE SUIVANTE

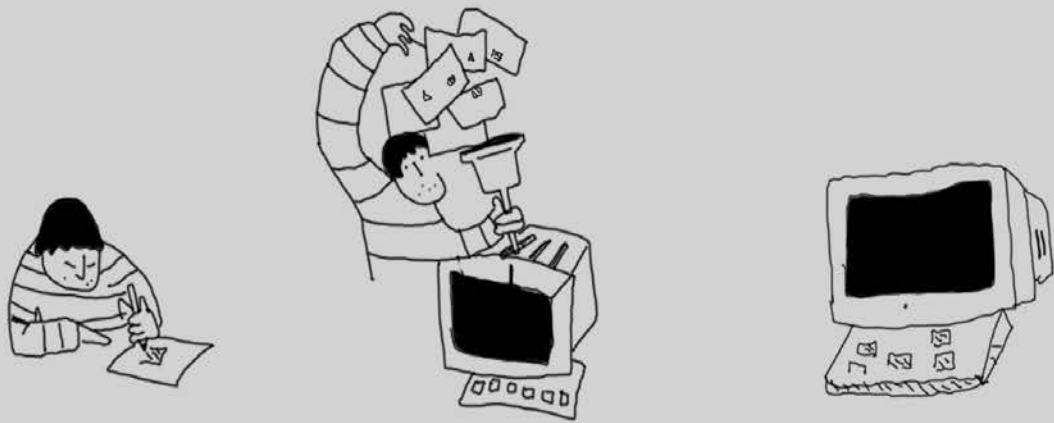

Entre Cortazar et les livres dont vous êtes le héros, mon diplôme tente de mettre en valeur les possibilités narratives de la BD numérique tout en gardant la forme sensible du papier. L'histoire imprimée est aléatoire, le héros peut mourir à n'importe quel moment si bien que l'histoire peut mesurer entre 30cm et 1500 cm.

A ce jour plus de 500 mètres de BD ont été imprimés soit environ une centaine d'histoires uniques. Imprimée sur du papier thermique, l'histoire finira par s'effacer.

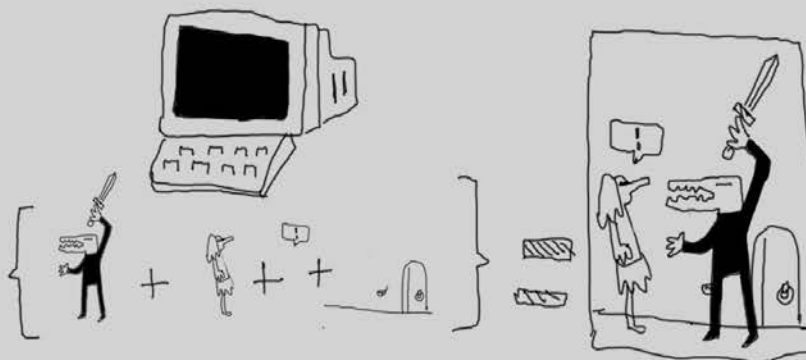

un dessinateur

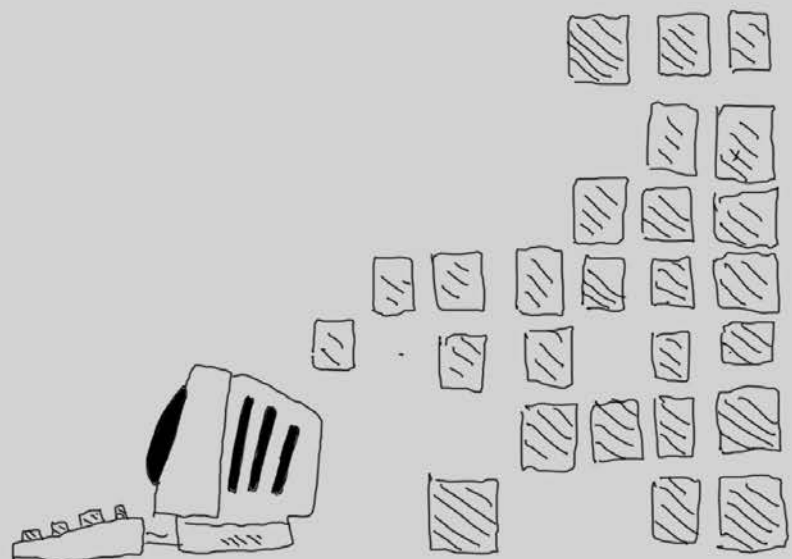
donne ses dessins

à un ordinateur

en ASSEMBLANT ALÉATOIRE-
ment ces dessins...

il crée une CASE...

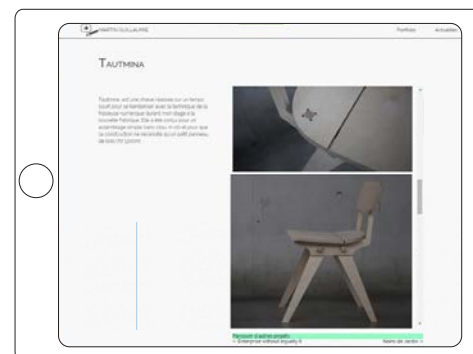
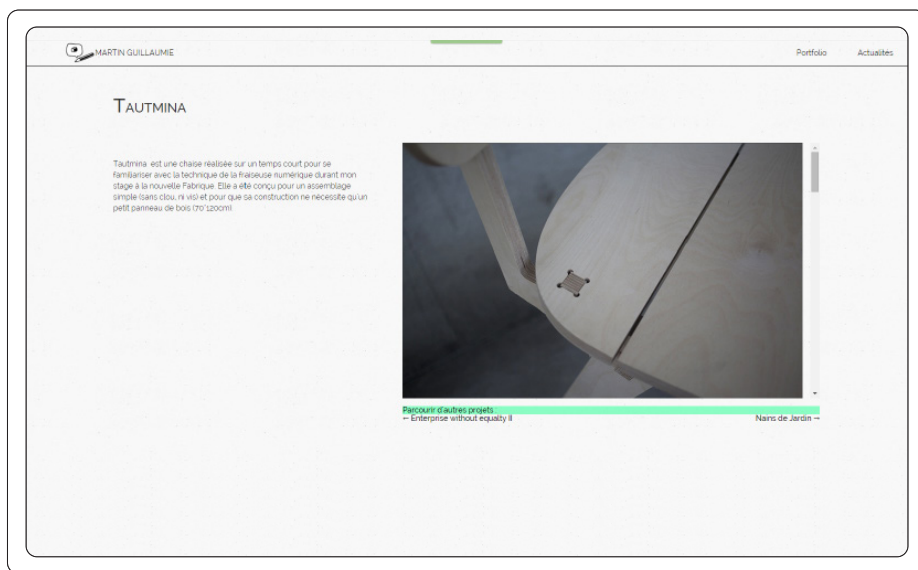
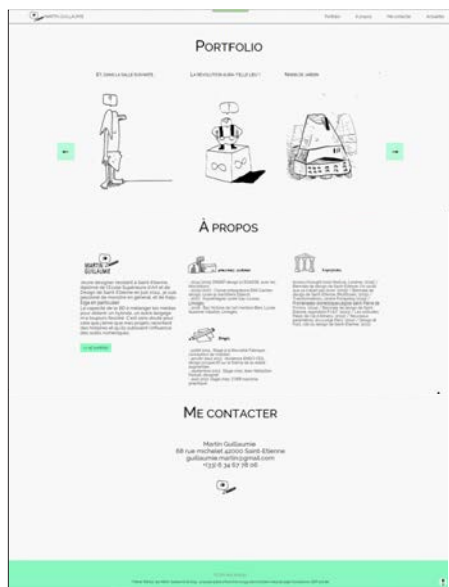

en ASSEMBLANT des CASES, il peut
créer des milliers d'histoire.

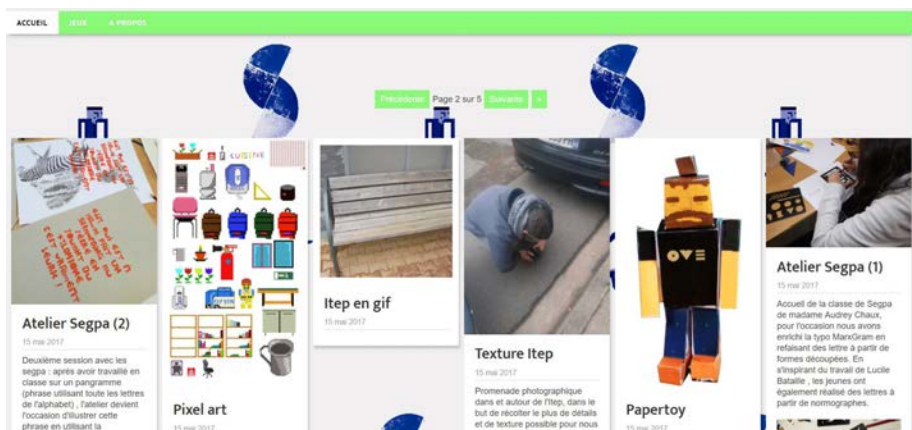

Création et identité du site Lola-diard.fr : réalisation d'un thème original en **css et php**, entièrement responsive, intégrant divers plugins (diaporama, formulaire de contact...).

Le site a été réalisé au moyen d'un CMS de manière à être facilement administrable (du contenu peut-être ajouté par un non-informaticien).

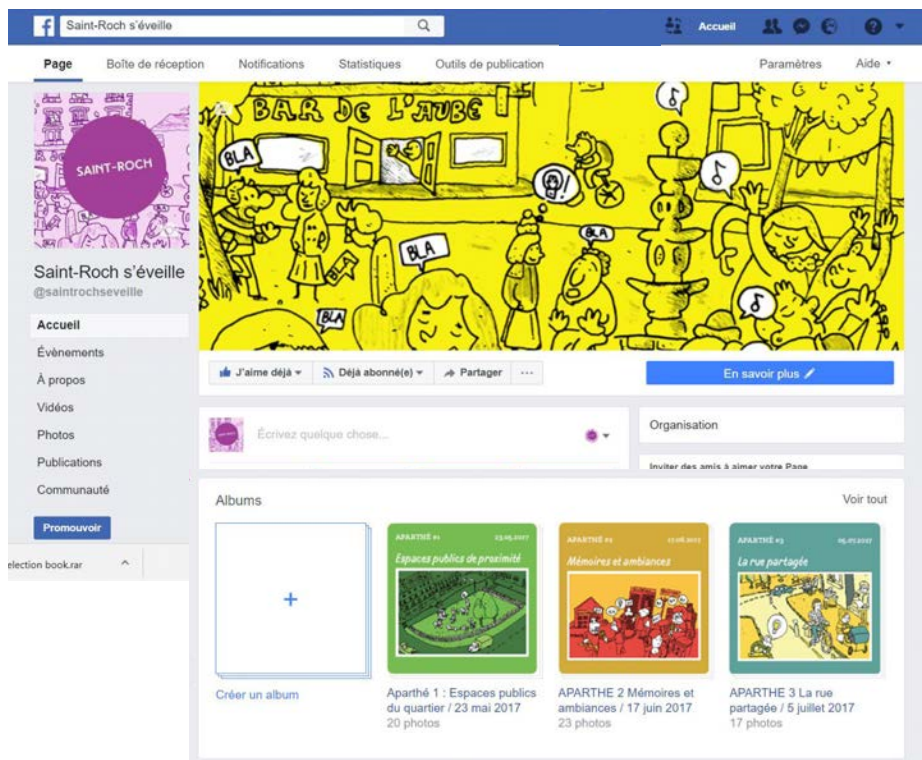

Pour la création du site Martin-guillaumie.fr, j'ai voulu rester au plus proche d'une feuille de papier pour mettre en valeur les dessins en noir et blanc. Le site, one-page et responsive, est administré par un CMS. La partie projet s'affiche de manière ludique et dynamique grâce au langage javascript.

Adaptation d'un thème pour être cohérent avec l'univers graphique du projet : publication, intégration de Canvas dynamique (possibilité de jouer en ligne aux jeux réalisés avec les enfants), du blog de la résidence et du projet Pixel-Dormoy.Pixel-Dormoy.fr.

SAINT-ROCH S'ÉVEILLE (WEB) 2017

Création du contenu facebook, illustrations et publications. Réalisation d'une newsletter Mailchimp personnalisée dans le cadre de la communication du projet «Saint-Roch S'éveille».

CONFINEMENT GAME

2020

RECHERCHE

PQ Hunter X

Find the toilet paper

Click here to play!

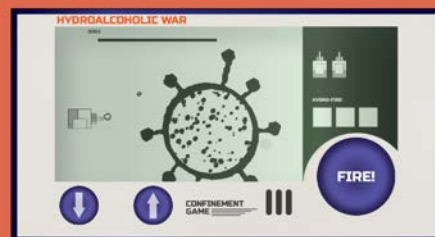
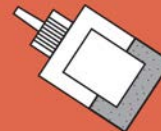
PC : Use the UP, Right, Left and Shift.

CONFINEMENT GAME

music : Conclave Pangolin
game : Captain Ludd

HYDROALCOHOLIC WAR

Kill the Virus

Click here to play!

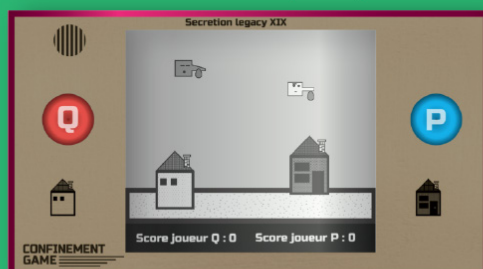
PC : Use the UP and the DOWN and Space of your keyboard.
Phone : Use the buttons

CONFINEMENT GAME

music : Conclave Pangolin
game : Captain Ludd

SECRETION LEGACY XIX

You play the House and try to keep your habitant safe in the house during the quarantine.

Click here to play!

PC : Use Q and P
Phone : Use the buttons

CONFINEMENT GAME

music : Conclave Pangolin
game : Captain Ludd

STAY AT HOME

You play the House and try to keep your habitant safe in the house during the quarantine.

Click here to play!

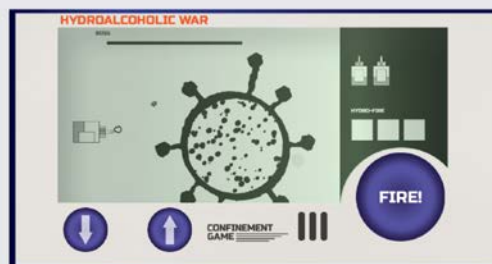
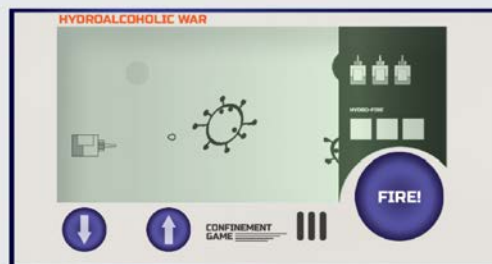
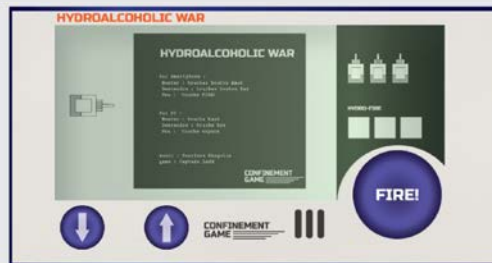
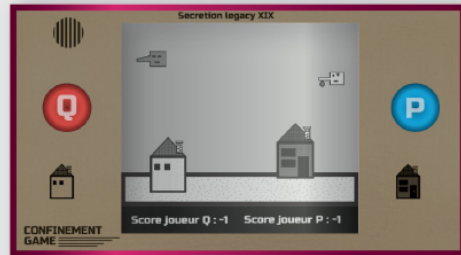
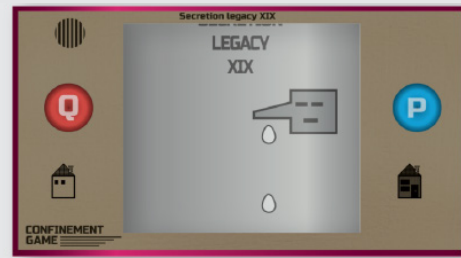
PC : Use the right and the left of your keyboard.
Phone : Use the buttons

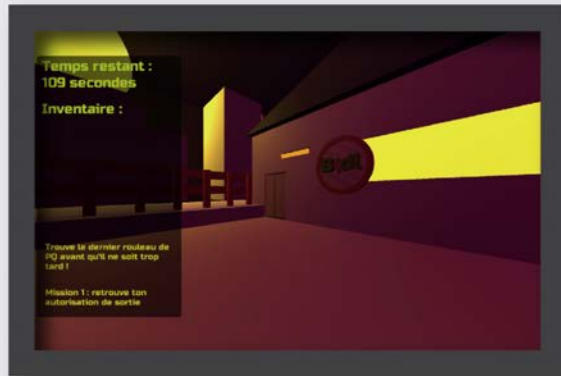
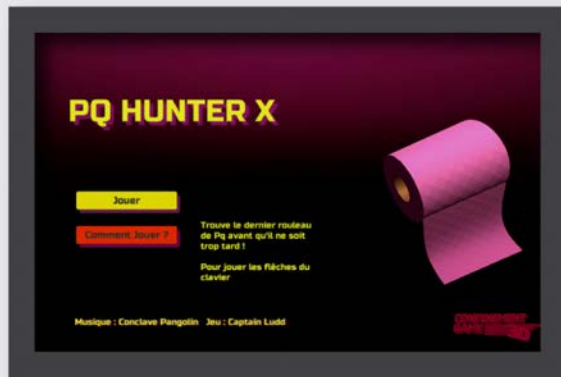
CONFINEMENT GAME

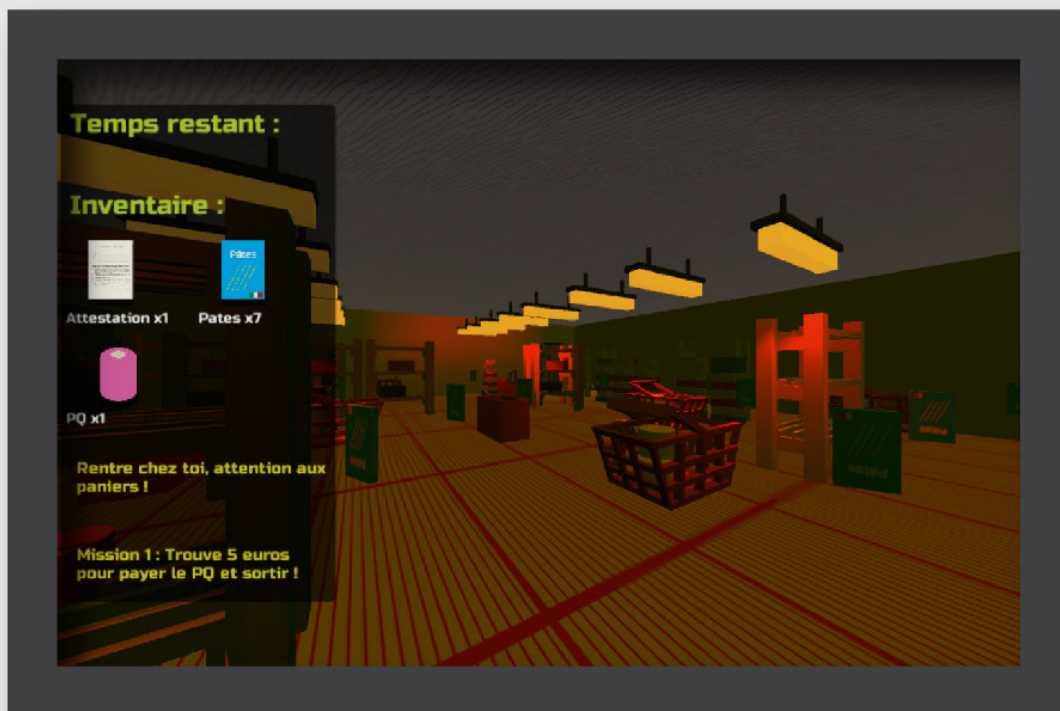
music : Conclave Pangolin
game : Captain Ludd

Confinement Game est une serie de jeux vidéos jouables directement sur navigateur , chaque jeu est créé en moins d'une journée autour du thème du confinement dû au Covid 19.

Ce travail de recherche m'a permis d'apprendre les bases de la conception de jeu vidéo avec Unity (PQ Hunter X) et Gdevelop, chaque jeu est jouable directement dans le navigateur avec WebGL.

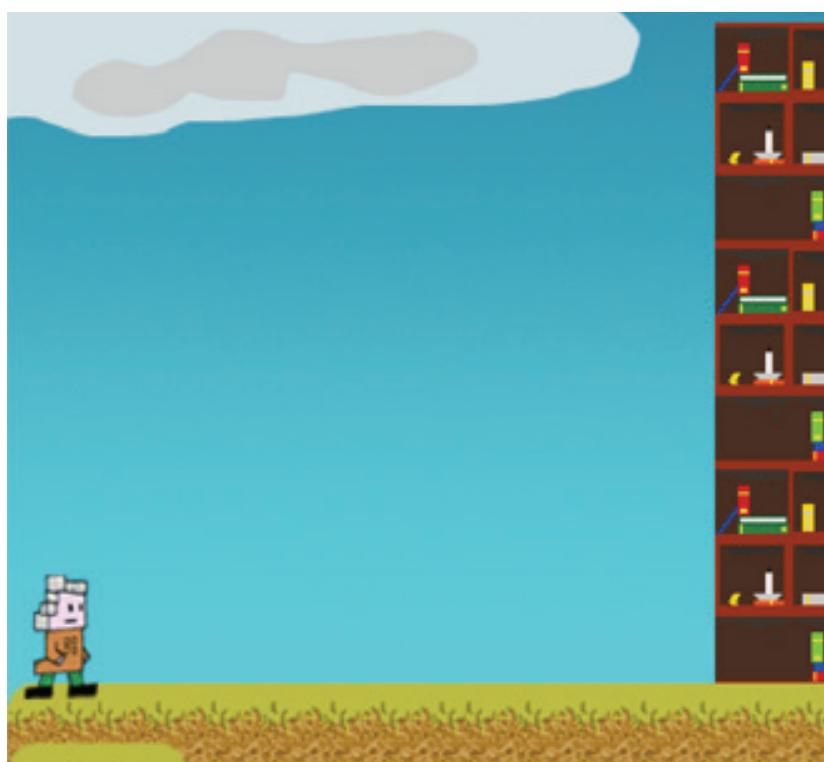

ENTERPRISE WITHOUT EQUALTY II

2013

RECHERCHE

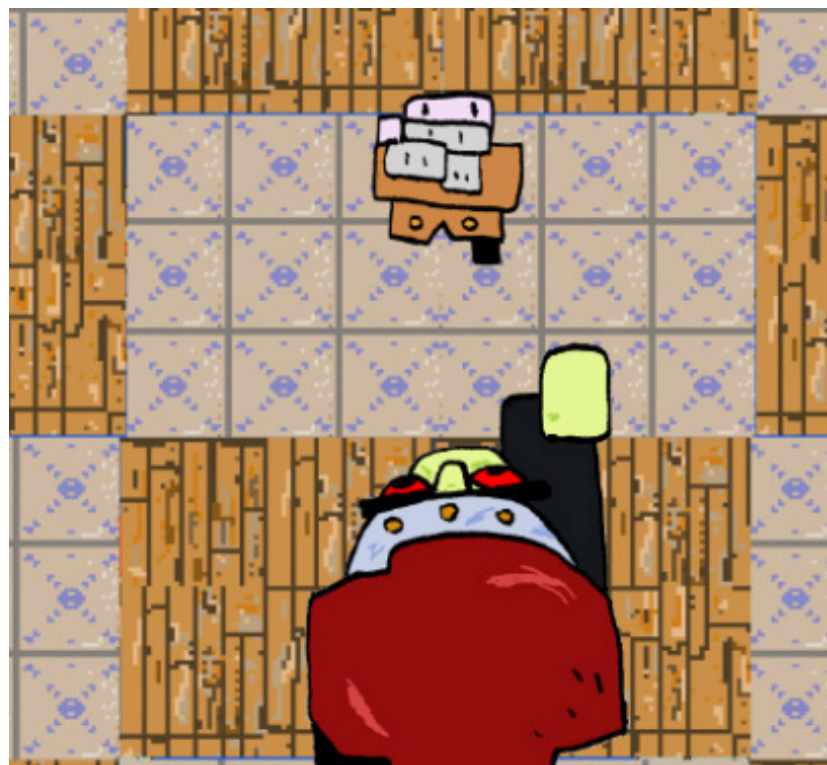
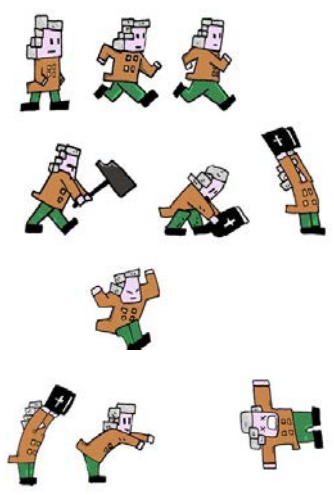
Enterprise without equality II est un projet de jeu vidéo vulgarisant les confessions de Jean Jacques Rousseau, réalisé à l'occasion de son tricentenaire, la démo du niveau un , «le peigne cassé» a été exposé au palais de l'île d'Annecy lors de l'exposition LES SOLITUDES.

Repenser l'œuvre de Rousseau à l'occasion de son tricentenaire, c'est aussi se confronter à la notion de diffusion d'une pensée via son interprétation, sa reproduction, voire sa réduction et sa simplification dans le cadre d'ouvrages pédagogiques, par exemple.

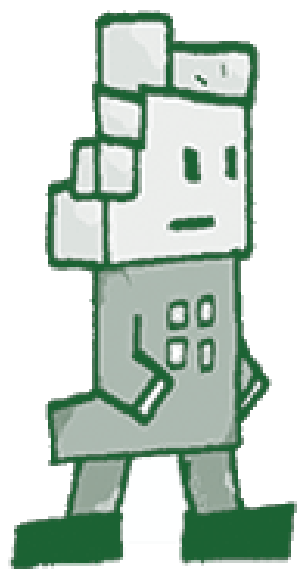
Dans Rousseau : Enterprise without Equality II, le pacte autobiographique est remis en question, déformé jusqu'au naïf du pacte vidéoludique.

Exposition : Les solitudes, Palais de l'île d'Annecy 2013

en équipe : Martin Guillaumie, Pierrick Faure.

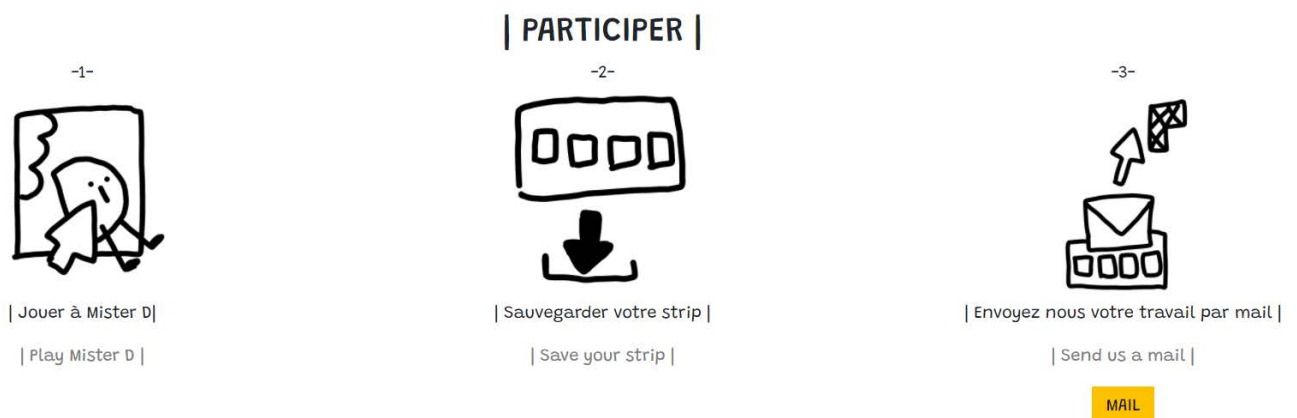
Le jeu vidéo devient l'occasion de réinventer l'objet de lecture, une transition, hybride entre le livre et la liseuse numérique. Rousseau : Enterprise without Equality II devient un livre abrégé, finissant sur une «page-jeu» incorporant un écran e-ink. L'encre passe du support de la page au support de l'écran.

MISTER D

2020-2021

CITÉ DU DESIGN

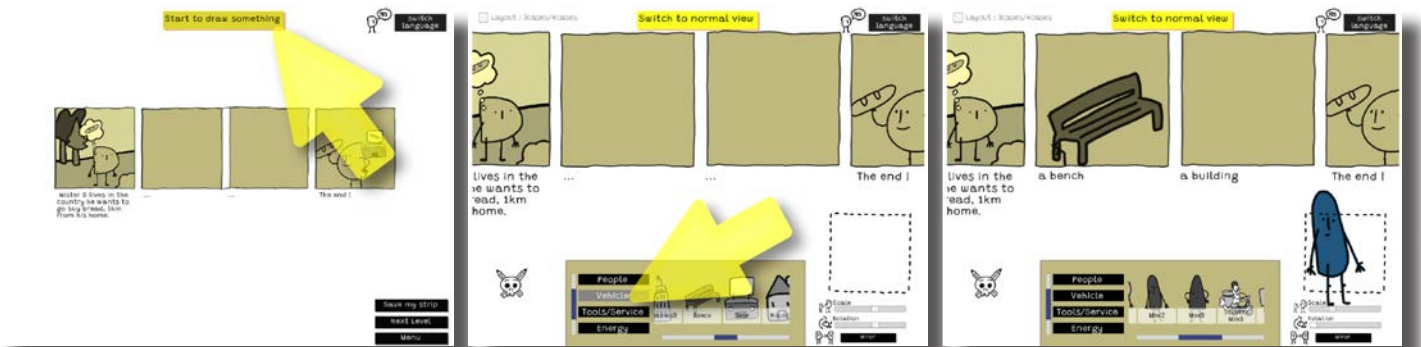

Exposition : Biennale de Design Saint-Etienne 2021

Mister D est une application web (une version android est en cours de finition) permettant de créer des bandes dessinées sur le thème des mobilités du futur.

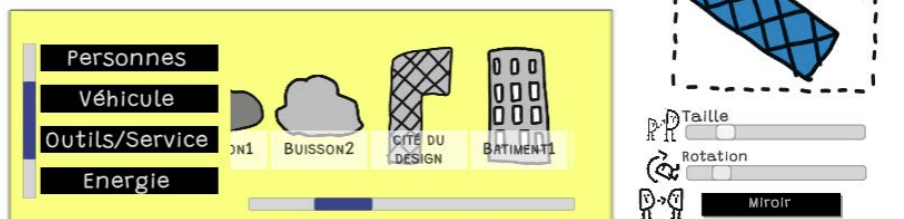
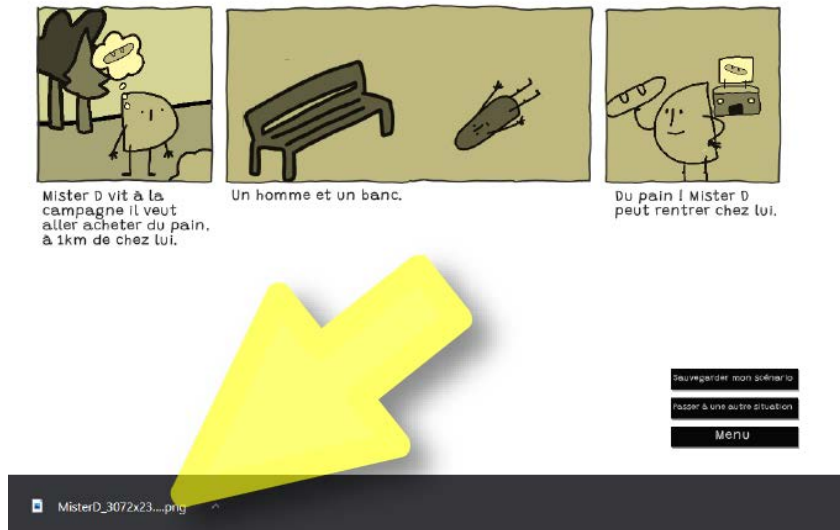
La situation de départ est connue par le joueur et il doit lui-même compléter l'histoire en glissant déposant des éléments pour créer ainsi un scénario. Ce projet est une carte blanche de la cité du design pour pallier à l'impossibilité de faire des ateliers de design thinking suite au contexte du Covid, il intégrera la biennale 2021.

Réalisé via Unity il permet de concevoir une multitude de réponses.

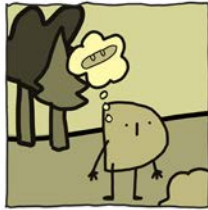

Passer en mode Dessin

changer de langue

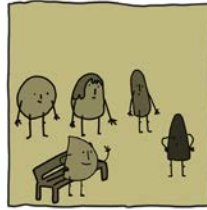
L'application intègre plusieurs niveaux, deux langues, la possibilité de glisser déposer plusieurs collections de dessins, de manipuler la taille la rotation, l'échelle de ses éléments, d'ajouter du texte et enfin de pouvoir sauvegarder son travail en le téléchargeant

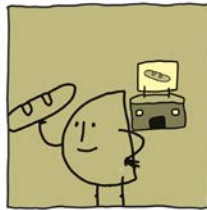
Mister D vit à la campagne il veut aller acheter du pain, à 1km de chez lui.

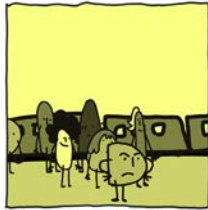
La voiture a été remplacée par des lignes de tram dans les campagnes.

Un moment idéal pour faire des rencontres !

Du pain ! Mister D peut rentrer chez lui.

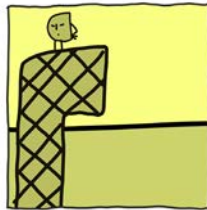
Mister D arrive à la gare, il lui reste un kilomètre pour atteindre le fameux monument à visiter.

Les anciennes places de stationnement ont disparues.

Elles sont remplacées par une voie verte.

Quelle magnifique vue!

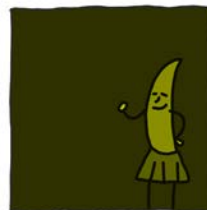
Lady D n'aime pas rentrer seule le soir.

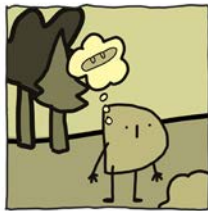
Elle utilise une application pour être suivie et dialoguer avec quelqu'un.

En discutant le temps passe plus vite.

C'est plus rassurant comme ça.

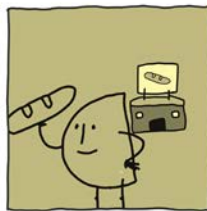
Mister D vit à la campagne il veut aller acheter du pain, à 1km de chez lui.

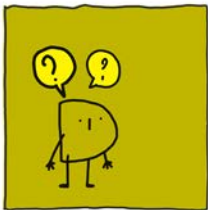
Pas de souci !!

Les anciens tracteurs ont été recyclés en véhicules électriques partagés!

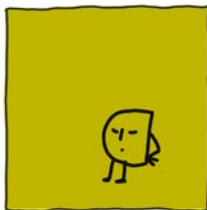
Du pain ! Mister D peut rentrer chez lui.

Un jour Mister D se demande que faire de tout ces parkings vides ?

On peut faire un petit stade !

Mister D reste pensif.

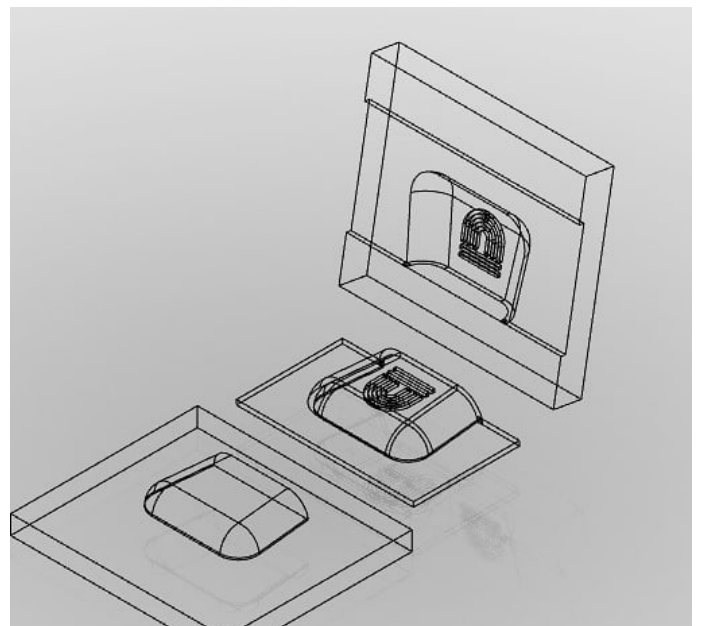
FAIRE ENSEMBLE
Médiation/Atelier/Projet de Co-conception

FABLAB FABRIQUE DE L'INNOVATION

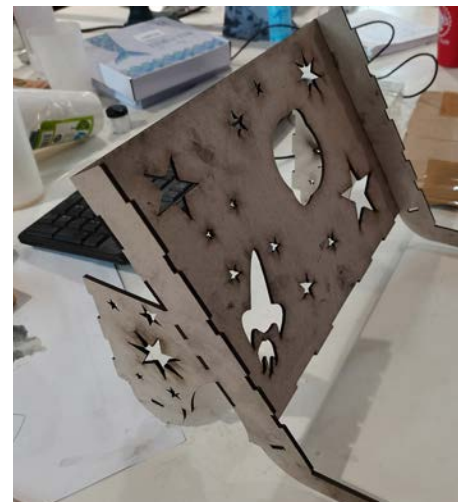
2021 2022

FABMANAGER

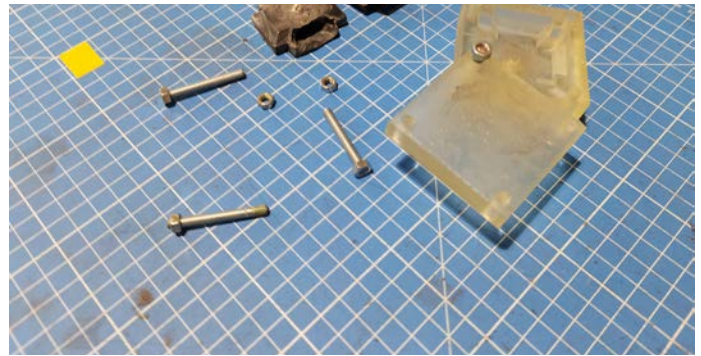
Gestion du fablab de la Fabrique de l'Innovation, Université de Lyon. Les missions du fabmanager sont multiples, de l'accueil du public à la supervision et la maintenance du lieu et des machines en passant par la conception et la mise en place d'une approche pédagogique auprès de publics divers. Création de formats de workshops, formations autour des machines, suivi de projet, conception d'objet démonstrateurs du savoir faire des machines...
Un bref aperçu de la diversité des missions :

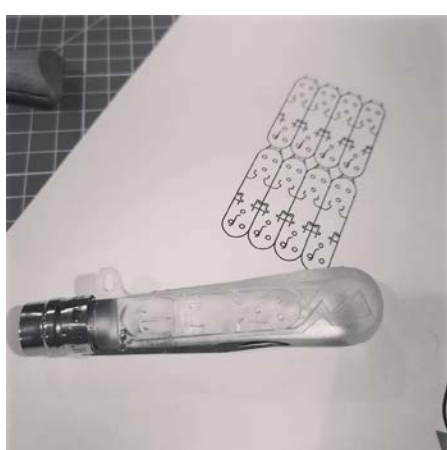
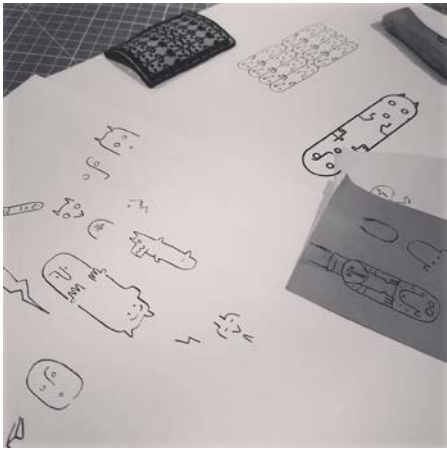
Conception d'un tutoriel lié à fusion 360 pour la maroquinerie à l'intention d'une professionnelle afin de lui montrer comment intégrer l'impression 3D à sa démarche artisanale.

Suivi, formation, aide au prototypage et conseil pour les 30 étudiants de l'école d'ergothérapie de Lyon 1 sur des projets «sur-mesure» liés au handicap.

Comment recycler nos masques Covid et déchets de PLA ? Veille et expérimentations dans le but de créer du mobilier et saisir les enjeux de la conception à partir de plaques et la conception par injection plastique (processus de création de moule par machine SLA)

▲
Conception de micro-projets pour démontrer les capacités des machines lors des visites.

Co-conception et animation de «Make It» un serious game de 3h qui permet de passer par toutes les étapes de la conception : croquis, choix de la meilleure idée maquette, apprentissage de tinkerCAD impression 3D et Laser

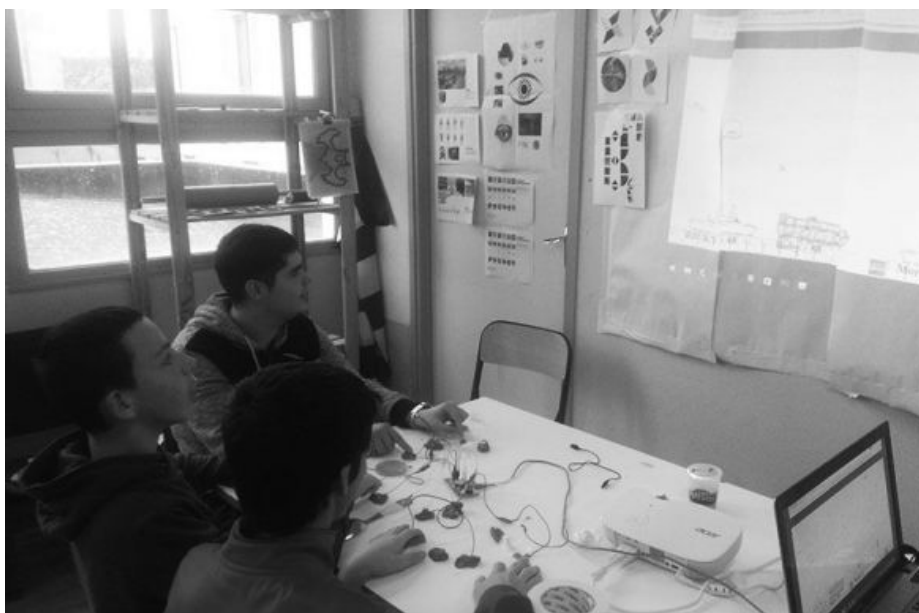

PIXEL-DORMOY
2017
FONDATION OVE

Exposition : A notre echelle,
Biennale internationale de design
de Saint-Etienne 2017.

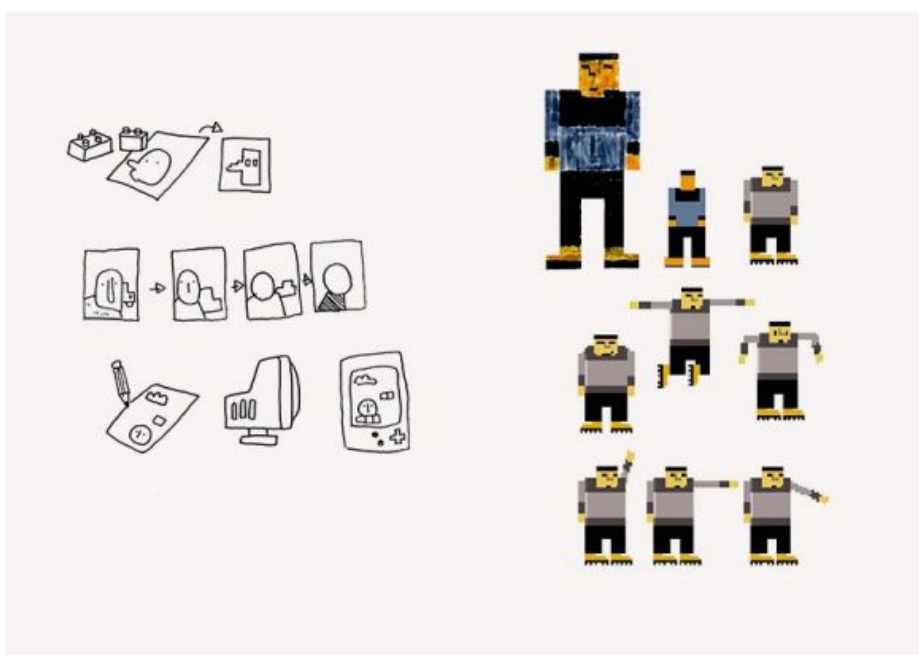
Concours : Le projet a obtenu r
le Prix du design Shenzhen 2017.

Les jeunes participent pleinement aux procédés créatifs (dessin, scénario, réactions) qui sont utilisés pour faire avancer le projet mais aussi pour créer un dialogue avec le designer.

A travers des ateliers d'impression et de jeux vidéos les jeunes sont amenés à créer un univers visuel pour (se) représenter les règles.

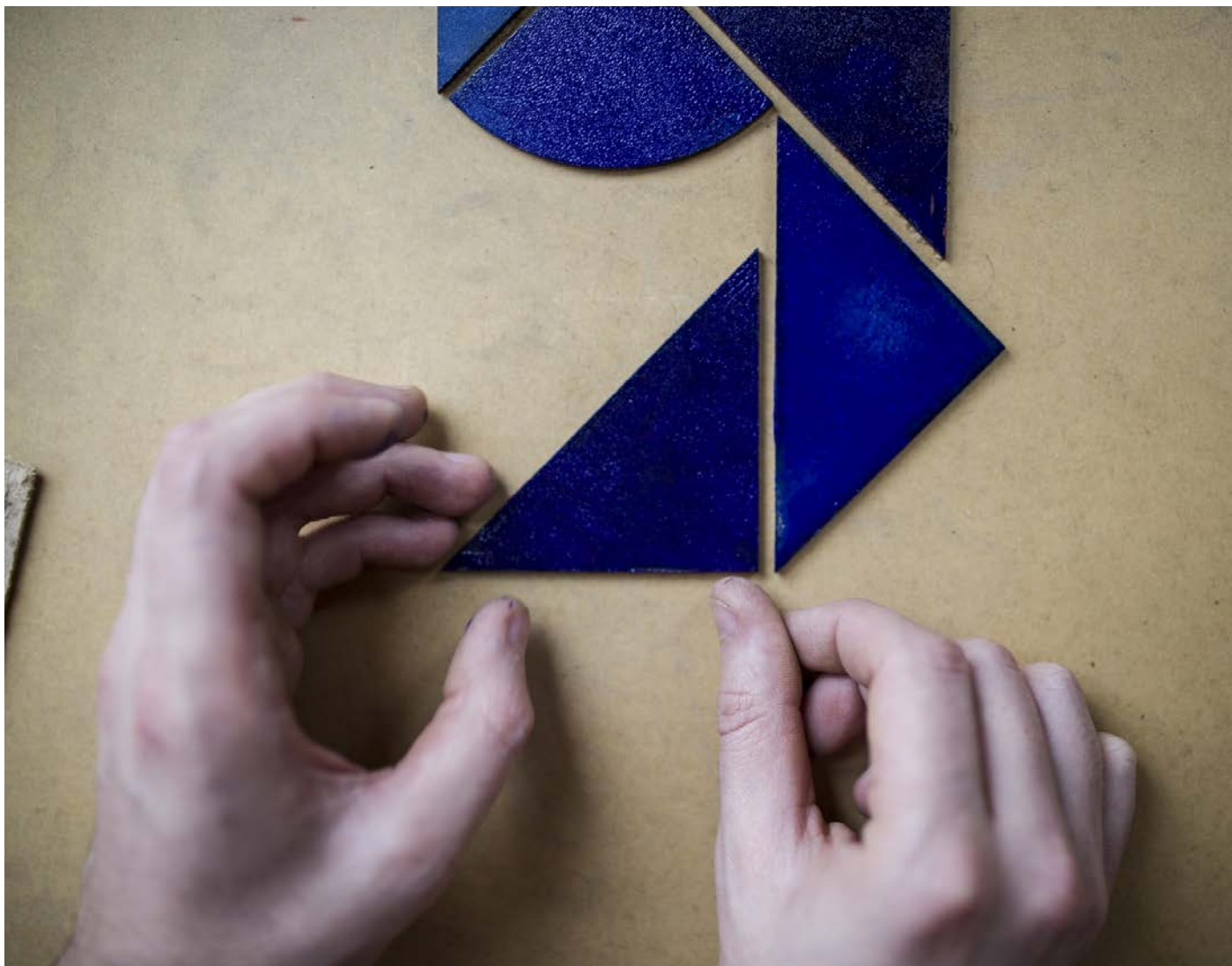
La résidence s'est achevée avec deux objets distincts : une édition papier et un jeu vidéo.

Dans cet ITEP vidéo-ludique les règles sont métaphorisées en obstacle à franchir (arrive à l'heure avant que le portail se ferme devant toi), en pièges à éviter (on ne touche pas aux affaires des autres), en gardiens immobiles (qui n'attendent qu'un mot poli pour te laisser passer).

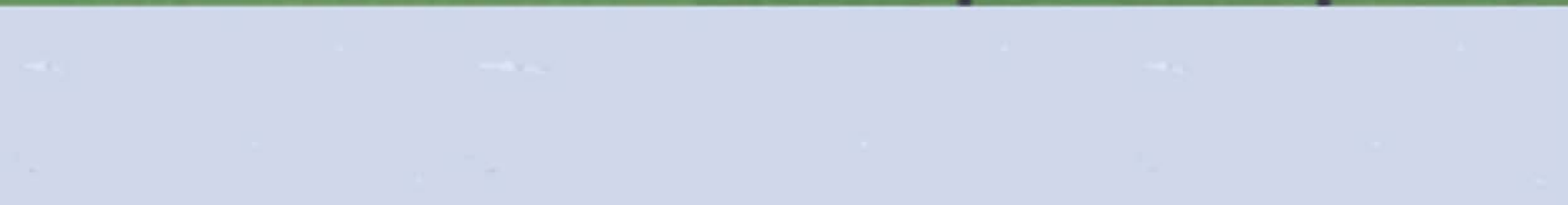
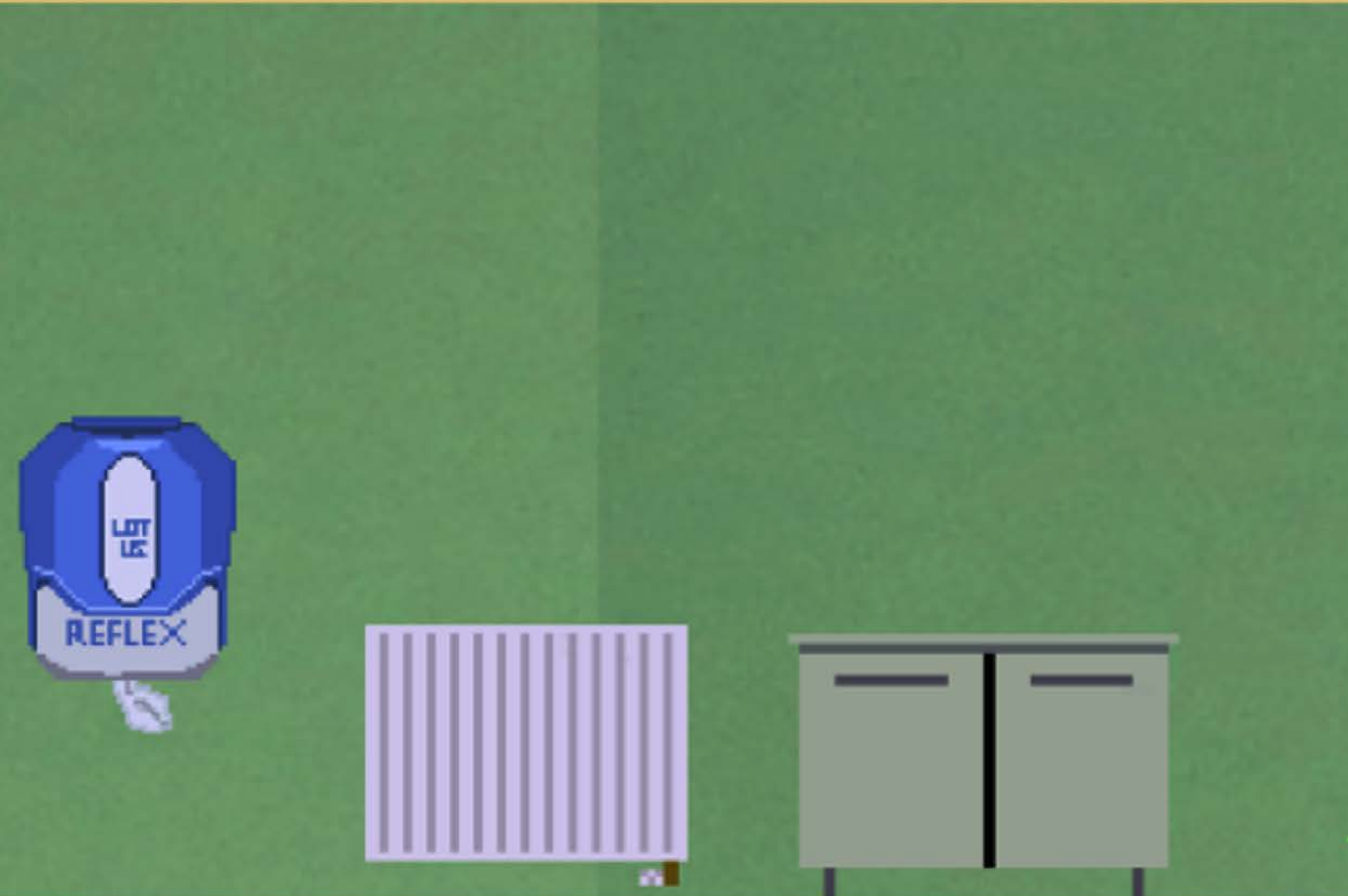
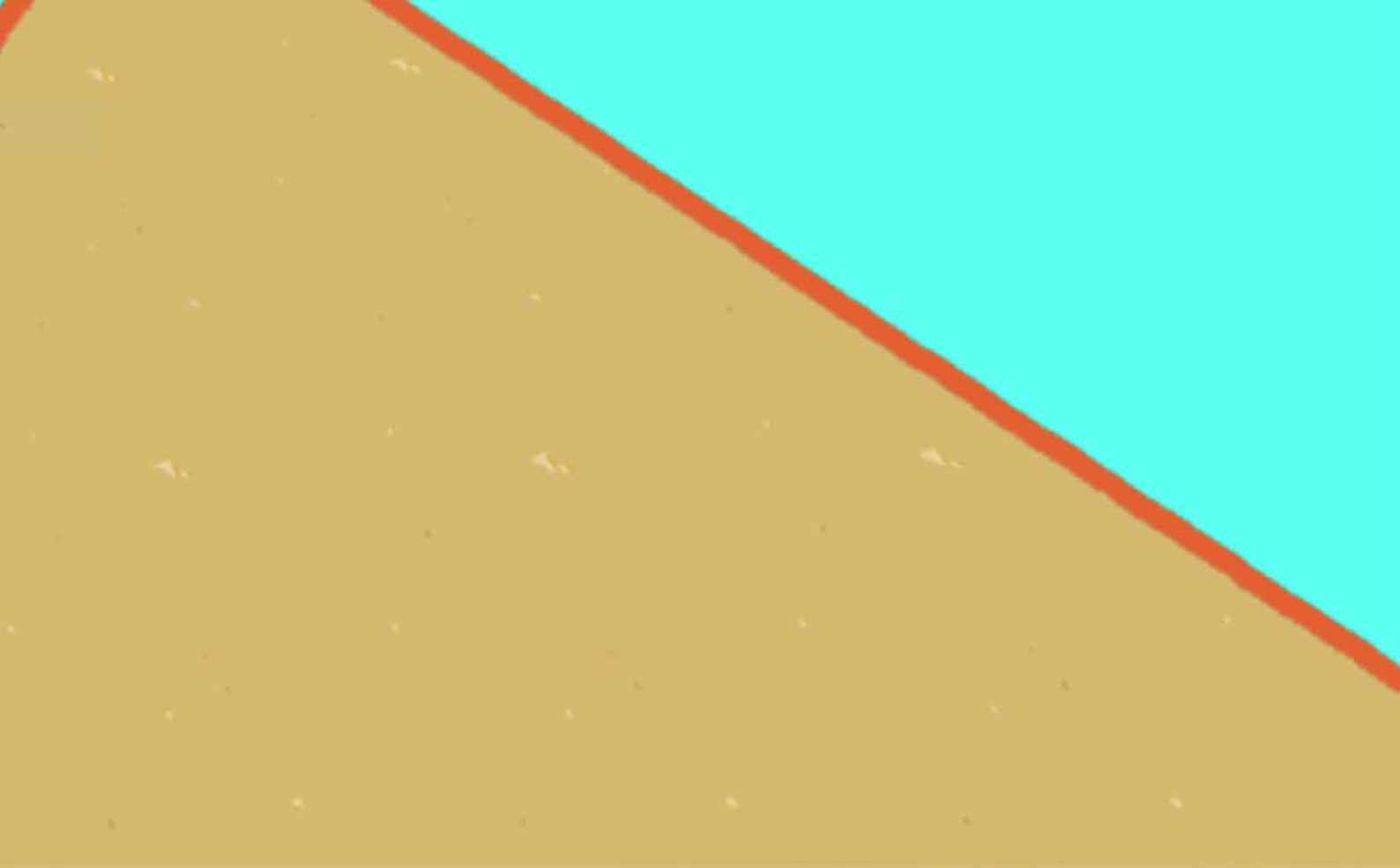
Vulgarisé, le règlement intérieur devient enfin accessible.

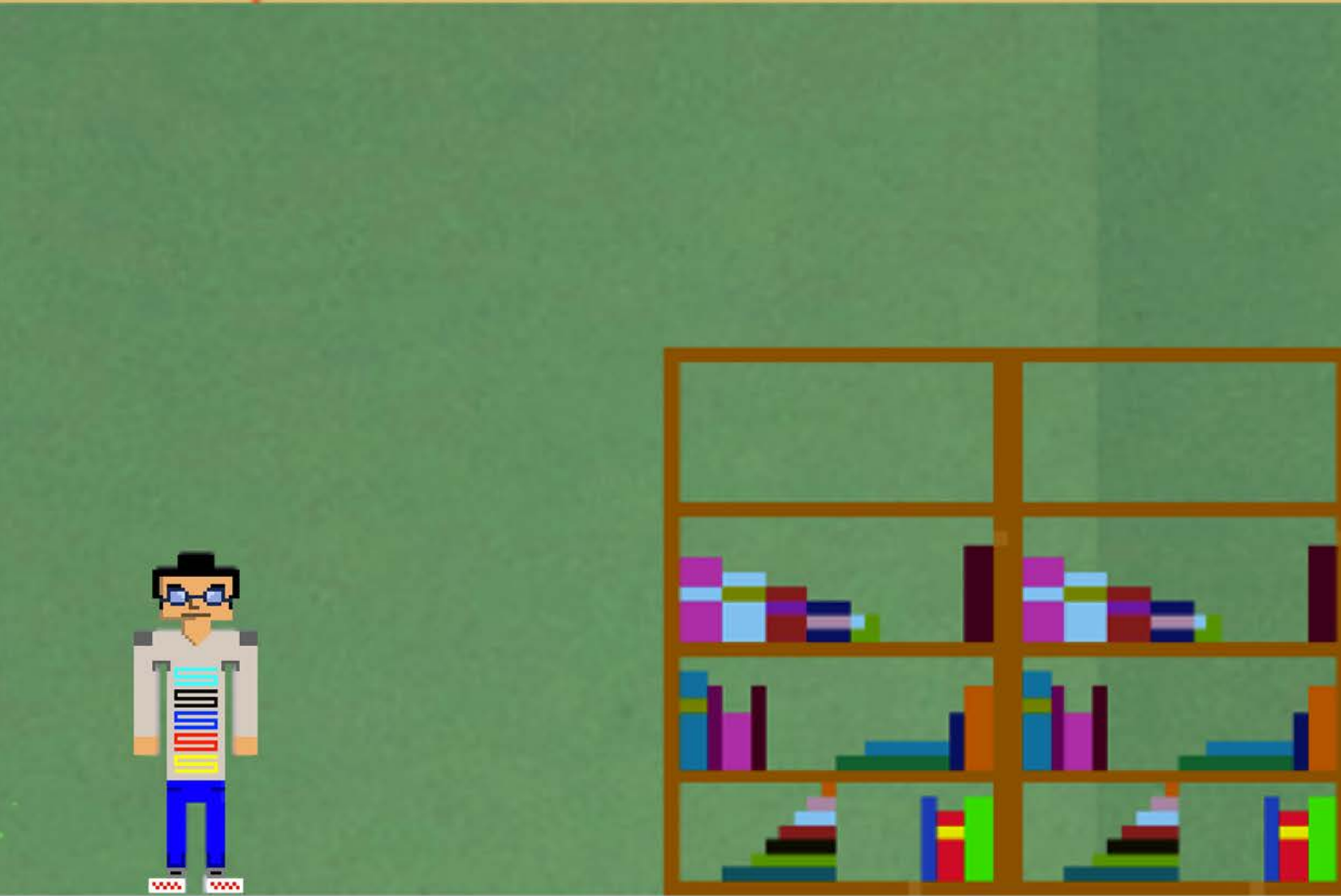
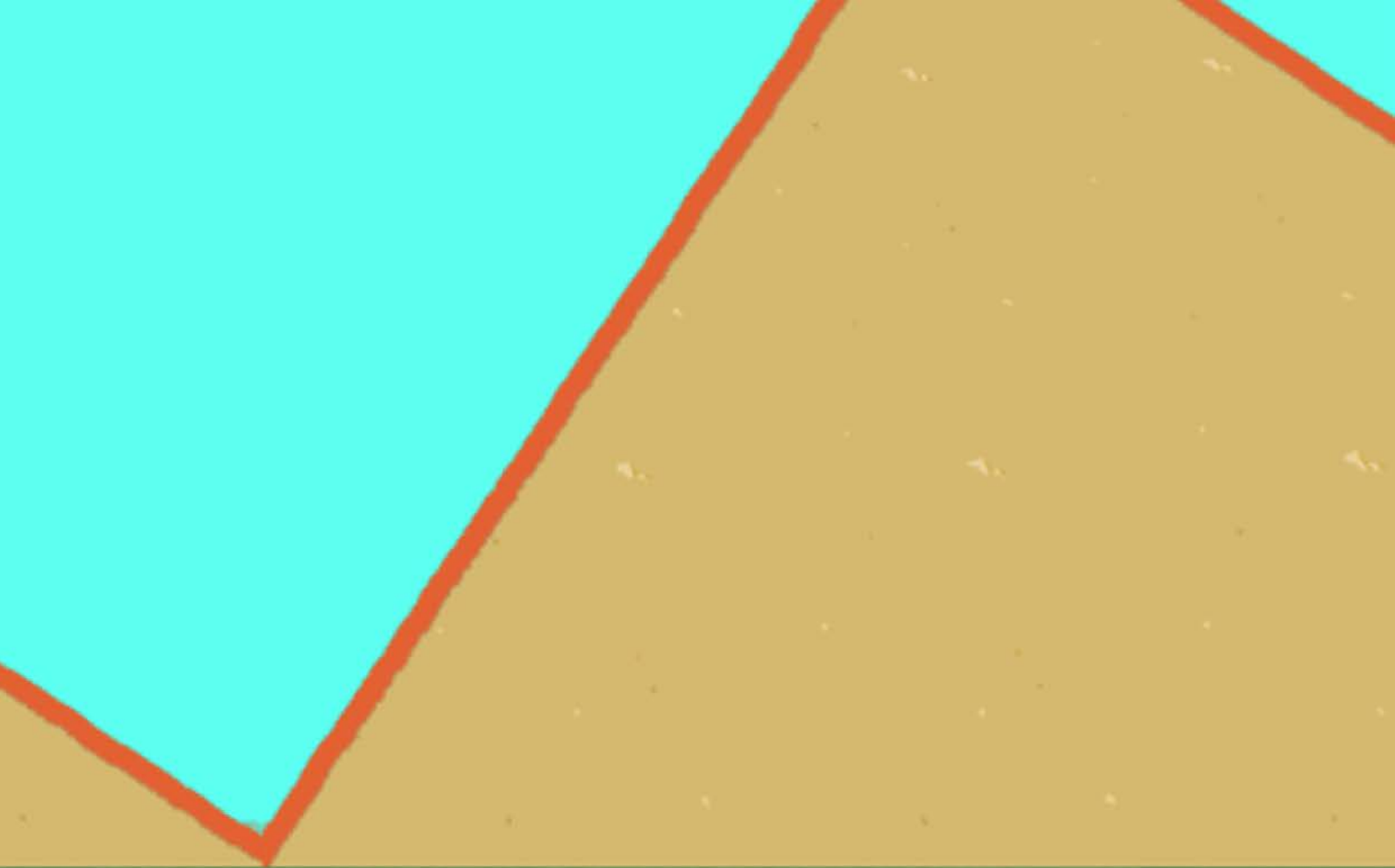

IL N'Y A QUE
CE BULBZARÉ
FAROUCHE POUR
MANGER DES
KIWIS IUTEUX
SANS ENLEVER
LA PEAU

Créée à partir de formes de bois assemblées la Typographie MarxGram imaginée par les jeunes leur à permis d'expérimenter et de comprendre l'écriture autrement. La mise en page du règlement papier a été pensée à la manière d'un fanzine ou de l'auto-édition. Les règlements sont créés sur place et avec les moyen du bords (collage, photocopieuse..). L'édition est illustrée par les dessins des jeunes réalisés pour le jeu vidéo, mais utilise également la typographie Marxgram réalisée par les jeunes lors de plusieurs ateliers.

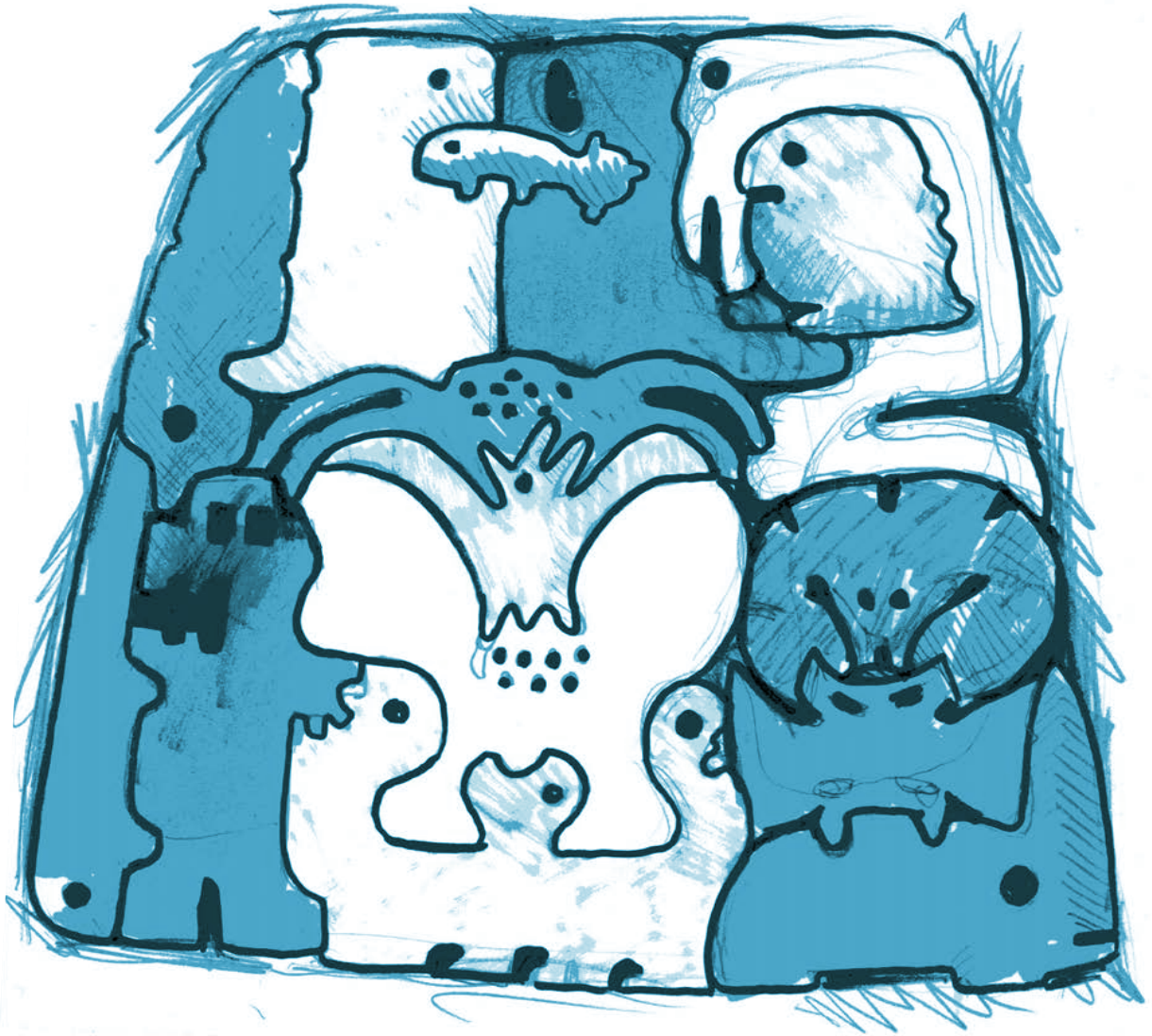

KAIJU DOMESTICI
2014
NOUVELLE FABRIQUE

J'ai dessiné les kaiju domestici dans le contexte des «ateliers poches» de la Nouvelle Fabrique. Les enfants ont 1h pour personnaliser ce puzzle inspiré des monstres géants du cinéma japonais. Le découpage du puzzle sert aussi de démonstrateur des possibilités de l'artisanat numérique.

Les enfants peuvent créer un compagnon imaginaire, la forme imparfaite les encourage à continuer le dessin, par le motif et le coloriage, ils insufflent de la vie à ces pièces de bois familières.

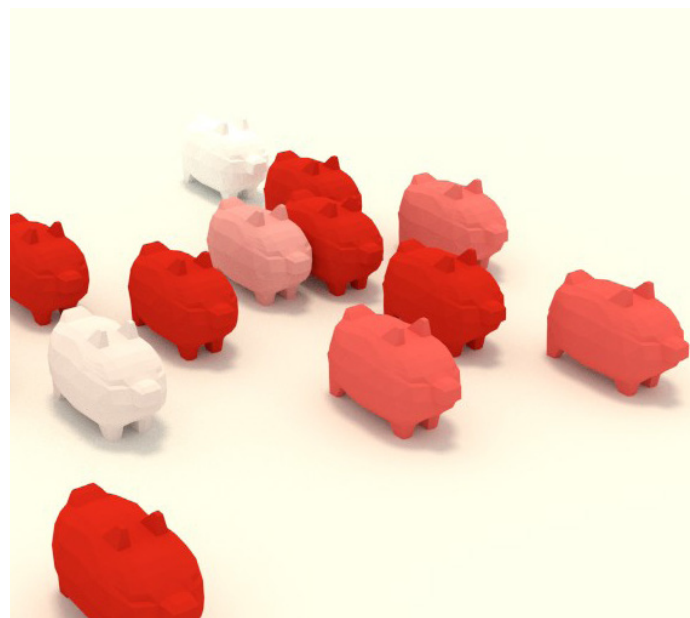
ROULE COCHON ROULE !

2014

Projet crée avec Pierrick Faure

Inspiré par la pratique sauvage de roto-moulage des Breaded Escalope, roule Cochon roule permet aux enfants de créer un jeu de cochon unique.

il s'agit d'une initiation à la technique de rotomoulage. On met de la résine dans des moules, puis on les lance pour les faire rouler. Après quelques lancées les enfants obtiennent deux petits cochons leur permettant de jouer au jeu des cochons (une variante des osselets). La technique étant assez imprécise et manuelle chaque cochon est différent du précédent.

JEU DES COCHONS

Règle simplifiée: chaque joueur lance les cochons
2 fois PAR TOUR, il Additionne les points obtenus.
Le but est d'ARRIVER le premier à 100 points.

COMBINE

Groin Groin
10 points

Porc
5 points

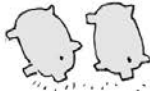

Rouelle
5 points

Filer Mignon
15 points

DOUBLE COMBINE

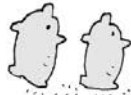
Double Groin Groin
40 points

Double Porc
20 points

Double Rouelle
20 points

Double Filer Mignon
60 points

Double TRAVERS droit
1 point

Double TRAVERS gauche
1 point

MALUS :

double TRAVERS dépareillé !
PAS de points pour ce
tour !

collision de cochons !
vous perdez tout vos
points !

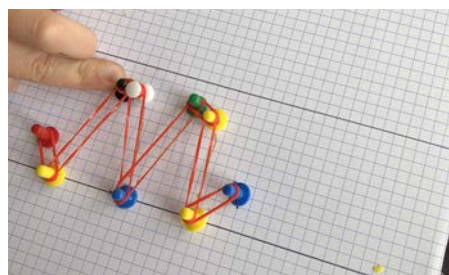

cochons à cheval !
vous perdez LA PARTIE !

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

2018

LE SIGNE- CENTRE NATIONAL DU GRAPHISME

@bcdefghijklmnopqrst
 tuvwxyz1234567890
 ABCDEFGHIJKLM
 NOPQRSTUVWXYZ

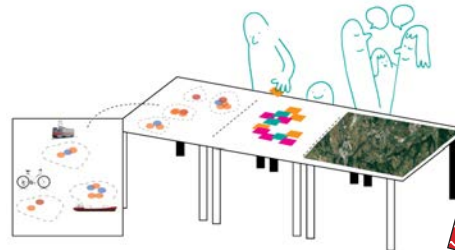
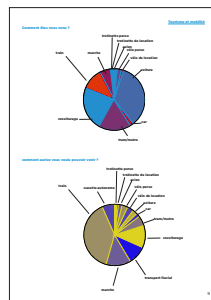
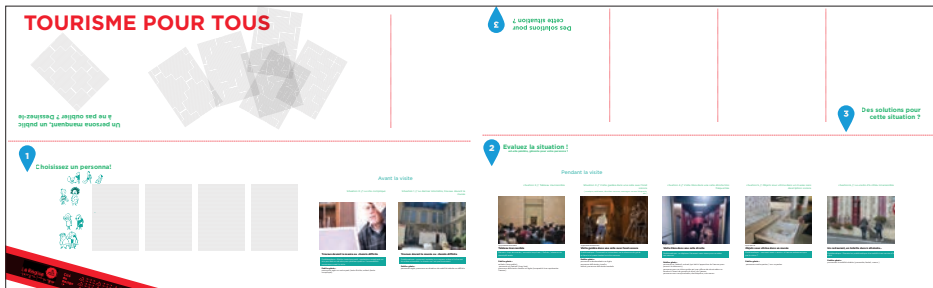
A l'invitation du Centre National du graphisme de Chaumont, le Signe, une semaine de workshop dans le but de réaliser, pour et avec les habitants du quartier de la Rochotte, un panneau d'informations et un ensemble d'outils graphiques.

A travers plusieurs ateliers, les habitants du quartier, de 7 à 77 ans, ont ainsi pu créer des tampons, une typographie numérique, des illustrations et apprendre à faire cohabiter tous ces signes a travers des affiches à l'esprit fanzine.

Au final, un panneau d'information se dresse dans le quartier, pour accueillir petites annonces et actualités, réalisés grâce aux éléments développés dans les ateliers.

Projet crée avec Paul Buros

ASSISE DU TOURISME AUVERGNE-RHONES ALPES 2019 ATELIER DE DESIGN THINKING

Les Sommets du Tourisme ont eu lieu les 7 et 8 octobre 2019 au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon.

Au cours de la journée du 7 octobre, un bilan régional de la politique a été présenté le matin. L'après-midi, de 14h à 16h, fut consacrée à proposer un « TEMPS D'INSPIRATION » : des espaces Living Lab (les LABOS©) de discussion, de création, d'itération étaient accessibles aux participants dans le hall d'entrée du bâtiment. Environ une centaine de personnes se sont engagées dans les espaces d'inspiration.

4 LABOs se sont déroulés autour de la thématique centrale « du physique au numérique, enjeux du tourisme de demain » : tourisme augmenté, tourisme et design d'expériences, tourisme pour tous, tourisme et mobilités de demain.

Conception des ateliers (en collaboration avec Cité du design et Alice Mora)

Conception des outils ateliers (Martin Guillaume et Alice Mora)

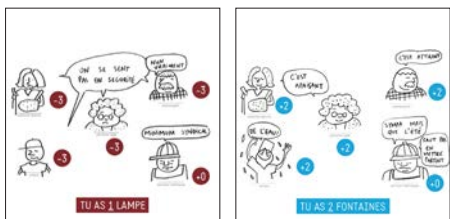
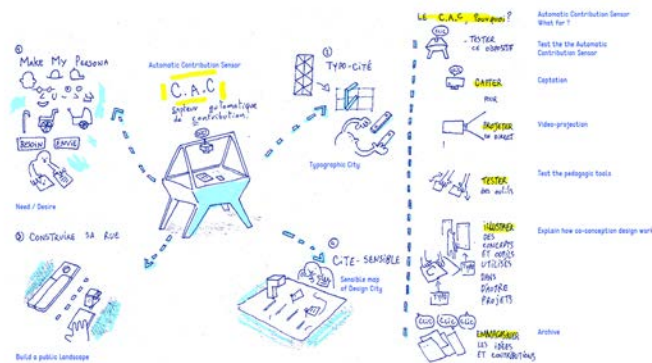
Mise en page du livret de restitution (Martin Guillaume)

Les ateliers sont toujours des moments de rencontre et d'échanges entre le designer et le public qui cherche à savoir, au-delà de l'objet, les réponses qu'apporte le design à la société. Dans le cadre de la Biennale Internationale Design 2019, et en lien avec ses activités soutenues par le programme Human Cities et la Cité du Design, Captain Ludd a proposé une série de quatre ateliers à destination du grand public. Entre exposition et atelier, les outils présentés sont destinés à des temps de concertation avec des participants actifs et impliqués dans les processus de décision et de création d'un objet commun.

Exposition : Biennale de design Saint-Etienne 2019

Projet crée avec Paul Buros et Juliana Gotilla

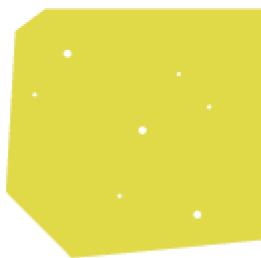
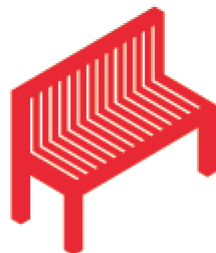

«DESSINE-MOI UNE PLACE»

24.05.2019

Faire des choix pour ménager une place n'est pas si facile.

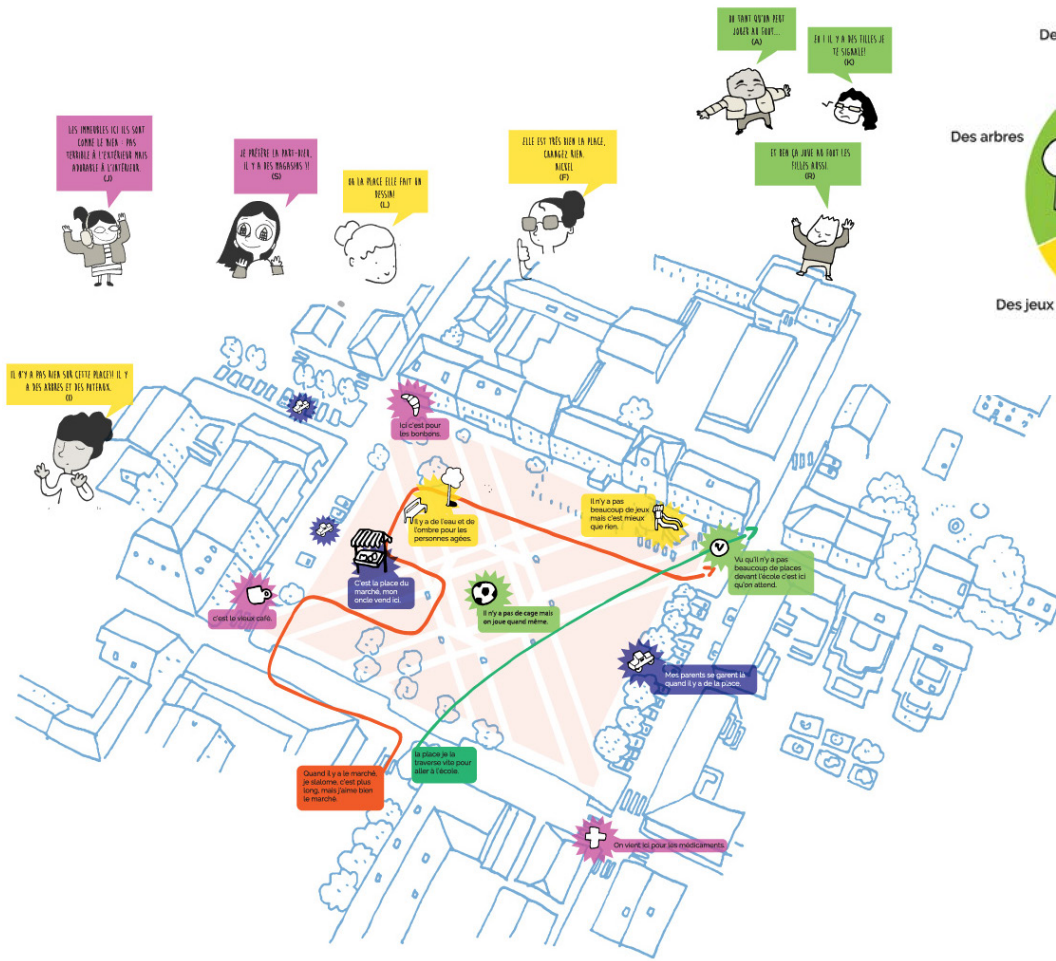
Tentez de construire un espace public et de contenter tous les usagers

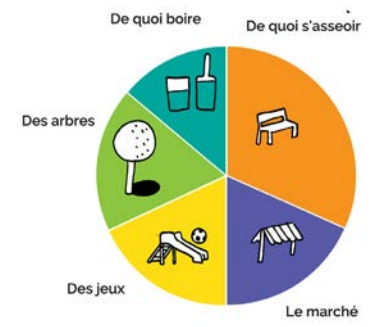
CARTE SENSIBLE PLACE DUREL

2019

ECOLE JULES VALES

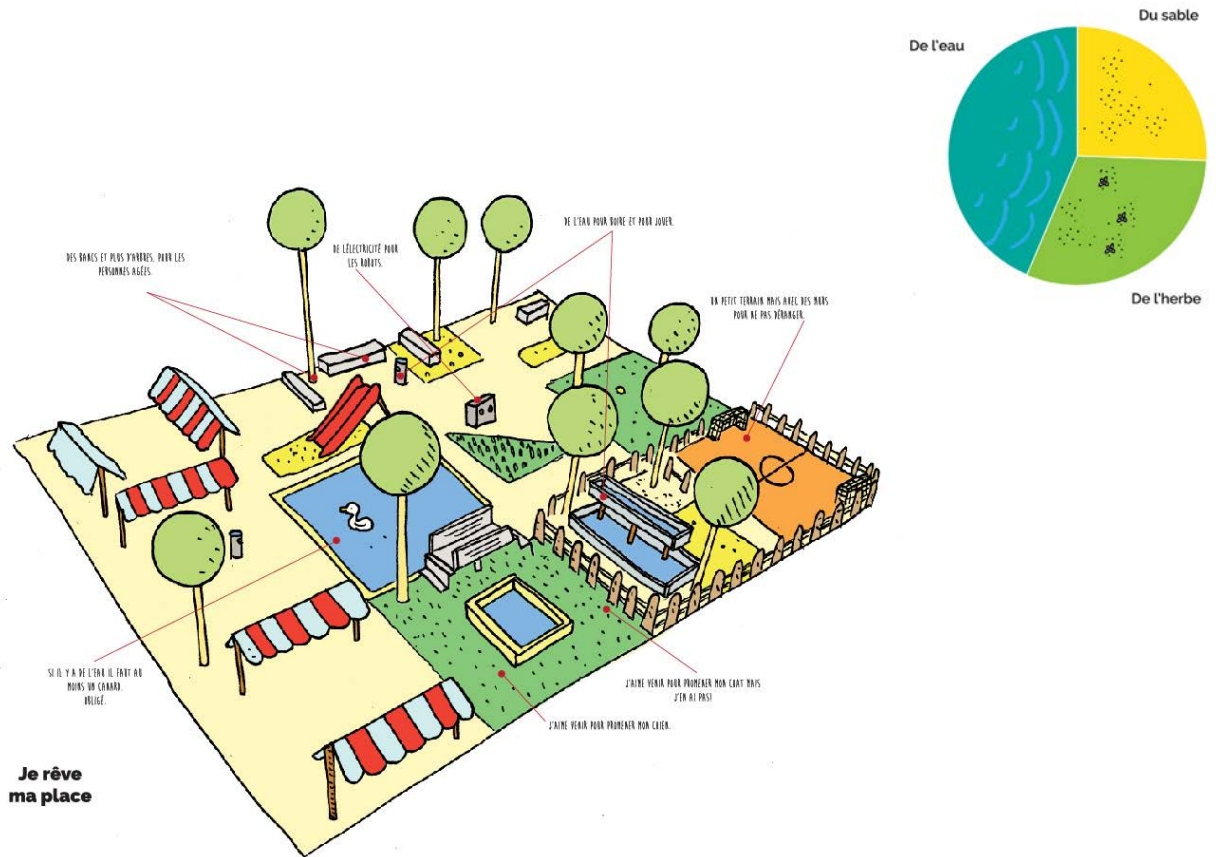
SUR LA PLACE IL FAUT :

Je regarde ma place

SUR LA PLACE IL MANQUE :

**Je rêve
ma place**

Je rêve ma place

UNE CARTE SENSIBLE C'EST UNE CARTE À QUI
FAUT PAS FAIRE DE MAL.
(1)

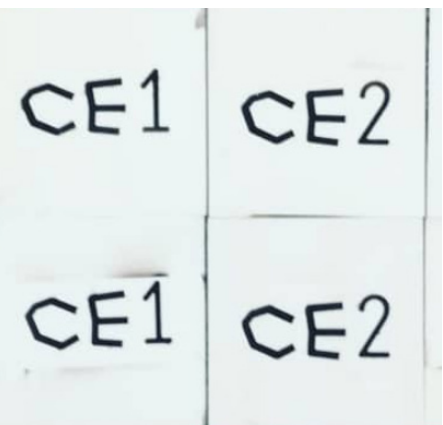
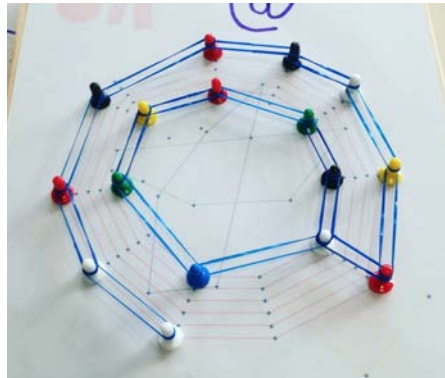
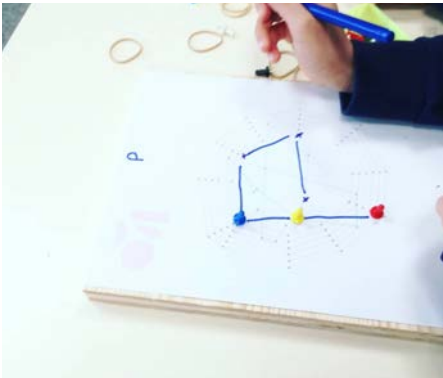
Un groupe d'enfants de l'école Jules Vallès a travaillé autour de la Place Durel de Saint-fons. A travers des ateliers de maquettes, de plans, d'observation de carte, ou encore d'un jeu de société, les enfants ont été amenés à regarder cette place qu'ils traversent tous les jours sans même s'en rendre compte.

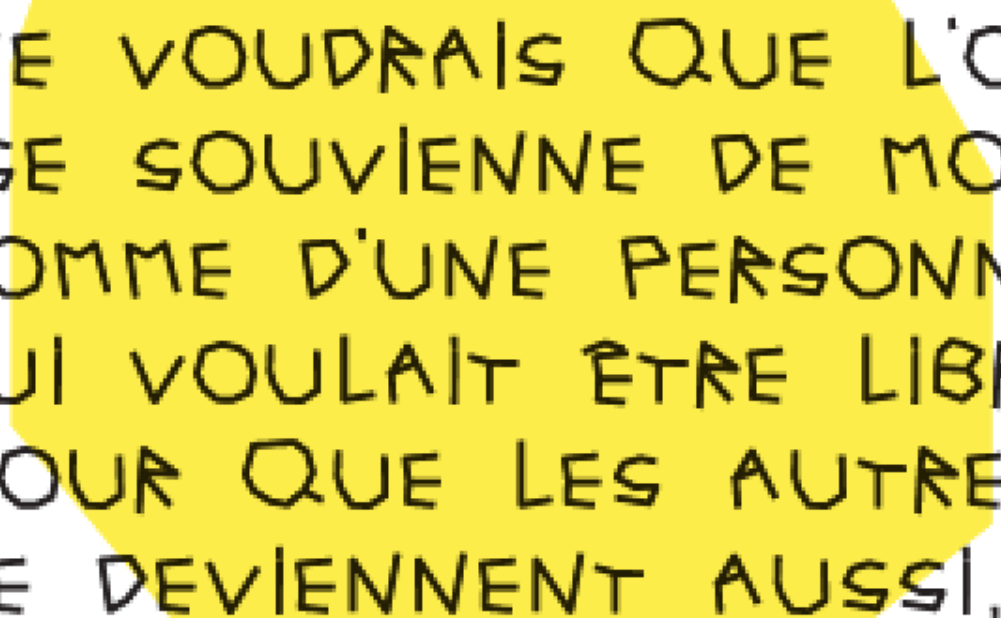
Peu à peu, leur vision s'affine et leur imaginaire galope. Ils finissent par ne plus regarder la place mais par la rêver, nous racontant au travers d'une place imaginée leurs désirs et besoins sur la place actuelle.

Ces deux cartes tentent de combiner et synthétiser la riche vision des enfants, et de laisser une trace de ces ateliers.

«La carte comme outil de représentation sensible» a été réalisée pour le collectif KAPP (Kaléido'scop + Collectif pourquoi pas?!) dans le cadre du projet «Durel, du rêve ? Faire parler la place».

ROSA PARKS
2019
ECOLE ROSA PARKS

«JE VOUDRAIS QUE L'ON
SE SOUVIENNE DE MOI
COMME D'UNE PERSONNE
QUI VOULAIT ÊTRE LIBRE,
POUR QUE LES AUTRES
LE DEVIENNENT AUSSI.»

ROSA PARKS

L'école Rosa Parks de Saint-Étienne a missionné Captain Ludd pour réaliser avec les enfants les panneaux de signalétique pour leur école. De la forme typique des vitraux, une grille est déduite.

Premier atelier : les enfants, armés d'élastiques et de punaises, réalisent une typo selon les mêmes règles. Ensemble, ils créent une écriture propre à l'école.

Deuxième atelier : les enfants dessinent des pictogrammes à partir des formes des vitraux de l'école.

Troisième et dernier atelier : les enfants réalisent 45 panneaux de bois reprenant l'alphabet et les pictogrammes qu'ils ont imaginés.

JE SUIS PERDU 2021 ITEP RENÉ CHAR

**LES PANNEAUX DÉSSINÉS SELON LES
RÈGLES MISES EN PLACE, PUIS IMAGINÉS
PAR LES JEUNES**

IL N'Y A QUE DEUX
CONDUITES AVEC LA VIE:
OU ON LA REVE OU ON
L'ACCOMPLIT

RENÉ CHAR

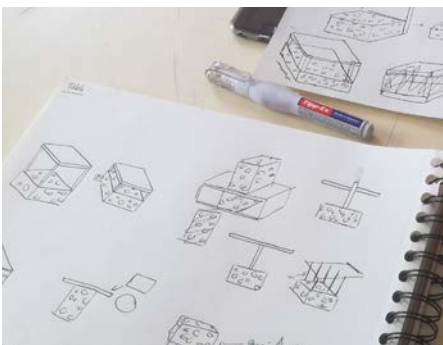

Ateliers en ITEP (institut thérapeutique) dans le but de concevoir avec les résidents la signalétique et la typographie de l'établissement, permettant ainsi de comprendre les enjeux de la signalétique et le métier de graphiste.

En seulement 6 ateliers les jeunes ont pu définir une identité graphique (60 panneaux) concevoir une typographie (utilisable numériquement) tester pochoirs et différents dispositifs d'impression et constater que leur dessins étaient adaptables à de multiples supports.

Dans un second temps le projet a été déployé par des professionnels afin de pouvoir valoriser le travail des jeunes en un projet pérenne (stickers, panneaux dibon et marquage au sol).

IKEA ET SES RESTES
2019
LYCÉE HONORÉ D'URFÉE

Projet crée avec Paul Buros

WORKSHOP IKÉA

Workshop avec les étudiants de DNMADE objet (sous la direction de Apoline Roux) du Lycée Honoré d'Urfé.

À l'occasion de la semaine du développement durable nous proposons aux étudiants de travailler avec les produits cassés, mis à la benne du magasin Ikéa. En identifiant 2 matières, la céramique cassée qui sert de matière pour des expérimentations de terrazzo plâtre et céramique; et le bois (meubles jetés, bois de stockage, chutes) les étudiants doivent créer une gamme d'objet combinant ces deux matières en travaillant par moulage.

«Rien ne se perd tout se transforme», le terrazzo et ses contraintes structurelles deviennent une manière de magnifier les chutes.

GRAPHISME
Illustration/Mise en Page

CASINO, INVENTAIRES!

2018

ARCHIVES MUNICIPALES

En équipe : Pierrick Faure, Juliana Gotilla, Paul Buros et Martin Guillaumie. (le collectif Captain Ludd)

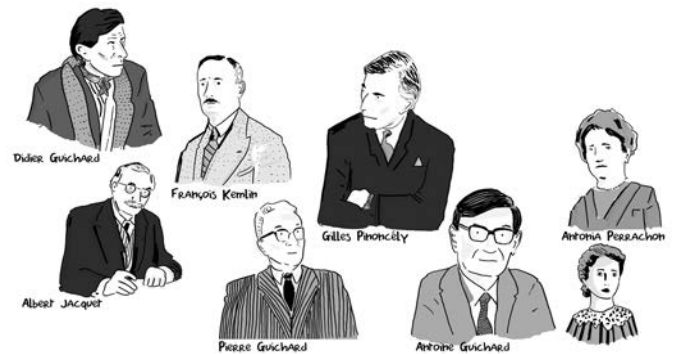
Gestion, illustration et direction artistique: Martin Guillaumie

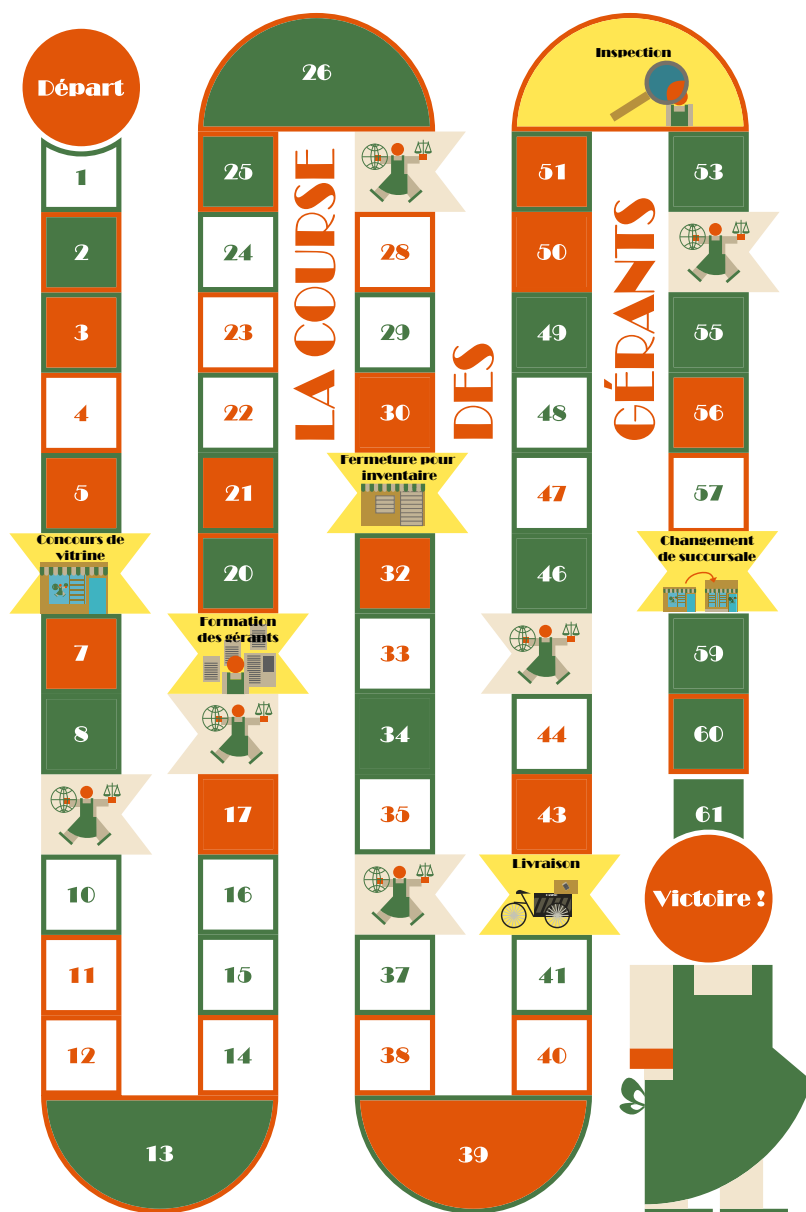
A l'occasion des 120 ans de la naissance du groupe Casino, l'exposition aux Archives municipales propose d'explorer le lien étroit entre le groupe et la Ville de Saint-Etienne. Les bâtiments de la ville, comme des jalons, évoquent l'histoire de Casino, sans que nous le sachions forcément.

Captain Ludd a réalisé la scénographie, le graphisme, l'illustration, le design et le montage de l'exposition.

Jouant entre extérieur et intérieur, un parcours se déploie de bâtiment en bâtiment, formant des escales matérialisés par des structures en bois. Mêlant photos d'archives, texte et illustrations imprimés sur des panneaux. Les bâtiments sont évoqués, stylisés par des sculptures de bois, suscitant la curiosité et l'envie de continuer le parcours.

Résolument ludique, l'exposition tente de rendre le visiteur le plus actif possible, que ce soit au travers de plusieurs jeux extérieurs, mais également des jeux de plateaux évoquant l'histoire de Casino. A l'intérieur, le décor devient celui d'une cuisine rétro, où le visiteur est invité à ouvrir les tiroirs.

Il s'en ira en imprimant une image à collectionner sur l'imprimante thermique du Casinotron.

LA RÉVOLUTION AURA-T-ELLE

LIEU ?

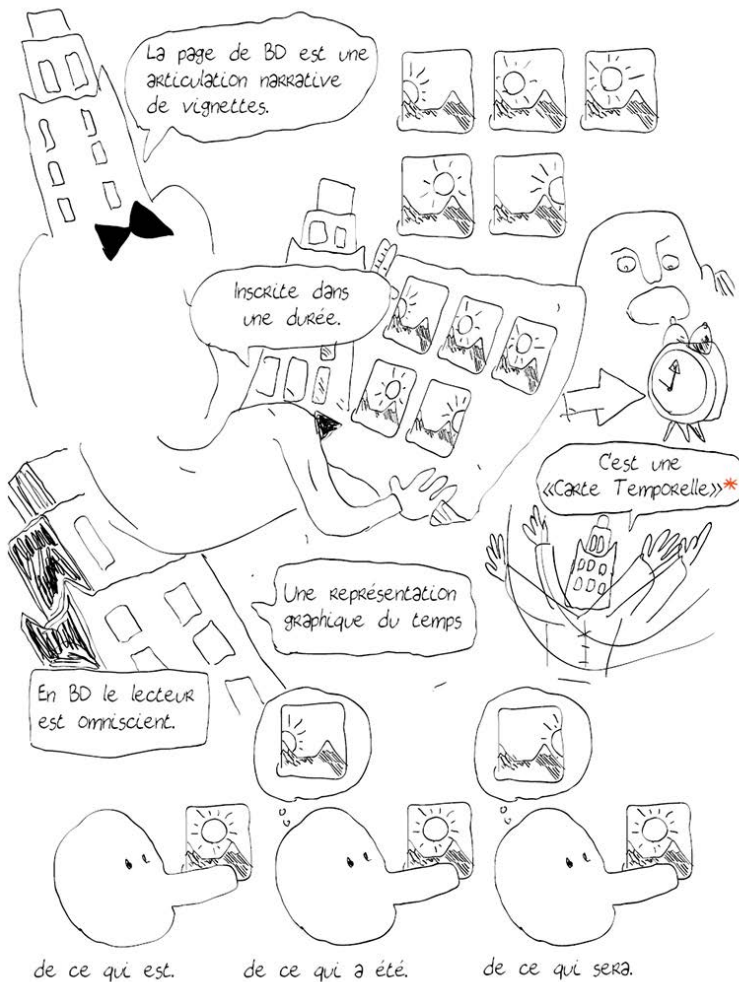
2014

MÉMOIRE

Si la Bande Dessinée Numérique existe aujourd'hui, treize ans après l'album de Scott mac Cloud , elle n'a pas encore pris l'envergure promise. En ce réinventant la BD Numérique perd parfois la force de la BD, s'empêtrant dans «la toile infinie» du web.

Que devient«l'art mixte» de Toepfer en absorbant les nouvelles promesses d'un autre support ? Mon mémoire de DNSEP se questionne sur le devenir de la BD numérique à travers une réflexion elle même menée en Bande-dessinée sur une centaine de page.

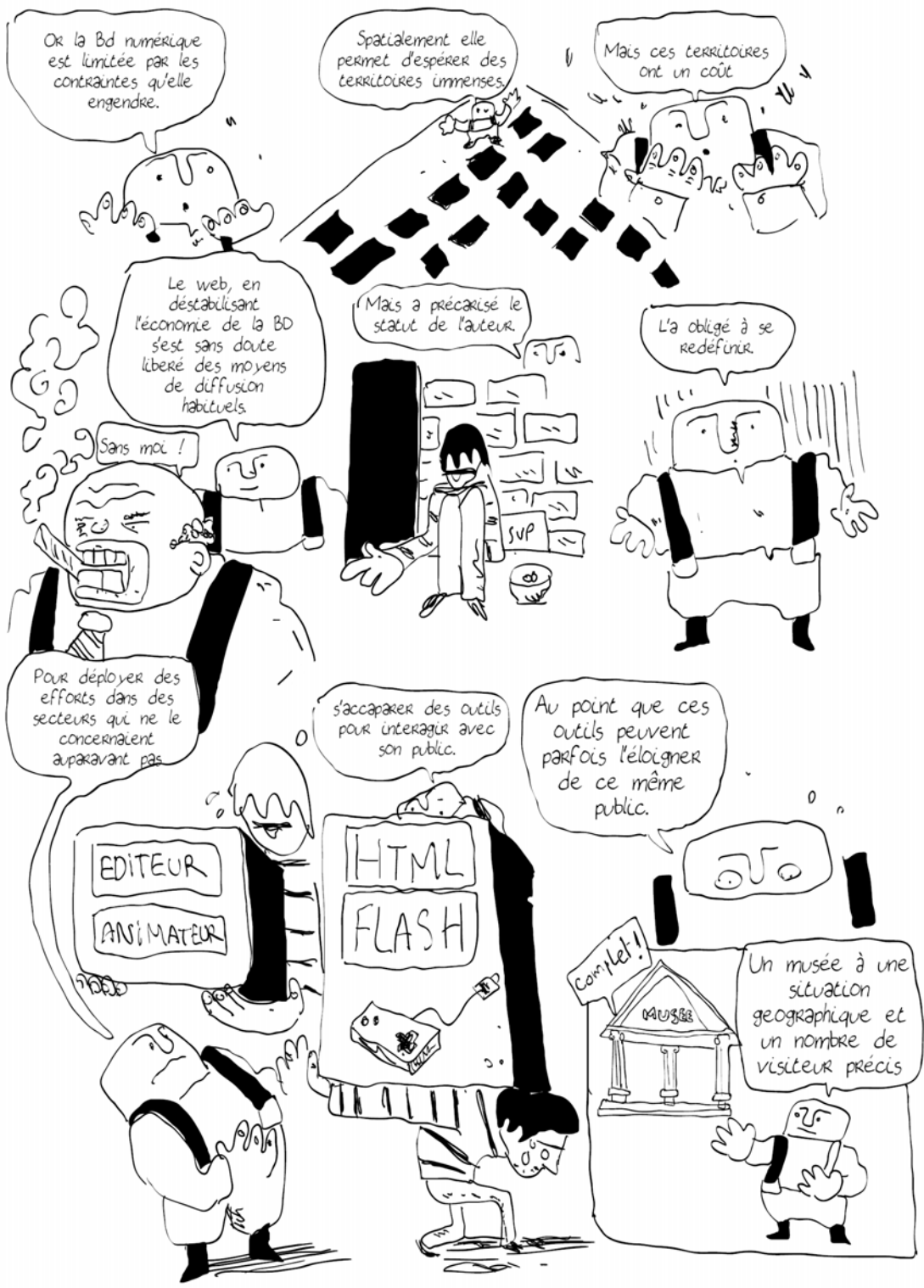

Conférences :

- [La révolution aura-t'elle lieu ?](#) Conférence personnelle aux Gobelins, Paris 2015.
- [BD et numérique](#), conférence collective à l'ENSIB Lyon 2016

Publications :

- participation à l'ouvrage [BD et numérique](#), essentiels Hermès 2016.
- participation à l'ouvrage [La planche et le Billet](#), connaissances et savoirs 2017.

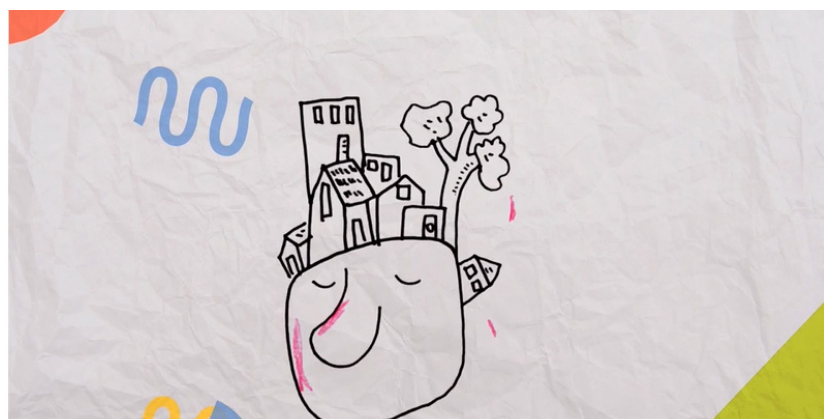
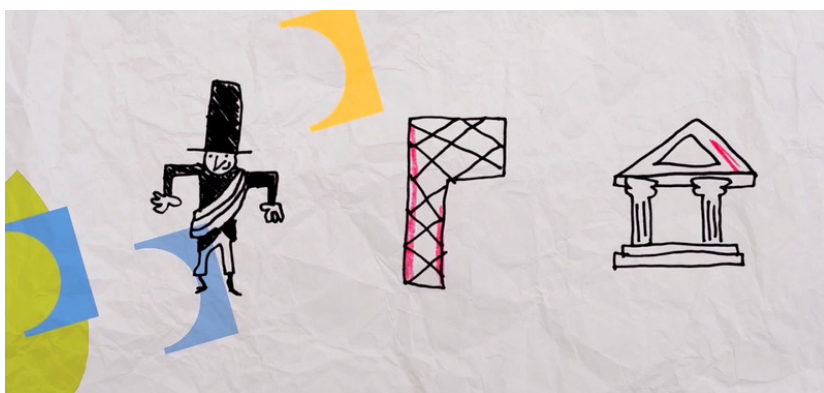
LA PARTICIPATION C'EST QUOI ?

2017

HUMANCITIES

A la demande de Humancities pour la Biennale Internationale de Saint-Étienne 2017, réalisation d'une vidéo en image par image de 3min pour expliquer les rouages des projets de design participatif.

Exposition : Humancities, Biennale Internationale de design 2017

SAINT-ROCH S'ÉVEILLE EPASE

Extrait d'une longue série d'illustration pour le groupe d'étude d'urbanisme Coop-Roch, chargé d'étudier le quartier Saint-Roch de Saint-Étienne en recueillant la parole habitante, une démarche participative innovante.

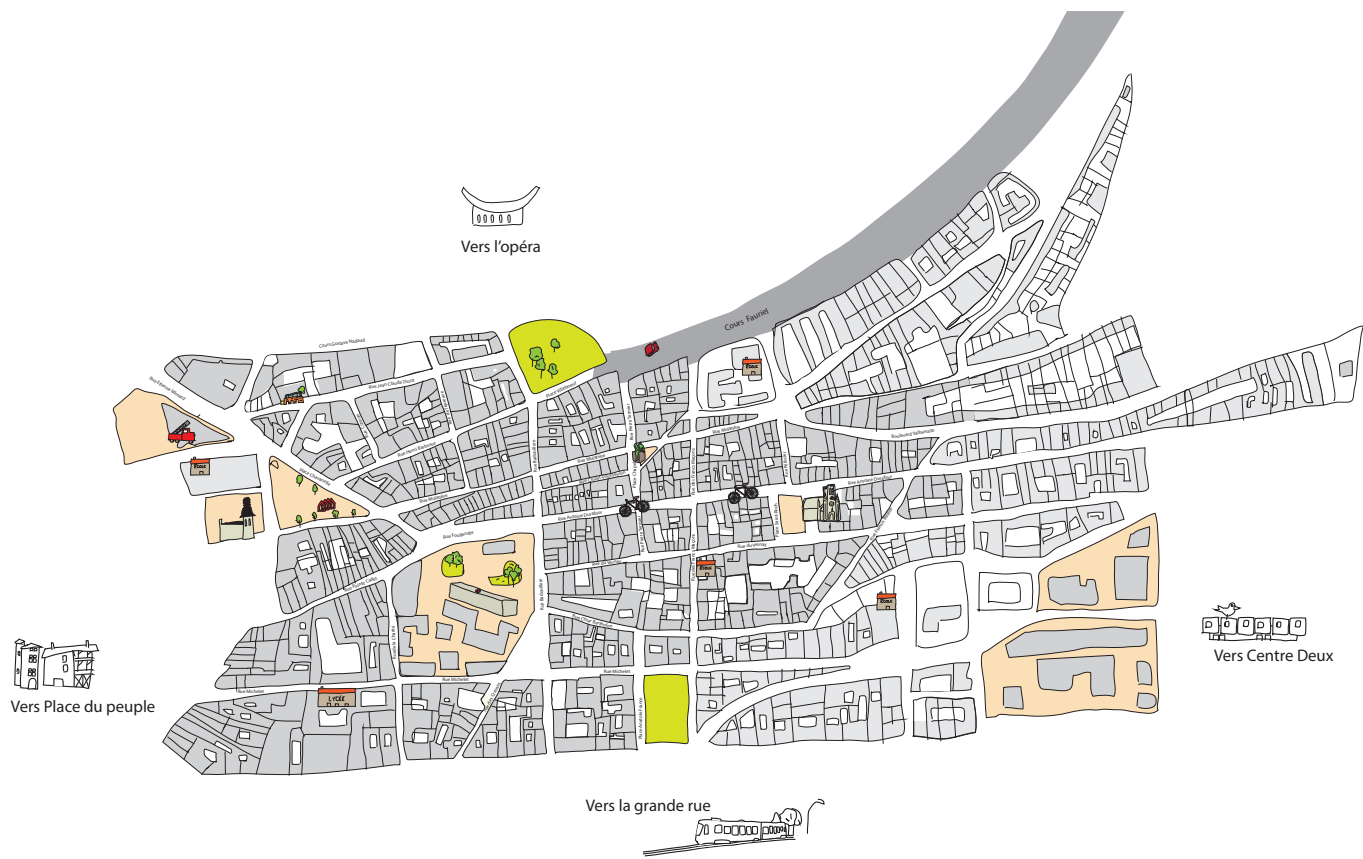
L'idée était de s'éloigner de l'imagerie classique de l'urbanisme et de remettre de l'humain dans la proposition graphique.

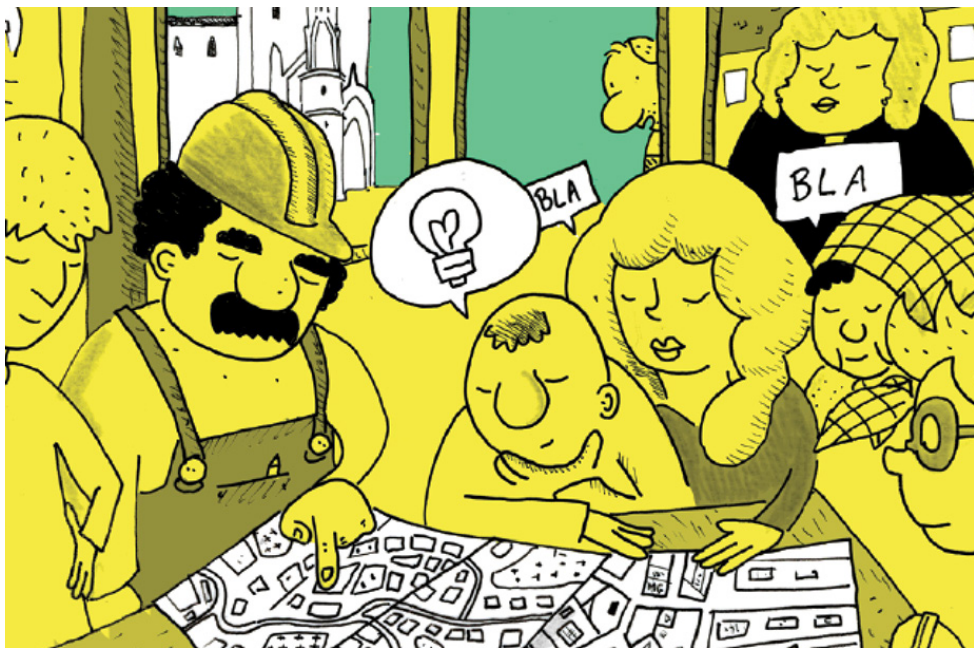
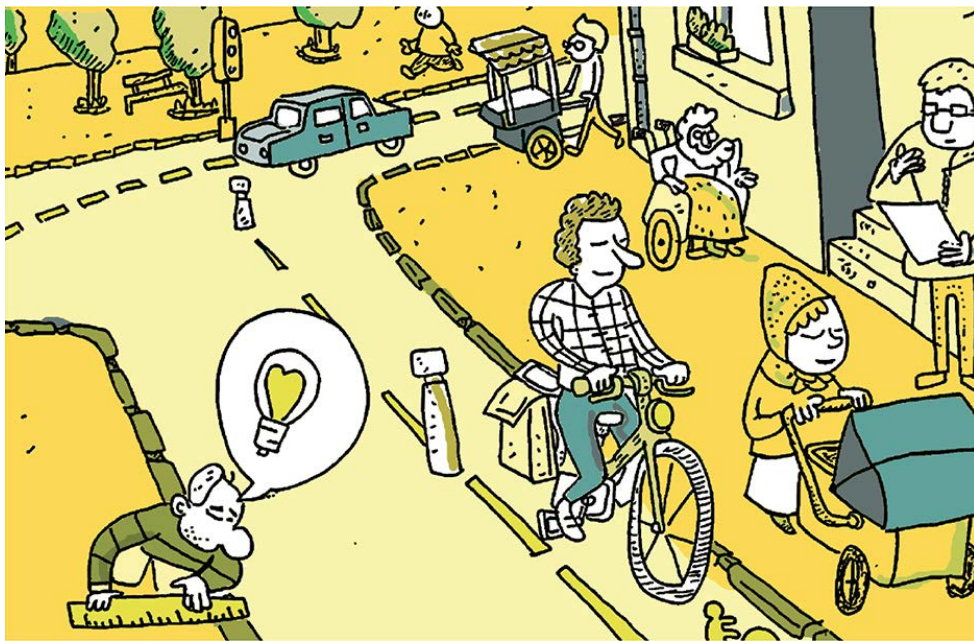
Un ensemble d'illustrations pour rendre lisibles et vulgariser les principes complexes des plans d'urbanisme, préfigurant l'étude du quartier Saint-Roch par le collectif Coop-Roch.

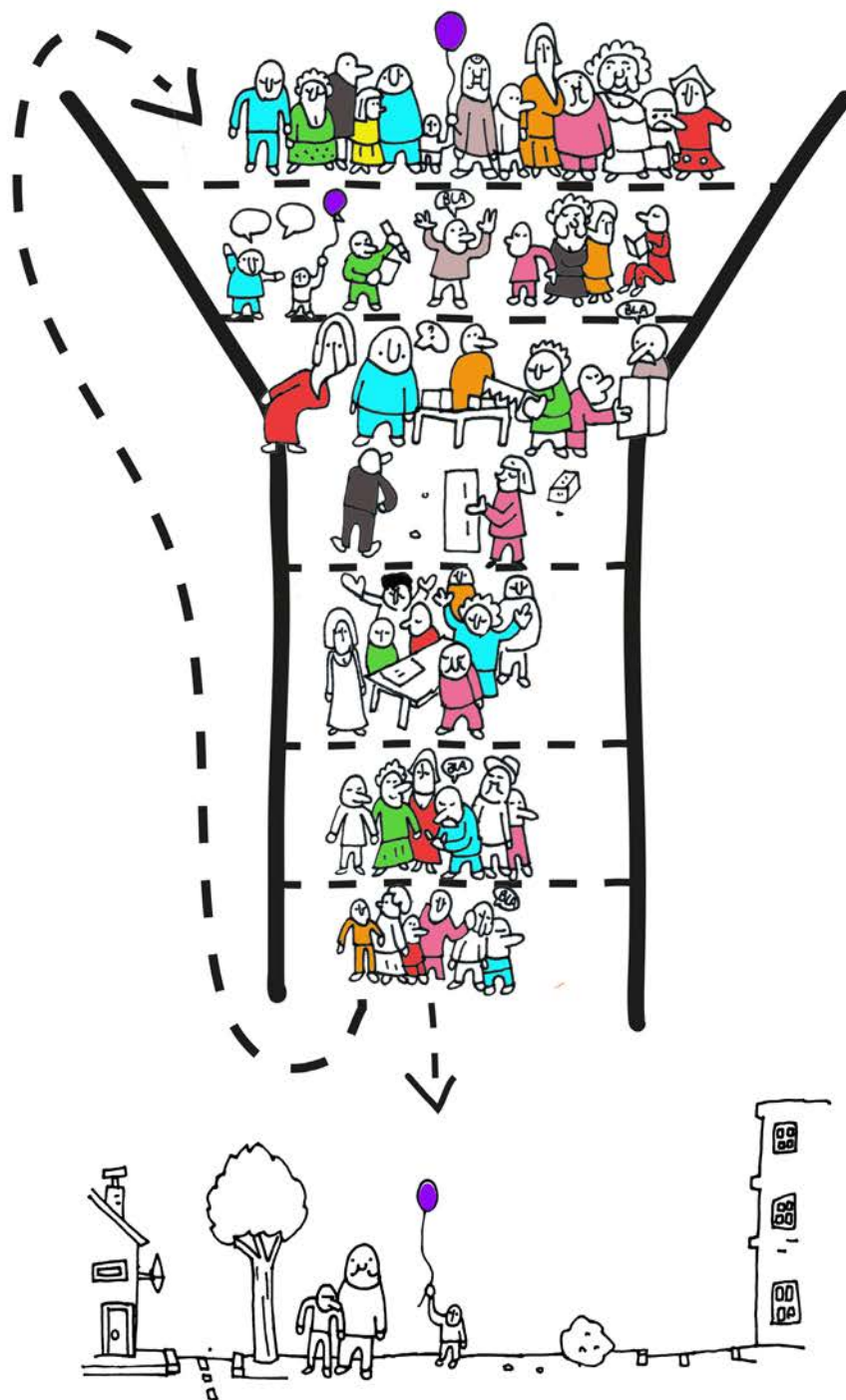
La mission de Captain Ludd est ici à la fois une mission de création d'outils pédagogiques et de médiation entre habitants, maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage.

Comment capter la
parole habitante ?
Comment rendre
compréhensible le
projet urbain ?

en équipe : Paul Buros, Martin Guillaumie,
Juliana Gotilla.

	habitants		partenaires publics/elus
	college contributeur		structure local/centre sociaux
	maitre d'oeuvre		porteurs de projets
	maitre d'ouvrage		

LES TOILETTES DE PLOCHINGEN

2016

.FIG

La revue d'architecture .fig m'a proposé de rédiger un texte sur la notion de paradoxe.

J'ai choisi de réaliser une BD racontant la création des toilettes de Plochingen en 2007.

Le paradoxe étant un idée absurde découlant d'un raisonnement de prime abord logique. La BD tente de cartographier le déroulement des événements aboutissant à l'absurdité finale.

EST PARADOXALE UNE
IDÉE ALLANT
CONTRE LE
SENS COMMUN

UNE IDÉE À
PREMIÈRE VUE
SURPRENANTE
OU CHOQUANTE

DONT LE
RAISONNEMENT

ABOUTIT À
UNE ABSURDITÉ

LES TOILETTES DE PLOCHINGEN

EN 2007
LE MAIRE
DE PLOCHINGEN
VEUT "FAIRE
LE BUZZ"

PLOCHINGEN 14000 hab.

STUTTGART
PAS LOIN

LE MONDE
ENTENDRA
PARLER
DE
PLOCHINGEN

FAUTE DE SOUS
SANS DOUTE

IL NE
PEUT
CONCURRENCER
DUBAÏ

EN TRAIN
D'ACHEVER
LA PLUS
HAUTE TOUR
DU MONDE

MOI J'AI JUSTE
DE QUOI
PAYER DES
W.C. PUBLIC.

IL CONFIE
CE PROJET
AU BRILLANT
DESSINATEUR
TOMI UNGERER

QUI LUI
PROPOSE
CECI :

LE PLUS
GROS DERRIÈRE
DU MONDE*

EN PROPOSANT À UN
SATIRISTE DE FAIRE
L'ARCHITECTURE, LE
MAIRE CHERCHAIT LE PARADOXE.

CE CUL EST TRÈS COHÉRENT
DANS L'ARCHITECTURE FIGURATIVE
DE TOMI UNGERER

CE CUL
NE VERRA
PAS LE JOUR.

POUR LA COMMUNAUTE
MUSULMANE
CE CUL
RESSEMBLE À UNE
MOSQUÉE

POUR LA
COMMUNAUTE
CHRETIENNE,
CUL EST TROP
PROCHE DE L'EGLISE

LE MAIRE CHOISIRA UNE
VERSION EDULCORÉE, SANS
LA COUPOLE ANALE

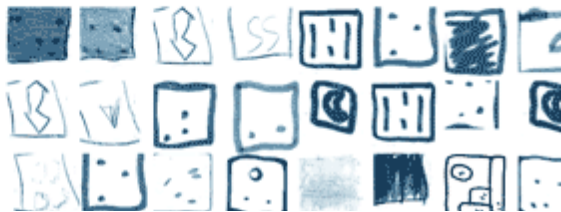
ON NE PEUT DOUTER QUE CE
CUL CE SERAIT VU DE LOIN
CONTRAIREMENT AUX SANISETTES
CLASSIQUES QUI TENTENT
PARADOXALEMENT D'ÊTRE INVISIBLES
ALORS QU'ELLES RÉPONDENT
À UNE URGENCE

SUPER CARTOON BROSS

2017

RECHERCHE

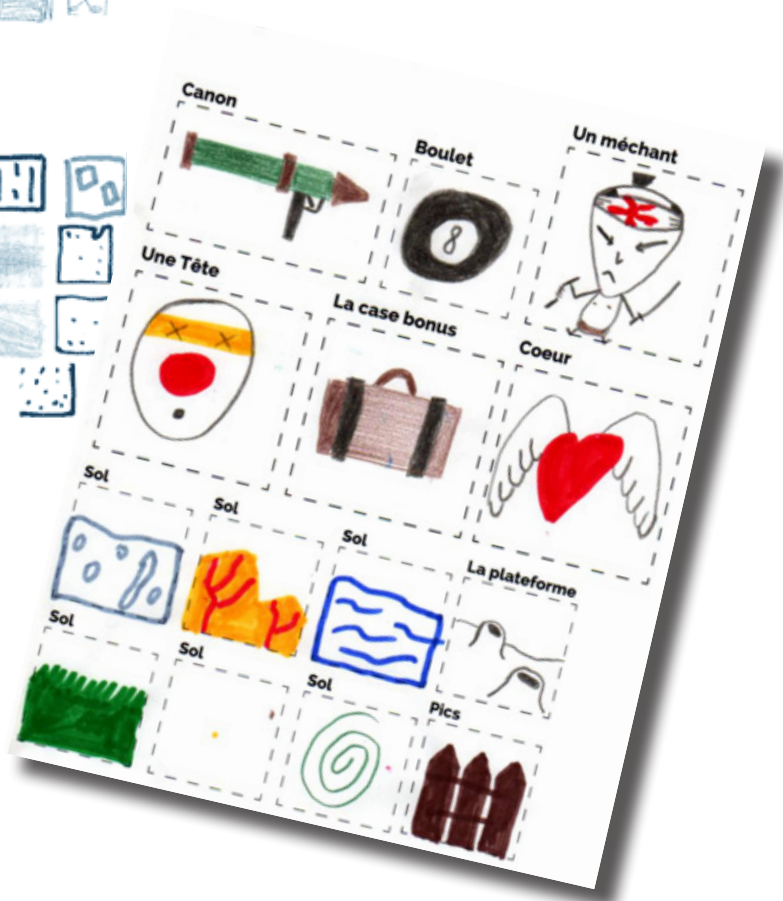
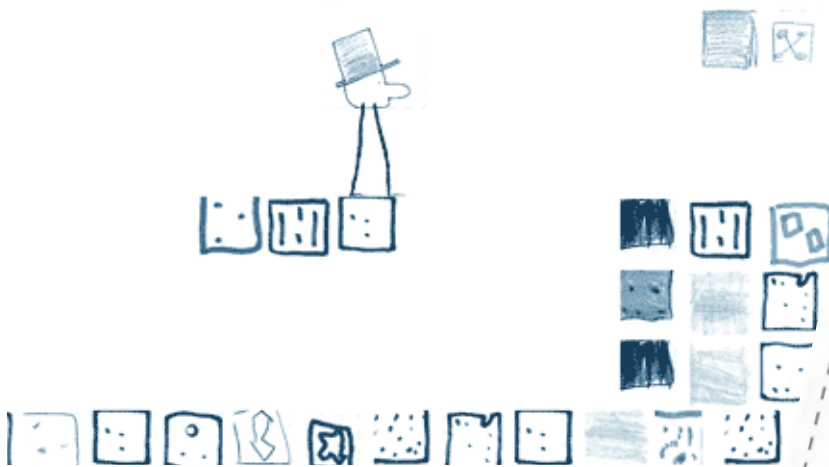

Gommer au maximum le chemin entre le moment où l'idée prend forme, le dessin et lorsque l'idée prend vie. Super Cartoon Bross tente de donner vie au dessin d'enfant instantanément.

Un jeu vidéo cadavre exquis. Réalisation d'un jeu vidéo collaboratif, les dessins s'ajoutant aux textures du jeu. Ennemis, sols, cases et même le visage du héros repose sur les dessins des participants, le chargement aléatoire fait que chaque partie est différente de la précédente.

Les enfants et adultes peuvent jouer quasiment instantanément avec les personnages qu'ils ont imaginé.

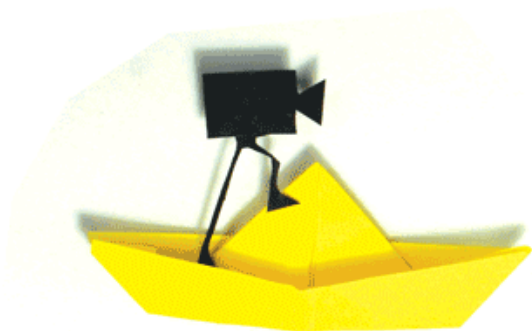
En 10 min d'atelier, le jeu devient jouable, et en 1 h il s'enrichit du graphisme de tout les enfants et devient de plus en plus agréable et drôle à jouer.

CURIEUX VOYAGEURS

2016, 2017, 2018, 2020,
2021

Depuis 5 ans le festival de film documentaire Curieux Voyageurs a décidé de changer d'image.

Un petit bonhomme caméra vient interférer avec les images classiques du festival, comme Gaston en son temps dans le journal Spirou, la caméra devient une incarnation, un héros (comme en 2016 où l'affiche était l'occasion d'une création stop motion en papier découpé).

Le petit être finit par raconter sa propre histoire.

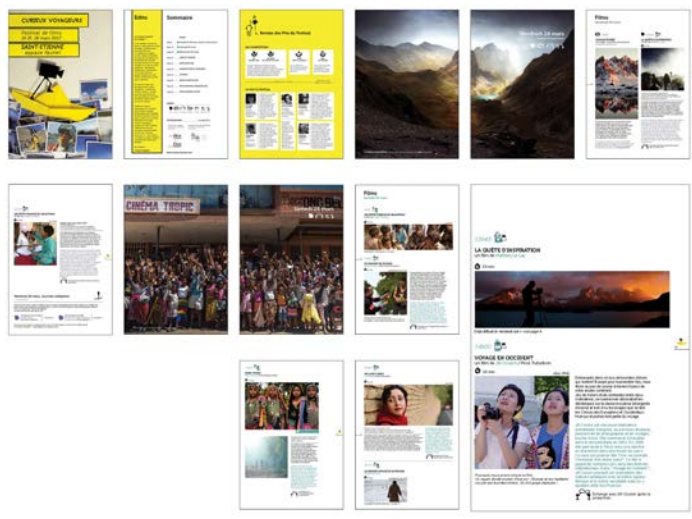

Avec Juliana Gotilla

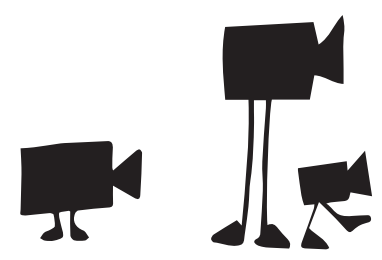

Affiche, logo, logo animé et affiche vidéo pour le festival de films documentaires Curieux Voyageurs 2016. Le magazine est enrichi de petits dessins aux caractères ludiques, jouant sur le contraste entre dessins à la main et photographies. Le magazine a été tiré à 13000 exemplaires.

Affiche, logo, logo animé et affiche vidéo pour le festival de films documentaires Curieux Voyageurs 2017. Le magazine est enrichi de petits dessins aux caractères ludiques, jouant sur le contraste entre dessins à la main et photographies. Le magazine a été tiré à 13000 exemplaires.

CURIEUX VOYAGEURS

Films Dimanche 11 mars 2018

14h30

VIA ALPINA, L'ENVERS DU CHEMIN
Mathieu Chambaud
55 min partiellement sous-titré

Un chemin plein de sens, ou de non-sens, sur ces étonnantes crêtes au delà d'un sentier qui apparaît à l'instinct des randonneurs.

Une aventure, une enquête, une quête ? Mathieu Chambaud, accompagnateur en montagne, se lance dans une expérience de voyage au long cours avec la Via Alpina, une traversée intégrale de l'arc alpin, 8 pays, de Trieste à Monaco. Une idée en tête, qui apporte l'interférence en montagne ? Au fil de nombreux témoignages des randonneurs rencontrés, c'est tout un univers qui se dévoile. Pour le réalisateur, être d'être simplement une activité physique dans un décor de rêve, marcher en montagne est surtout un outil pour décrypter notre mode de vie sous un nouveau regard.

Accompagnateur en montagne basé près de Grenoble, **Mathieu Chambaud** voit la montagne comme un espace de réflexion, il affectionne particulièrement les randonnées et les voyages nature dans moyen montagne. En cours de création d'une agence de randonnée décalée, il se donne comme mission d'aider les gens à tracer leurs propres aventures en montagne, des expériences qui selon lui permettent de se (re) trouver et de vivre pleinement. "Via Alpina" est le premier film de Mathieu Chambaud.

Échange avec Mathieu Chambaud après la projection

15h15

PORTRAITS D'ARCTIQUE
Nicolas Hingst, Vincent Gaudier
Look at Sciences
52 min sous-titré

Déjà diffusé le Samedi 10 mars à 17h35 > voir page 15

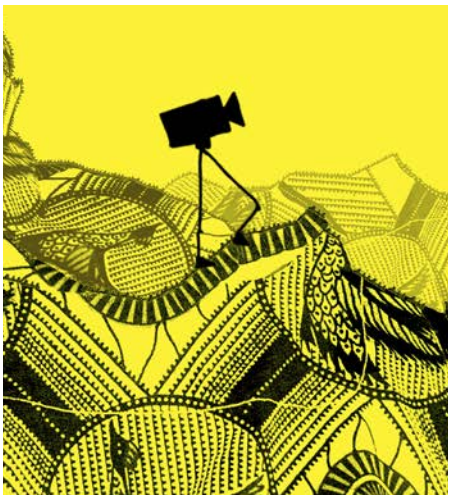
15h40

Remises des prix

LE GRAND PRIX **LE COEUR DU JURY** **PRIX FAST & CURIOUS**

MALARIA BUSINESS
Bernard Crutzen / Zistoires sprit
77 min

Déjà diffusé le Samedi 10 mars à 13h45 > voir page 11

Remise des Prix du Festival

LES COMPÉTITIONS

LE GRAND PRIX **LE COEUR DU JURY** **PRIX FAST & CURIOUS** **PRIX OFFENSIVE CURIEUX VOYAGEURS**

LE JURY DU FESTIVAL

LE GRAND PRIX **LE COEUR DU JURY** **PRIX FAST & CURIOUS**

10h00

LE VÉNÉRABLE W
Les Films du Loup
55 min

10h30

LES FAISSEURS DE RÊVES
Cécile Ruffin / Les Films du Loup / Flammarion
55 min

Déjà diffusé le Samedi 10 mars à 13h45 > voir page 11

Films
Vendredi 9 mars

19h00

EXPLORATEURS EN AMÉRIQUE DU NORD
Yves-Henri Deshayes
Dôme et Louis Vroon / Sankofa

Déjà diffusé le Samedi 10 mars à 13h45 > voir page 11

Curieux Voyageurs

Affiche, logo, logo animé et affiche vidéo pour le festival de films documentaires Curieux Voyageurs 2018. Le magazine est enrichi de petits dessins aux caractères ludiques, jouant sur le contraste entre dessins à la main et photographies. Le magazine a été tiré à 13000 exemplaires.

CURIEUX VOYAGEURS

40 ans

Le mot du Maire

La Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole ont été honorées de recevoir depuis de nombreuses années, au sein de l'Espace Fauriel, cet événement exceptionnel.

C'est le maire Jean-Michel PROUST, le président du conseil municipal et le directeur de l'Énergie de la Ville de Saint-Étienne, qui ont honoré ce festival, en accueillant à leur domicile, dans une atmosphère d'ouverture et de confiance, les réalisateurs et les visiteurs du festival.

Le festival Curieux Voyageurs est un événement unique, qui permet de découvrir des films documentaires de qualité et de rencontrer des réalisateurs et des visiteurs du festival.

QUI PRÉSENTE ?
Mairie de Saint-Étienne

PROGRAMMATION SPECIALE

- 18h30 - 20h30 : Soirée de films documentaires
- 20h30 - 22h30 : Soirée de films documentaires
- 22h30 - 24h30 : Soirée de films documentaires
- 24h30 - 26h30 : Soirée de films documentaires
- 26h30 - 28h30 : Soirée de films documentaires

La petite histoire du Festival

1979 : Le festival Curieux Voyageurs est créé par Alain Gomez et André Chalat.

1981 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires".

1983 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

1985 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

1987 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

1989 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

1991 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

1993 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

1995 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

1997 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

1999 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

2001 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

2003 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

2005 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

2007 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

2009 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

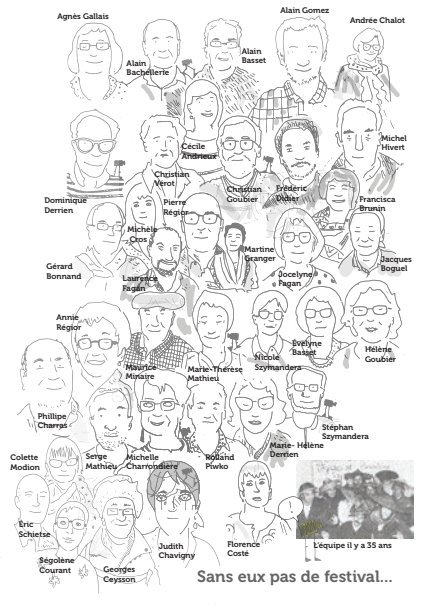
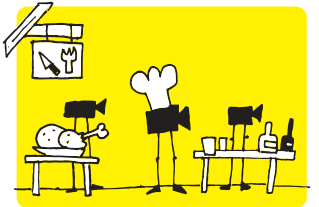
2011 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

2013 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

2015 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

2017 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

2019 : Le festival Curieux Voyageurs est renommé "Festival de films documentaires et de films d'animation".

Films
Dimanche 31 mars

10h30 - 12h30 : **DE TRANSDUNANCE VUE LE MONDRIEN**

15h00 - 17h00 : **UNE OASIS D'ESPOIR**

19h00 - 21h00 : **UNE AVENTURE SIBÉRIENNE**

21h00 - 23h00 : **PAUL DALLÉ VICTOR D'AL FORTISSIMO DU FOOD**

Films
Dimanche 31 mars

10h30 - 12h30 : **DE TRANSDUNANCE VUE LE MONDRIEN**

15h00 - 17h00 : **UNE OASIS D'ESPOIR**

19h00 - 21h00 : **UNE AVENTURE SIBÉRIENNE**

21h00 - 23h00 : **PAUL DALLÉ VICTOR D'AL FORTISSIMO DU FOOD**

Films
Dimanche 31 mars

10h30 - 12h30 : **DE TRANSDUNANCE VUE LE MONDRIEN**

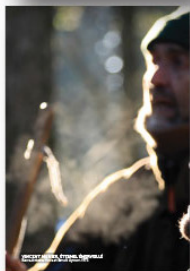
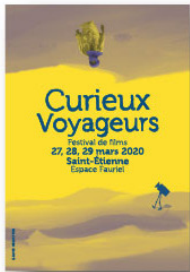
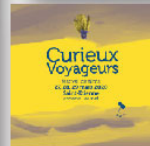
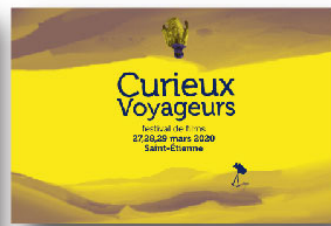
15h00 - 17h00 : **UNE OASIS D'ESPOIR**

19h00 - 21h00 : **UNE AVENTURE SIBÉRIENNE**

21h00 - 23h00 : **PAUL DALLÉ VICTOR D'AL FORTISSIMO DU FOOD**

Affiche, logo, logo animé et affiche vidéo pour le festival de films documentaires Curieux Voyageurs 2019. Le magazine est enrichi de petits dessins aux caractères ludiques, jouant sur le contraste entre dessins à la main et photographies. Le magazine a été tiré à 13000 exemplaires.

Affiche, logo, logo animé et affiche vidéo pour le festival de films documentaires Curieux Voyageurs 2020. Le magazine est enrichi de petits dessins aux caractères ludiques, jouant sur le contraste entre dessins à la main et photographies. Le magazine a été tiré à 13000 exemplaires.

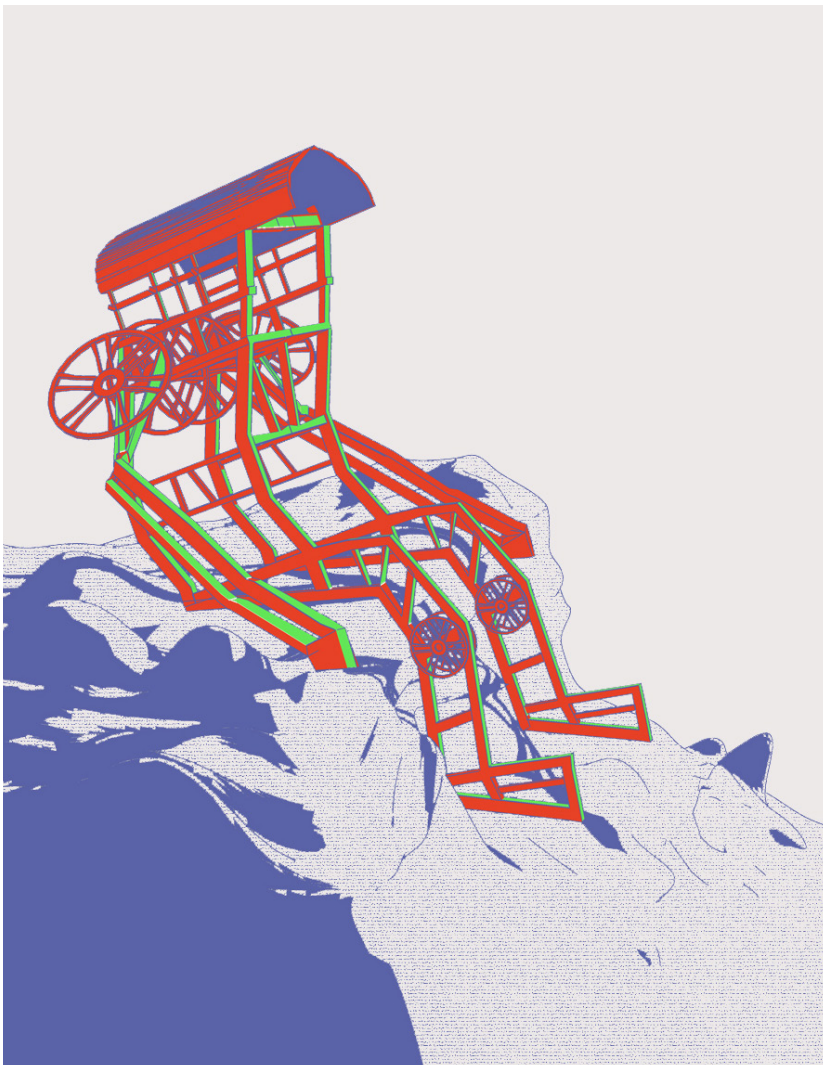
Curieux Voyageurs

Festival de films
19, 20, 21 mars 2021
Saint-Étienne
Espace Fauriel

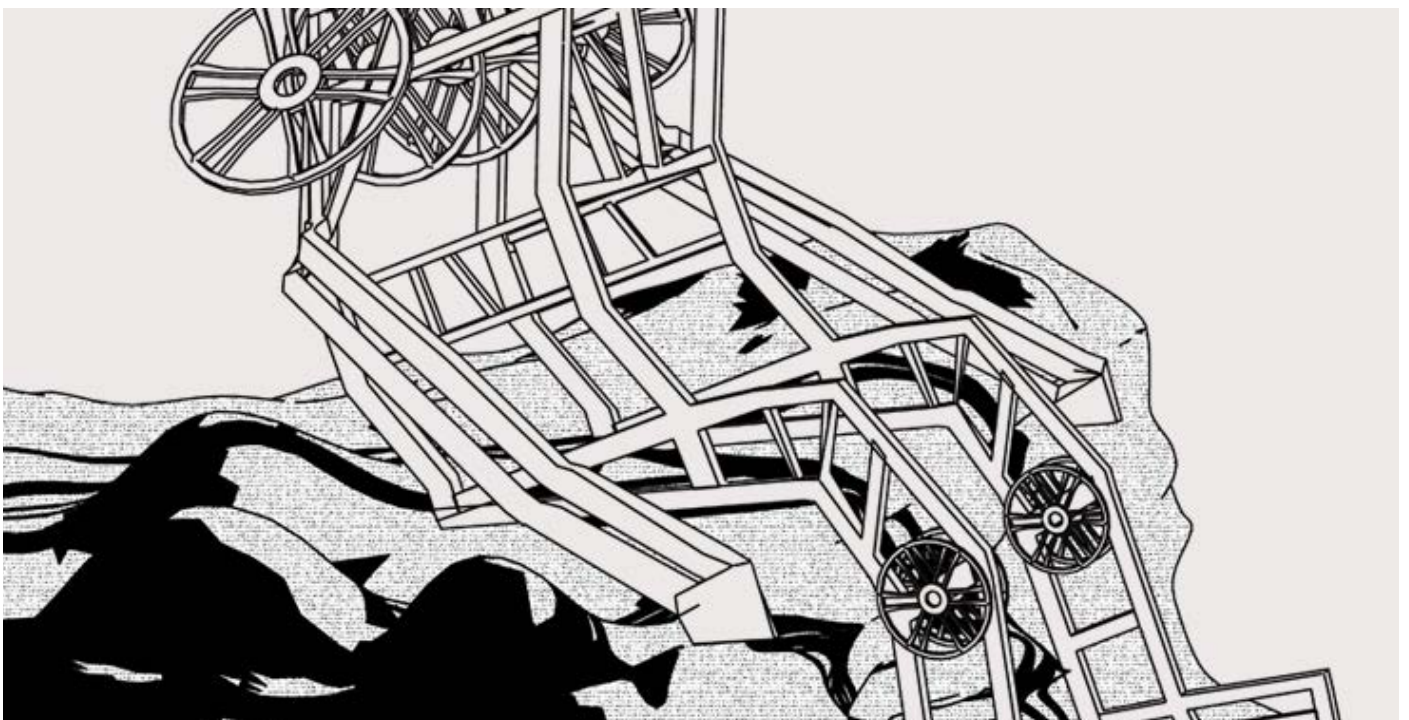
LE GEANT COURIOT

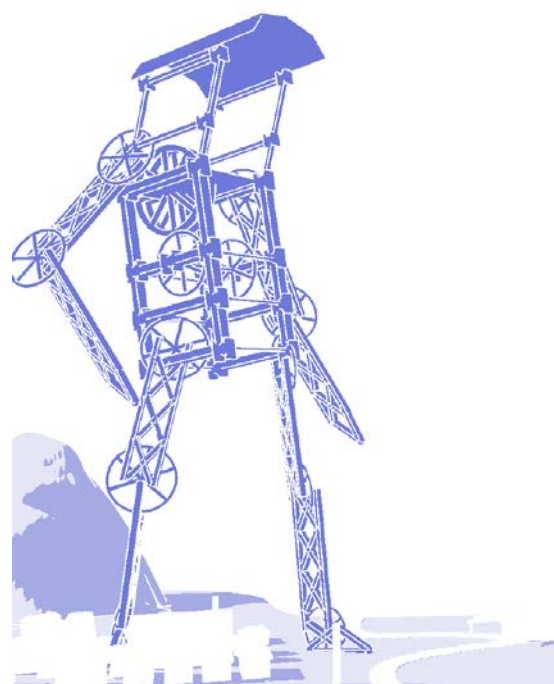
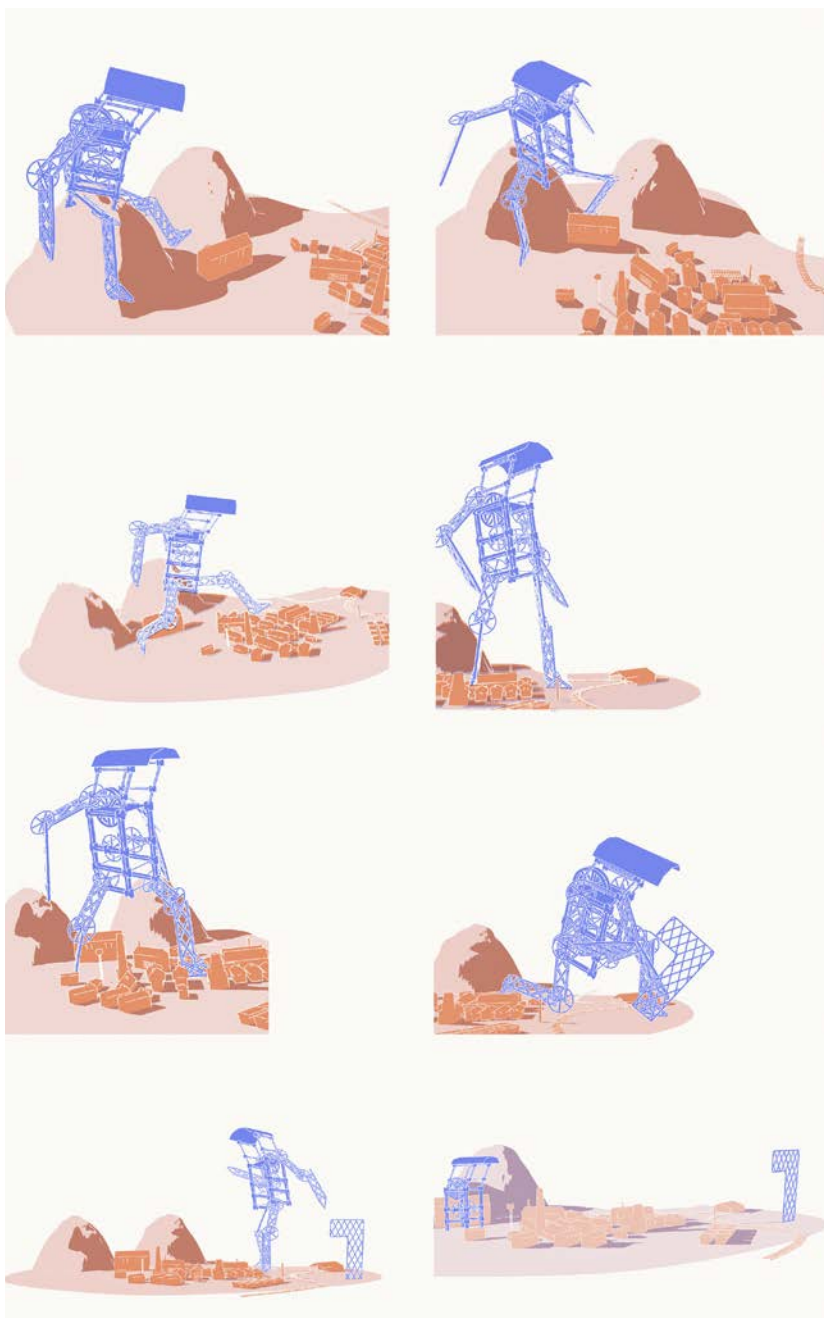
2016

RECHERCHE

Saint-Étienne a bien un monstre, un gardien bienveillant, le Géant Couriot qui surplombe la ville et lui parle d'un temps révolu.

Série de 8 cartes postales avec Bernadettes Éditions, l'idée était de poursuivre le travail du géant Couriot mais en apportant une narration: chaque carte peut être vue individuellement mais ensemble elles dessinent une histoire muette.

Les images ont été réalisées a partir d'une animation 3D via Blender, puis imprimées en risographie 2 couleurs, les nuances sont obtenues par le mélange de ces 2 couleurs.

POTEAUX CARRÉS

2014

RECHERHCE

Affiche vendu lors de la biennale 2017, initialement créée pour célébrer les 30 ans du fameux match des poteaux carrés. Ce match revêt désormais un caractère tellement symbolique, attaché à l'histoire Stéphanoise qu'il devient à mes yeux une sorte de nouvel Icare.

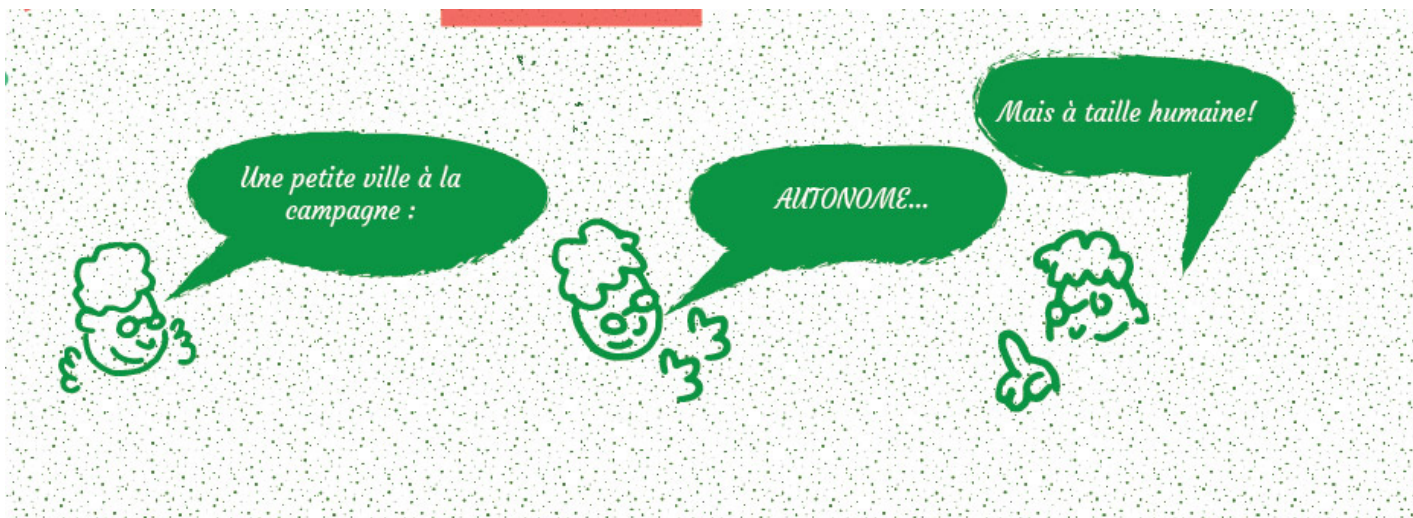
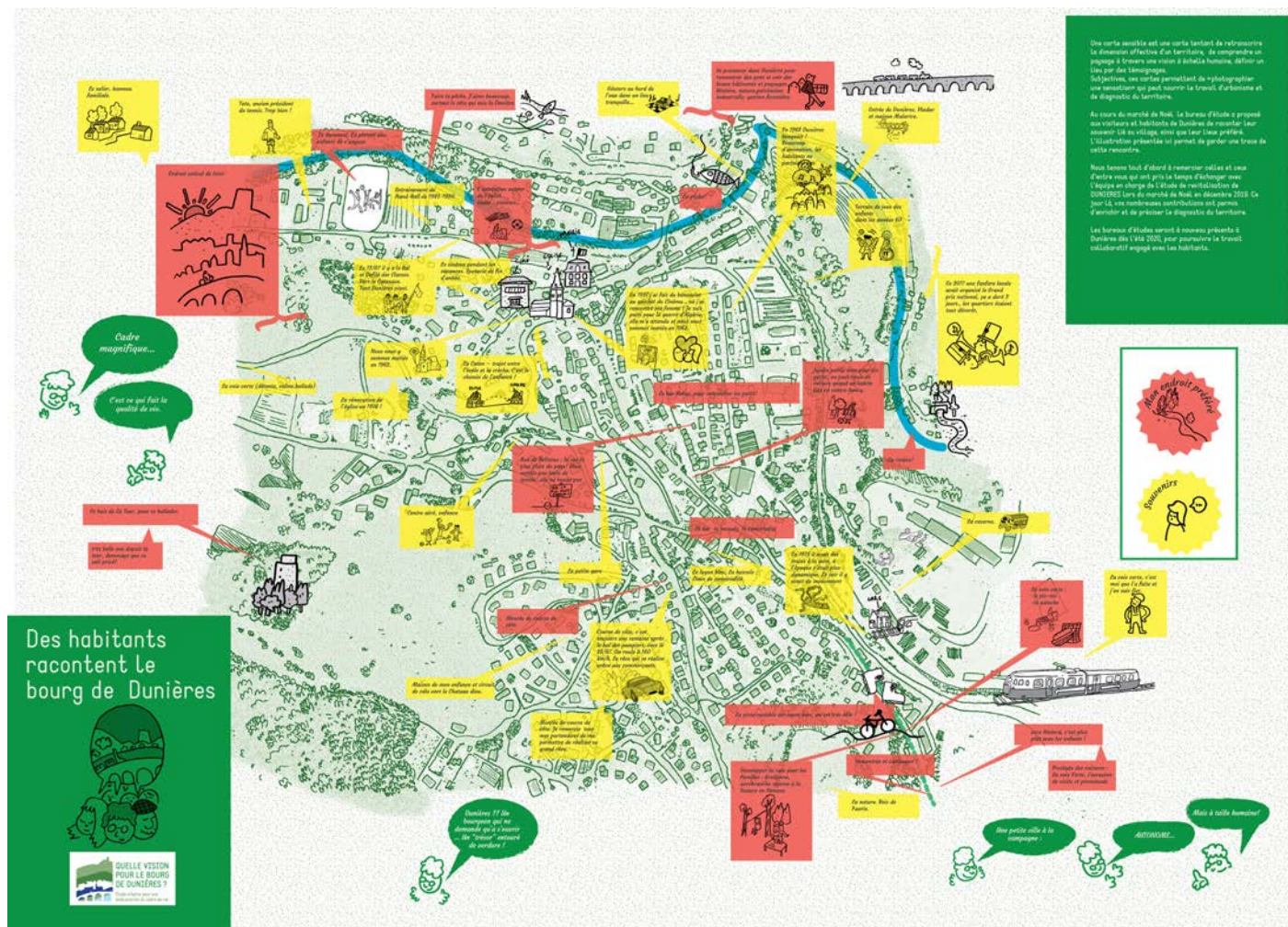
ASSE-MUNICH
1976
39 min

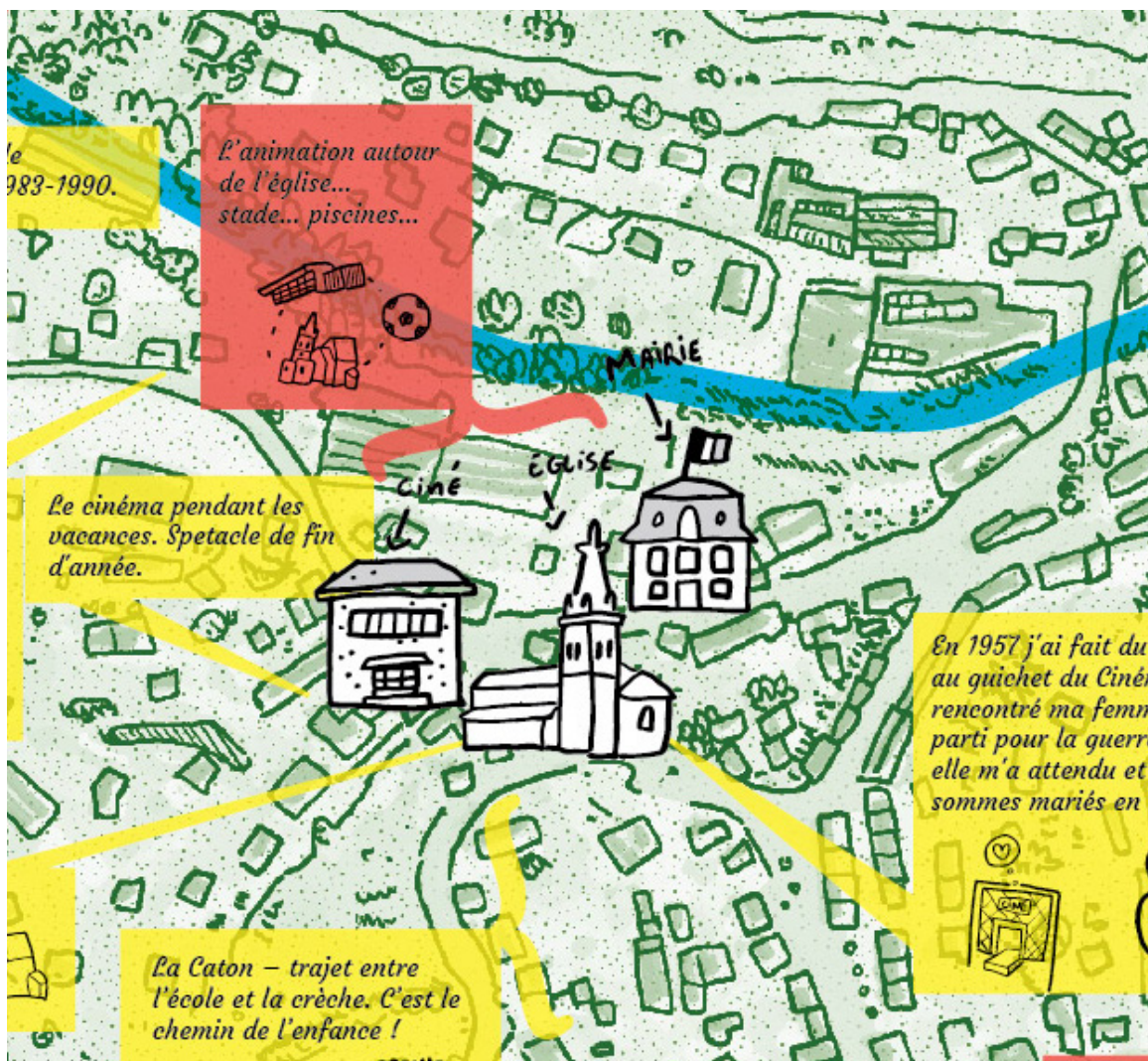
CARTE SENSIBLE DUNIÈRES

2020

MAIRIE DE DUNIÈRES

Avrc Juliana Gotilla

Une carte sensible est une carte tentant de retranscrire la dimension affective d'un territoire, de comprendre un paysage à travers une vision à échelle humaine, définir un lieu par des témoignages.

Subjectives, ces cartes permettent de «photographier une sensation» qui peut nourrir le travail d'urbanisme et de diagnostic du territoire.

Au cours du marché de Noël le bureau d'étude a proposé aux visiteurs et habitants de Dunières de raconter leur souvenir lié au village, ainsi que leur lieu préféré. L'illustration présentée ici permet de garder une trace de cette rencontre.

CARTE SENSIBLE DE VILLEFONTAINE

2019

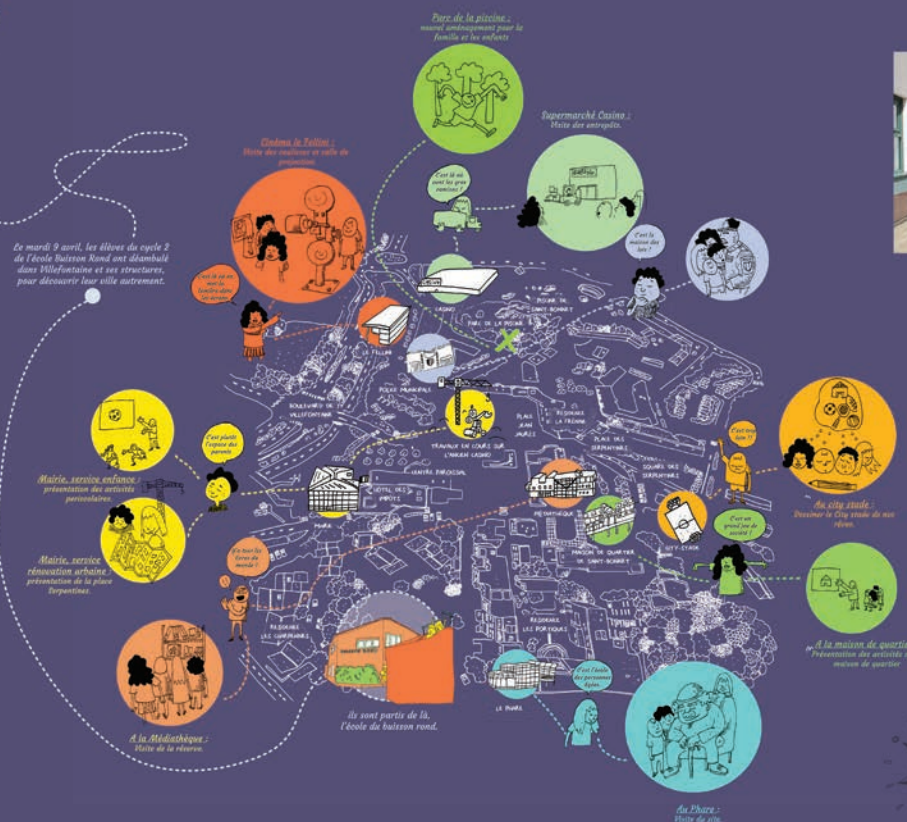
MAIRIE DE VILLEFONTAINE

Villefontaine
vue par les élèves
du Buisson Rond (6910)

« Saint Bonnet tel que nous le vivons ! »

Le mardi 9 avril, les élèves du cycle 2 de l'école Buisson Rond ont déambulé dans Villefontaine et ses structures, pour découvrir leur ville autrement.

Cette carte affective est le fruit d'un travail riche des compétences et savoirs de chacun des participants.

Sa réalisation n'a été possible que avec la collaboration et l'engagement de deux élèves à équipe pédagogique ; partenaires socio-économiques et services municipaux.

C'est une belle expérience collective qui a permis de valoriser la représentativité que se font les enfants de leur environnement de vie en pleine rénovation urbaine.

Un grand bravo aux enseignants et partenaires qui ne sont jamais de bon coin.

Illustrations et mise en page d'une carte sensible.

Cette carte affective est le fruit d'un travail riche des compétences et savoirs de chacun des participants. Le mardi 9 avril 2019, les élèves du cycle 2 de l'école Buisson Rond ont déambulé dans Villefontaine et ses structures, pour découvrir leur ville autrement.

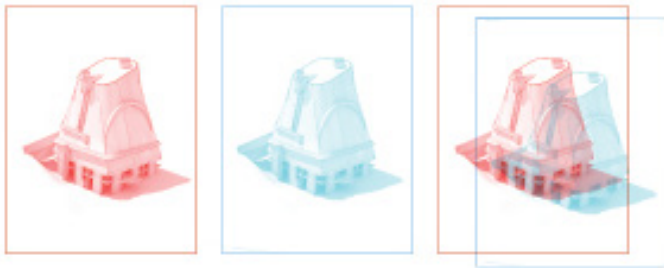
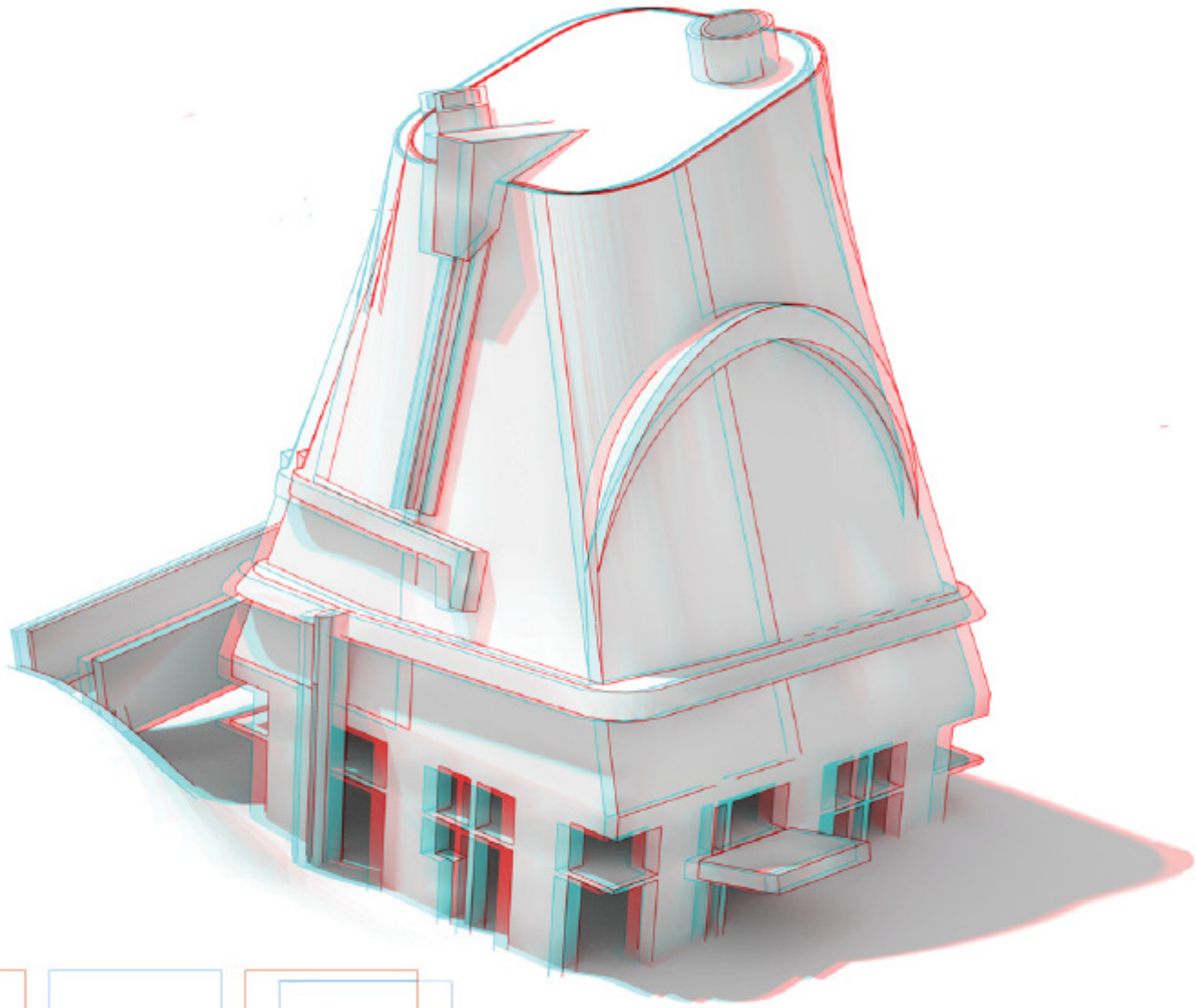
C'est une belle expérience collective qui a permis de valoriser la représentation que se font les enfants de leur environnement de vie en pleine rénovation urbaine.

DÉ-PLIER LE DEHORS
2020
FONDATION OVE

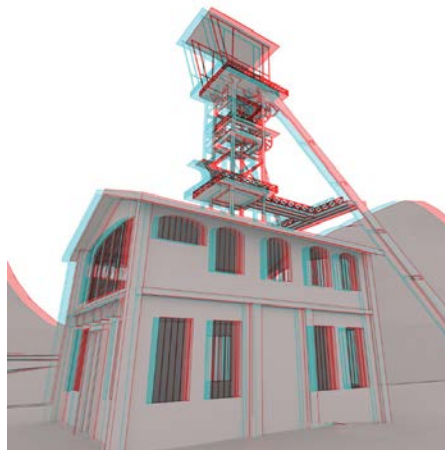
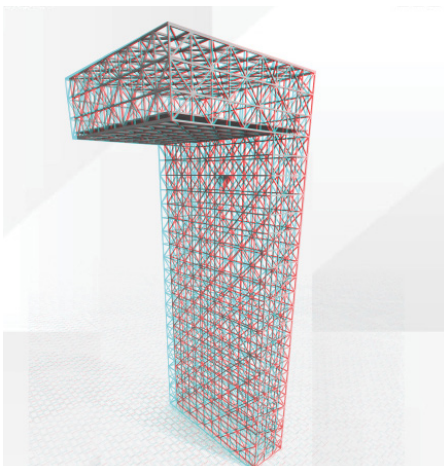
Dé-plier le dehors est un objet graphique tentant de restituer le projet artistique de découverte et d'apprentissage de l'origami «plier le dehors», un projet mené par Nathalie Charmot pour la fondation OVE . Le dépliant devient une affiche a replier, servant a contenir l'album de restitution sonore de la résidence qui permet d'apprendre et d'expérimenter une forme d'origami en utilisant la feuille jaune pour la construire.

ANAGLYPHES

La série Anaglyphe est une recherche en cours : ces illustrations représentent des architectures de la région stéphanoise.

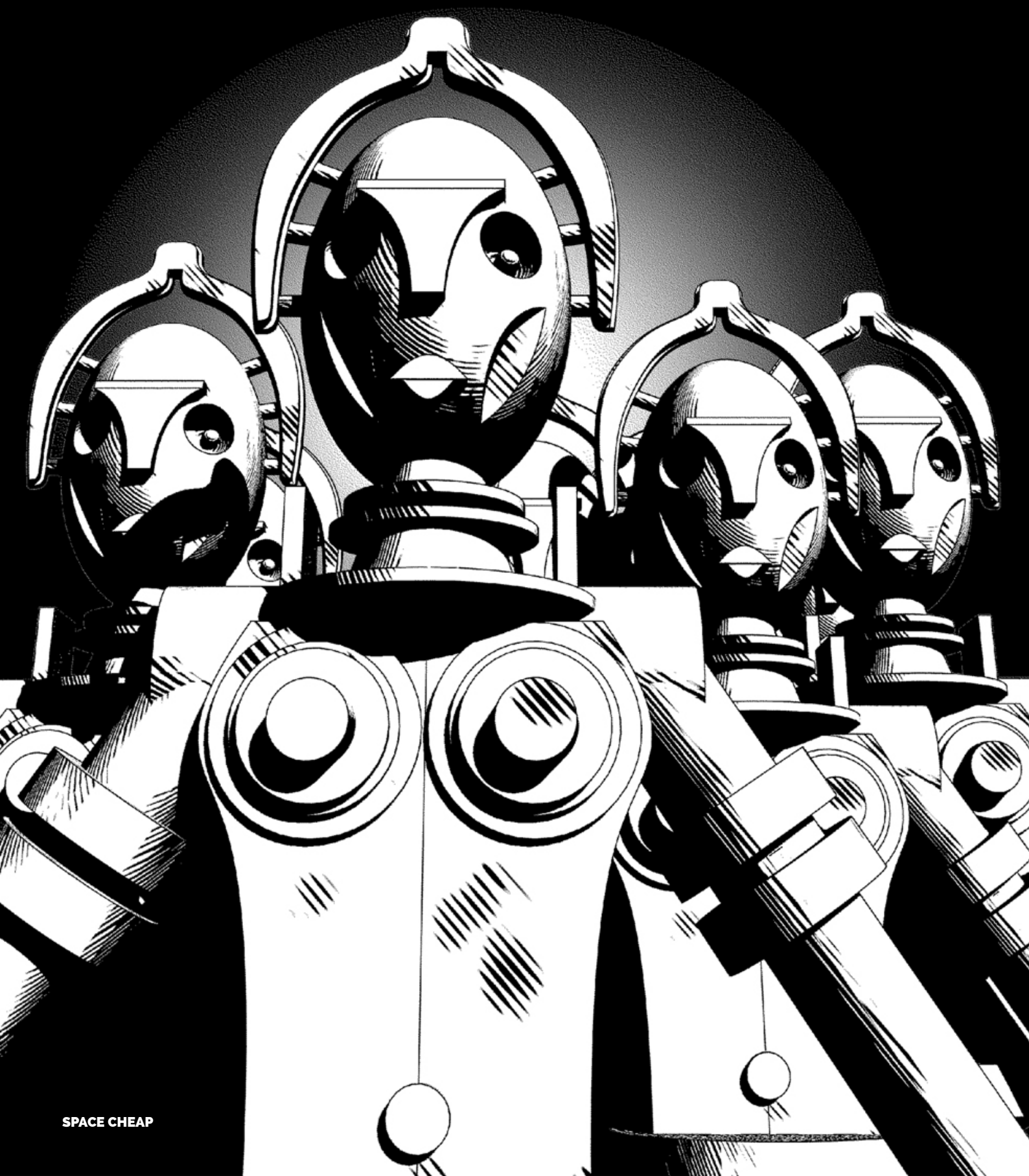
Elles utilisent le principe de la 3D relief anaglyphes : lorsque l'on met des lunettes à filtres rouge et bleu l'affiche paraît en volume.

SPACE CHEAP 2020

Réalisation de la couverture et de 20 d'illustrations sur le thème du cinéma SF pour le fanzine de l'exposition Space Cheap, Pop culture et science Fiction (commissariat David-Olivier Lartigaud en partenariat avec Maxence Grugier) pour Le Shadok - Fabrique du numérique.

MAÎTRES ANCIENS

2015

BERNADETTE ÉDITION

Réalisation en 2 jours de micro résidence chez Bernadette Éditions d'une affiche A3 lors de la Biennale internationale de Design de Saint-Étienne. Le thème imposé était d'illustrer le livre maîtres anciens de Thomas Bernard.

Cette BD en risographie 2 couleurs tente de résumer le livre, en jouant comme lui sur la répétition ainsi que sur un rythme très haché, les phrases sans ponctuation du livre sont remplacées par une mise en case très serrée. La plupart des textes proviennent du livre.

L'affiche fait partie d'un coffret regroupant 6 autres auteurs s'étant soumis aux mêmes contraintes.

OBJET

LAZERUKU

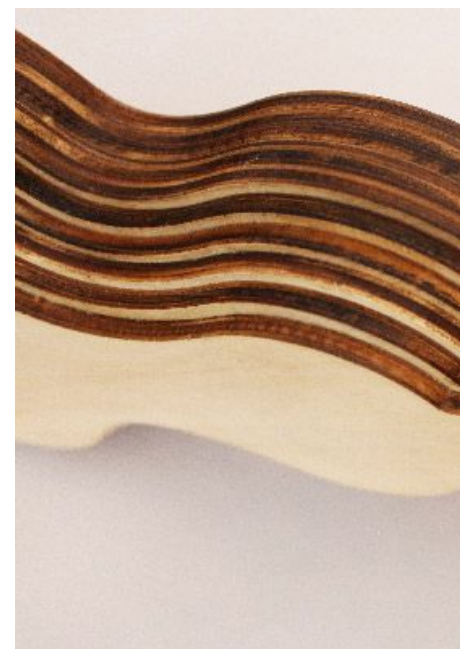
2016

RECHERCHE

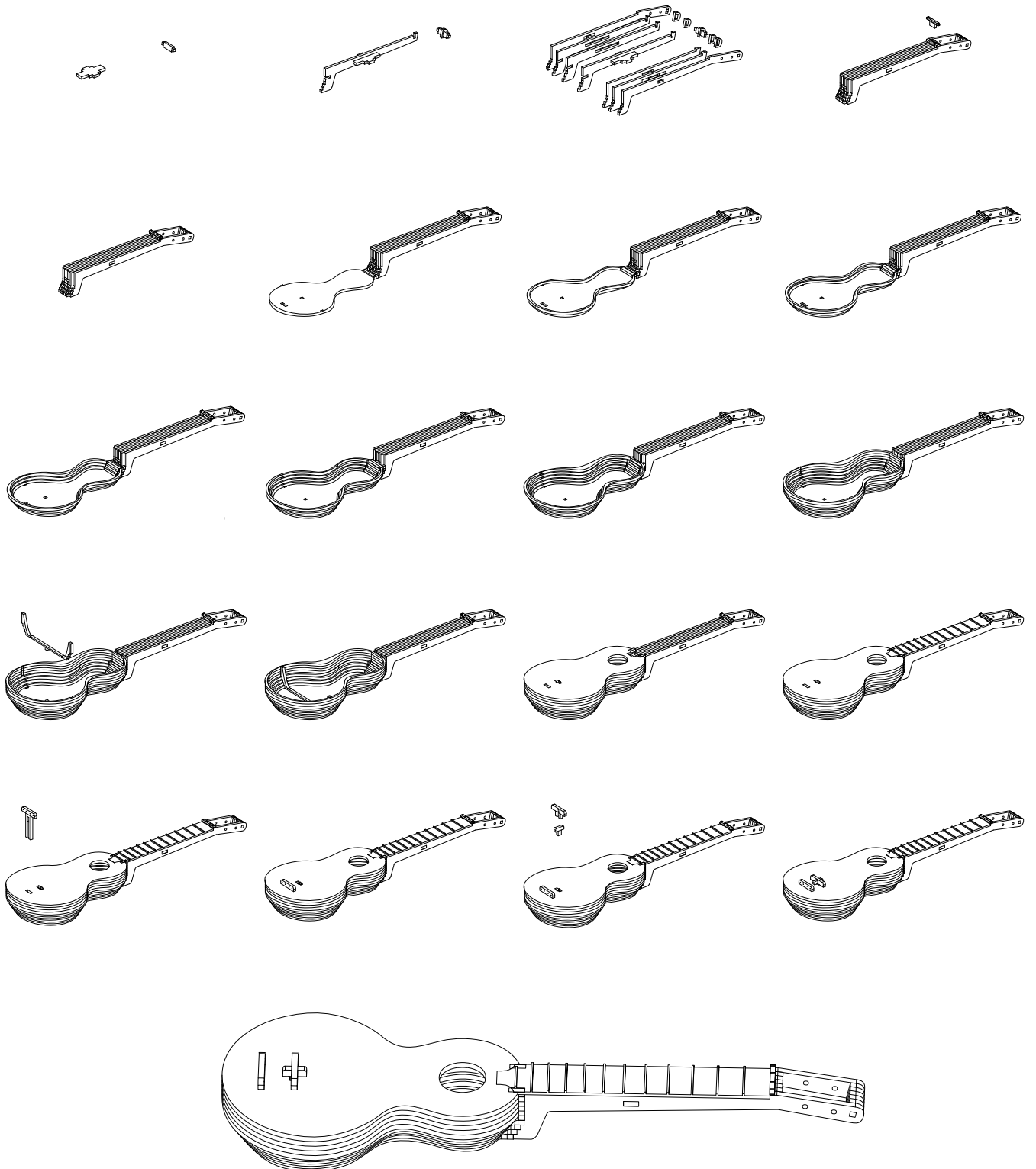
Exposition : [PLAY DESIGN, music and design](#), Bologna Design Week 2016.

Lazeruku est un Ukulele open-source conçu pour être facile à réaliser et à personnaliser, pour un coût proche des ukulélé d'entrée de gamme. Inspiré par la pratique des «cigar-box guitar», le Lazeruku est construit à partir d'une seule planche de contreplaqué.

Grâce à la découpe laser, vous pouvez télécharger et découper les plans dans un Fab-Lab et assembler les pièces à la manière d'un puzzle. En quelques heures vous aurez votre propre Lazeruku.

HOW TO MAKE A LAZERUKU[®]

DIDLEY BOW GENERATOR

2019

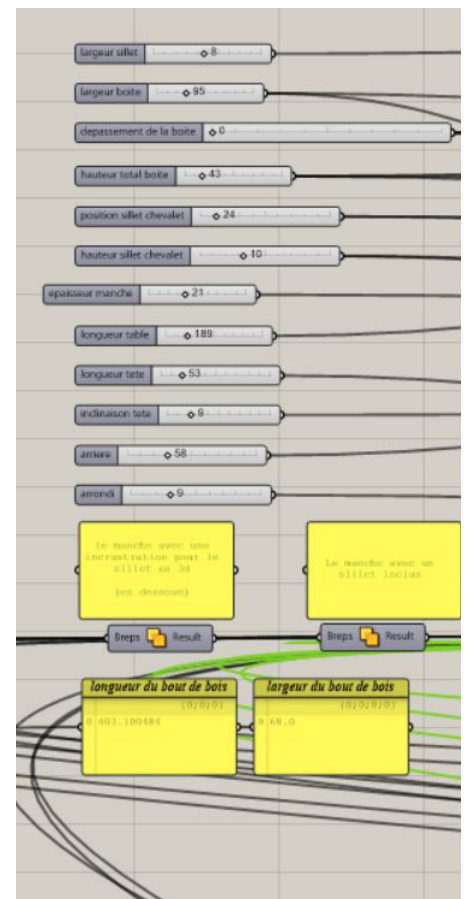
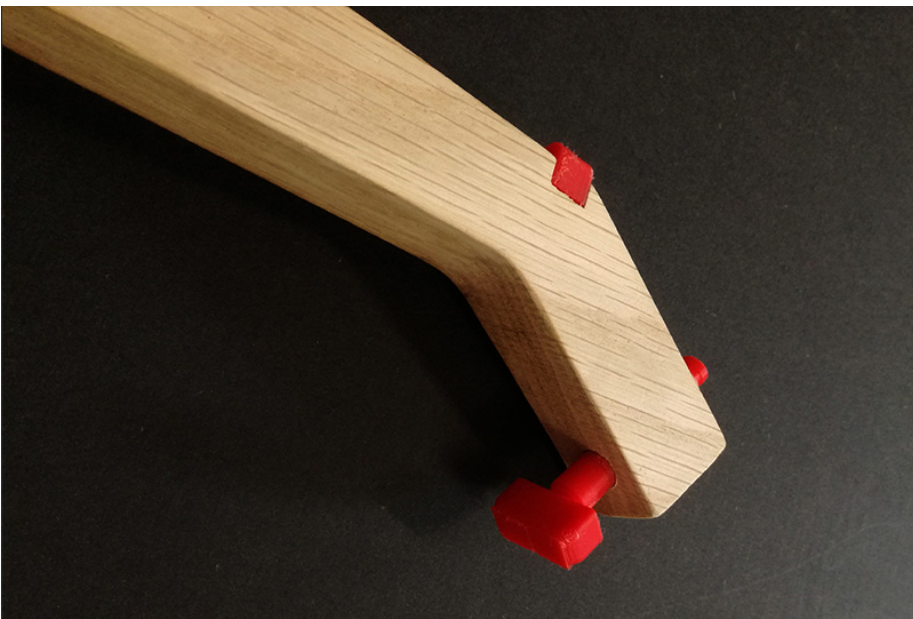
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

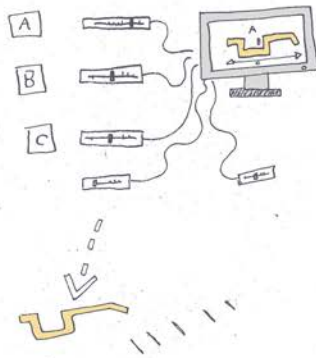
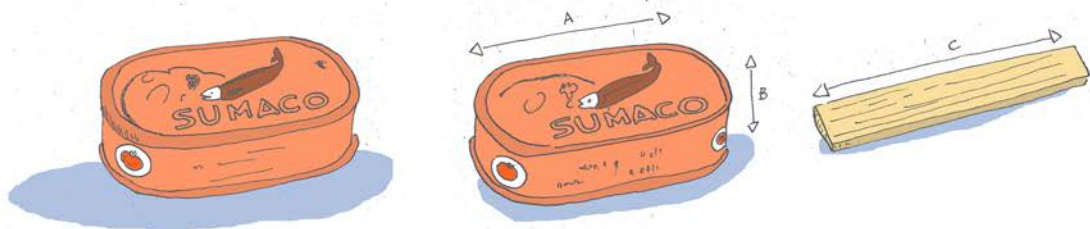

Un didley bow est une guitare à une corde, traditionnellement la caisse de résonance est faite à partir d'une boîte de conserve. Cette guitare du pauvre devient une expérience ludique facile à réaliser, en bois et impression 3D. Ici, par le moyen de Grasshoper et du design paramétrique, les plans changent selon la forme de la boîte, la taille de notre chute de bois, et différents critères. Projet Open-source chacun modifie son didley jusqu'à obtenir un modèle unique.

Exposition :
dans le cadre de la Biennale Internationale 2019 Saint-Étienne, la manufacture de la ville

A la demande de la Biennale j'ai eu l'occasion de réaliser une carte blanche, deux «jeux» open-source facile à réaliser par n'importe qui, dans un temps court d'atelier par exemple.

TAUTMINA
2014
NOUVELLE FABRIQUE

La chaise Tautmina a été dessinée en 3D pour une conception à la fraiseuse numérique CNC, et un assemblage sans clou ni colle. Toute les pièces tiennent dans un petit panneau de bois. Le modèle a été réalisé pour la Nouvelle Fabrique.

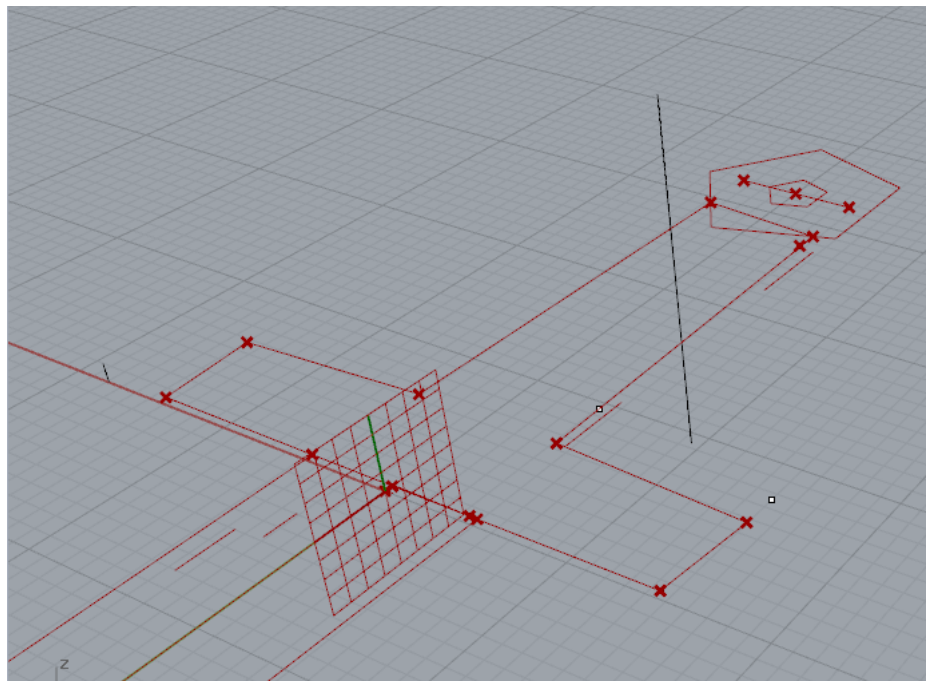
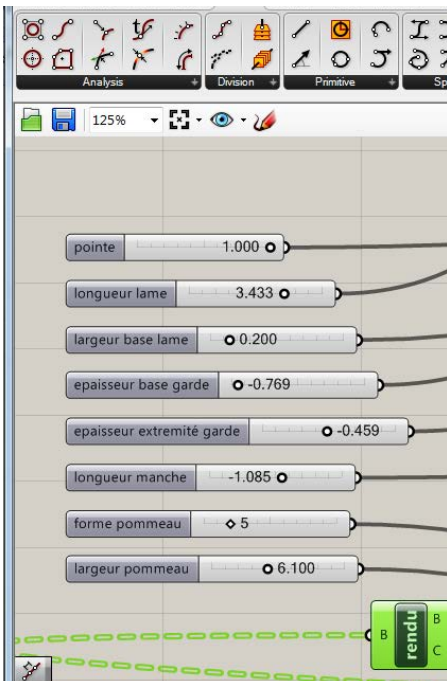
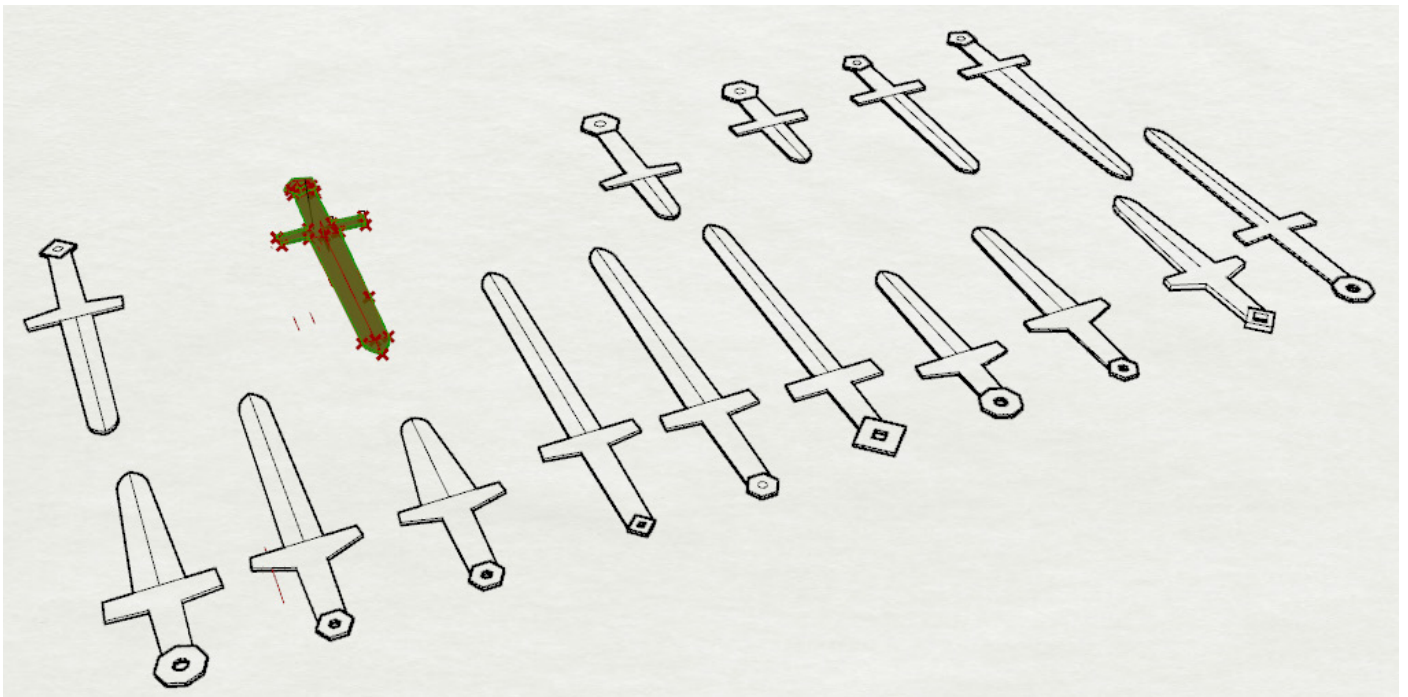

SWORD GENERATOR

2015

DESIGN PARAMÉTRIQUE

Modélisation paramétrique via Grasshopper, l'algorithme permet de créer une multitude de tracé pour réaliser une épée jouet à la découpe laser ou à la cnc.

WORK EM ALL
2016
BIENNALE DESIGN 2017

Exposition : [Digital Labor, Biennale internationale de Design 2017.](#)

en équipe : Martin Guillaumie,
Pierrick Faure et le Random Lab()

L'installation Work'em All se veut une rétrospective en cinq machines d'une entreprise fictive nommée GAFA (pour Google, Amazon, Facebook, Apple) retraçant les grandes étapes de l'industrie informatique : de la révolution industrielle à la dématérialisation.

A travers ces cinq interfaces, imaginées à chaque fois comme des ancêtres primitifs des tablettes tactiles actuelles, Work'em All invite à réfléchir aux procédés numériques visant à transformer certaines activités humaines en un travail non rémunéré : Le visiteur-joueur se transforme alors en force de travail passant symboliquement du temps gratuit derrière ces machines.

Carte Blanche conçue avec le Random Lab et Pierrick Faure, Chaque interface se comporte comme un jeu vidéo aux règles simples : pousser des boutons, tournée des potentiomètres.

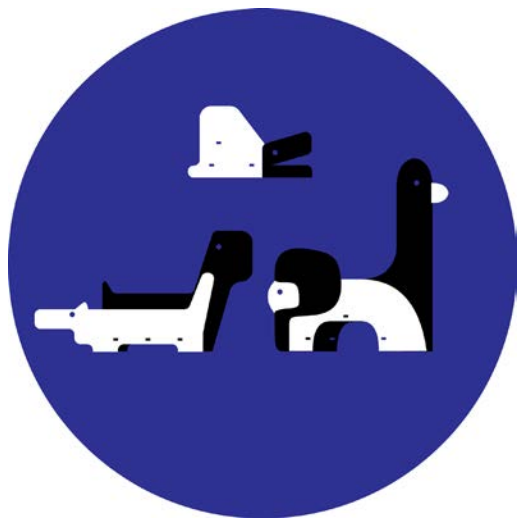
A chaque interaction, des données sont alors collectées puis retranscrites immédiatement à l'écran de contrôle générale qui fait face aux cinq pupitres de manière à former une affiche, elle même retransmise alternativement à une imprimante relié en wifi.

Le visiteur comprend alors, que les données factuelles affichées sur l'écran sont la résultante de son travail et que s'il veut acquérir le fruit de son labeur, il devra payer l'intégralité du coût de l'affiche.

MULO
2019
SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE

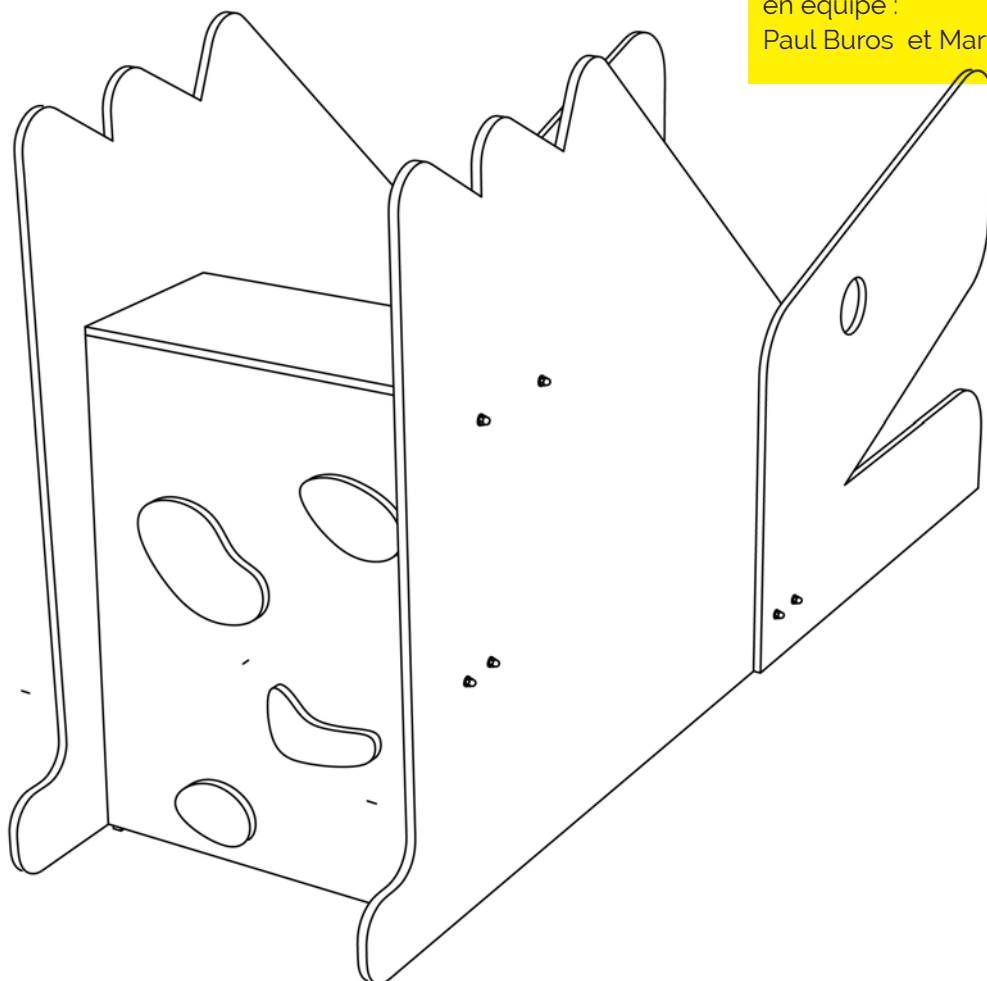
MULO pour Mobilier Urgence Ludique Open-source est un objet facile à réaliser pour habiter de façon ludique un espace extérieur éphémère (friche,jardin..)

L'idée vient de Pokémon et des projets de réaménagement temporaire de friche : comment redonner vie à des espaces sans usages ? Les MULO sont des présences animalières, des gardiens qui peuvent habiter un espace et lui donner un usage ludique.

Pensé comme un principe d'assemblage, MULO est facile à réaliser et à personnaliser. Le MULO croco est le premier de la famille, d'autres viendront compléter le tableau bientôt, les MULOS reposent sur deux silhouettes tenu ensemble par 3 pièces de serrages (voir pièce A et A(bis)) , à partir de là plein de formes sont possibles pour que pouvoir créer un MULO unique.

Exposition : dans le cadre de la Biennale Internationale 2019 Saint-Étienne, la manufacture de la ville

en équipe :
Paul Buros et Martin Guillaumie.

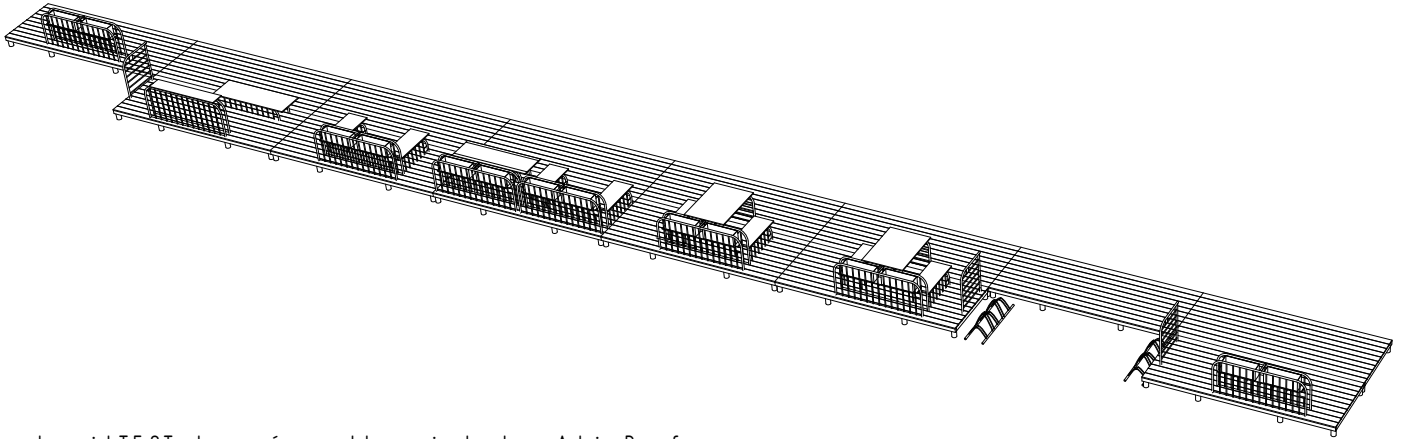

Comment incarner le temporaire ?

Deuxième Partie du projet Saint-Roch en cours de validation. Le projet T.E.S.T (Tentative d'Expérimentation Sur Trottoir) est un aménagement temporaire et modulable pour tester de nouvelles configurations de voirie. L'utilisation de barrières vaubans comme modules permet de mettre en scène, d'incarner la notion de chantier. Les images présentées ici sont extraites des croquis de principe proposés pour cet aménagement.

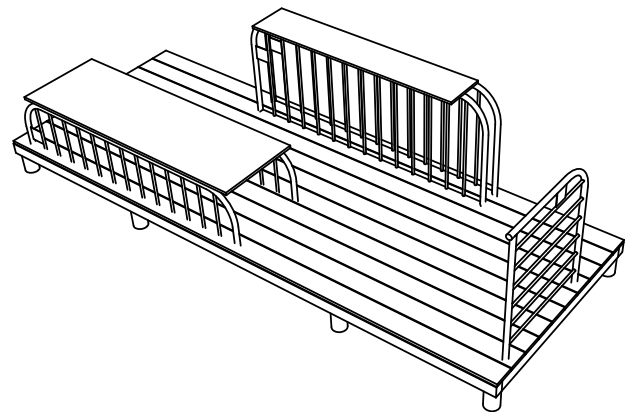
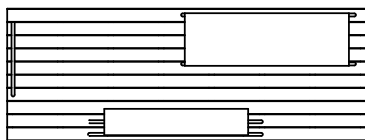
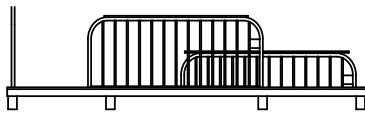
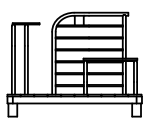

T.E.S.T

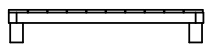

Le projet T.E.S.T est un aménagement temporaire dans la rue Antoine Durrafour.
La disposition présentée ici est susceptible de changer.

catégorie 4

Une terrasse avec une barrière double, un maxi banc et une barrière haute ce module est rue Les pieds sont identiques

en équipe :
Paul Buros et Martin Guillaumie.

PARC ECO SCIENCE MAIRIE DE SAINT-ETIENNE

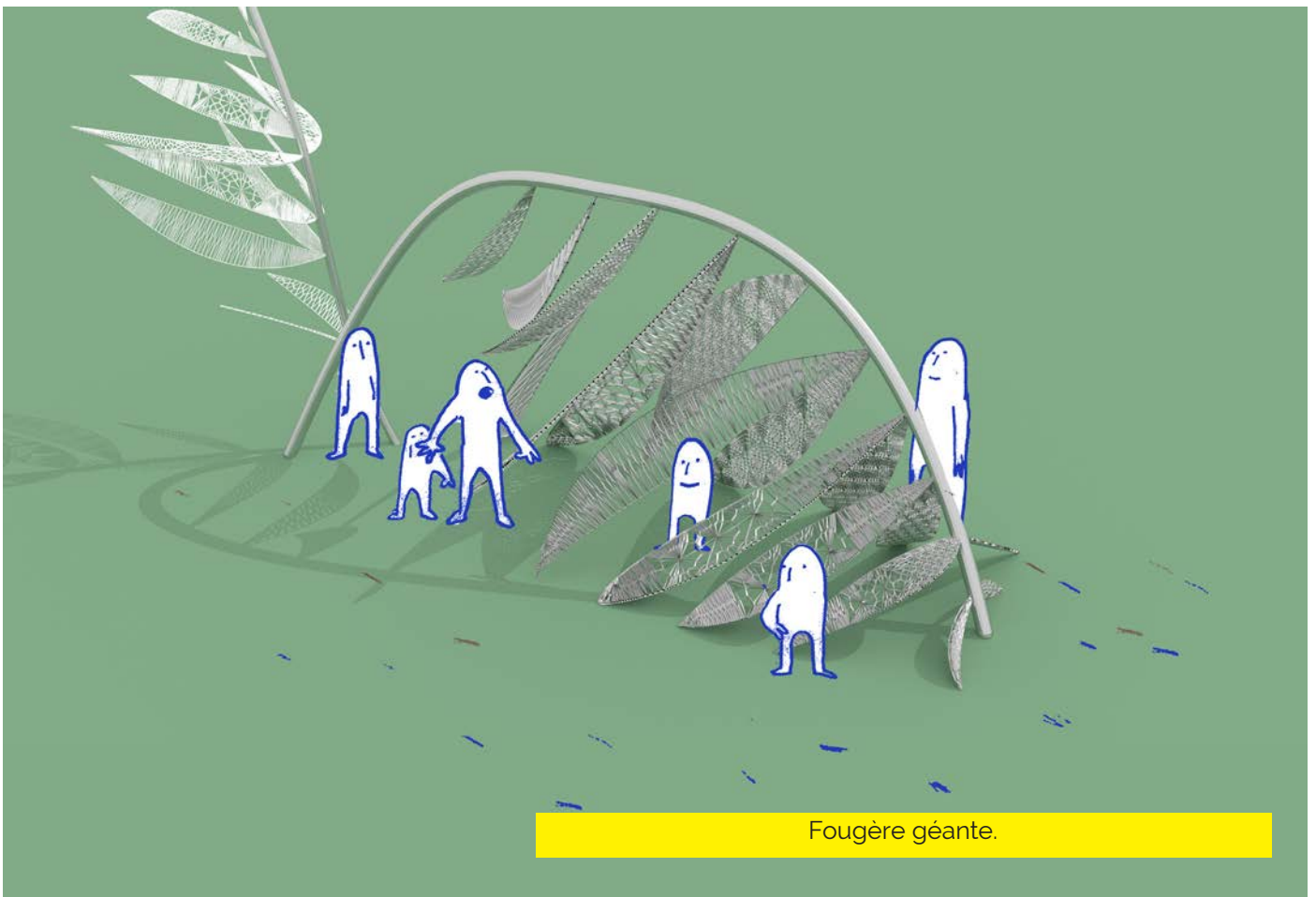
en équipe : Paul Buros, Martin Guillaumie,
Pierrick Faure.

Projet en cours : Projet d'aménagement d'une partie du parc Couriot en parc de jeu pédagogique et scientifique destiné aux enfants.

En collaboration avec Novae Architecture et Urbi Orbi (paysagiste) la mission consiste à proposer divers mobiliers urbains permettant aux enfants d'apprendre en s'amusant.

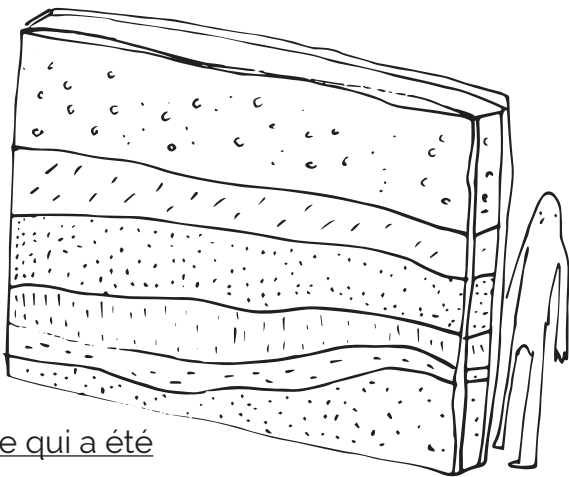
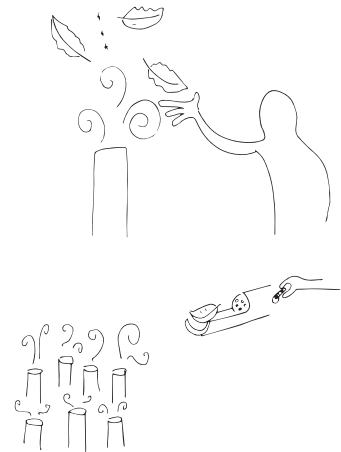
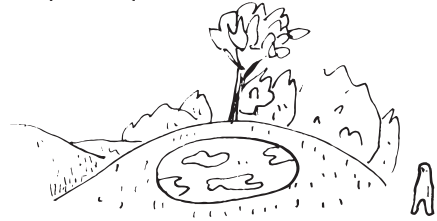
Projet en cours de validation, les extraits que je présente ici sont tirés du cahier d'idée mis en place pour le projet suite à des entretiens avec des comités scientifiques (école des mines) et des cabinets d'étude en électronique.

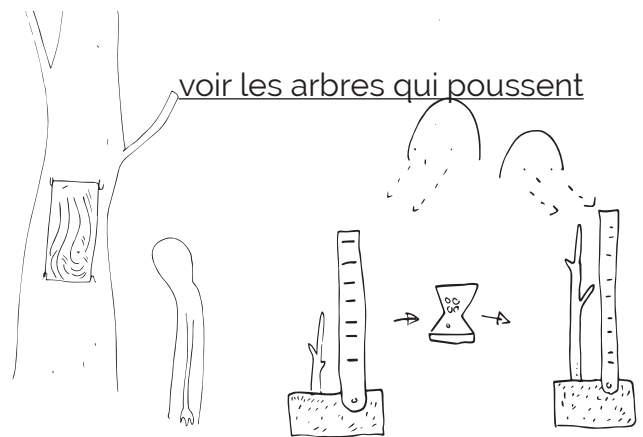

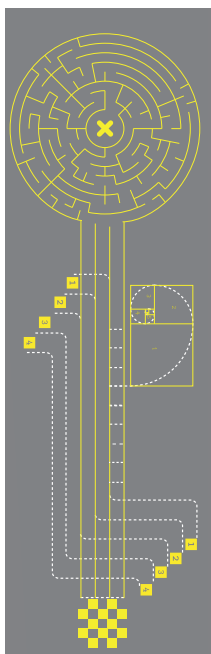
pourquoi le ciel est bleu ?

voir ce qui a été

voir les arbres qui poussent

Marquage de la zone défi

NAINS DE JARDIN

2014

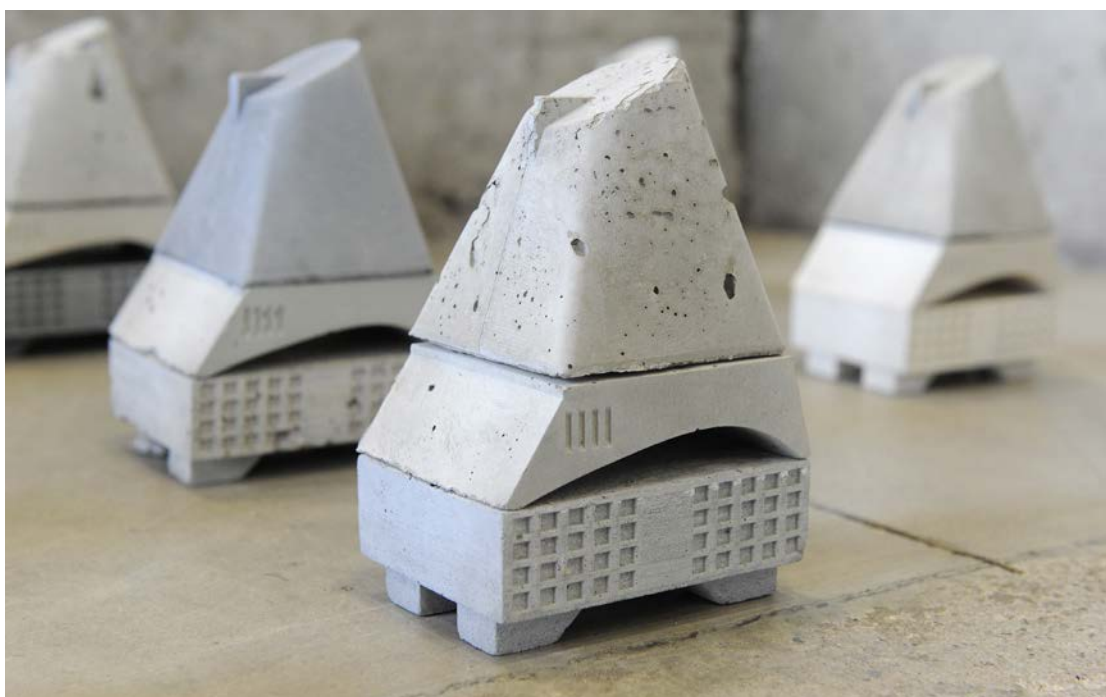
RECHERCHE

Trois formes de bétons - représentant les trois Bâtiments - s'assemblent pour créer un nain de jardin aux allures Corbuséennes. Sans en être la copie conforme, nos pièces veulent simplement évoquer, synthétiser les 3 Bâtiments phares du quartier Firminy-Vert, pour s'éloigner finalement de l'architecture et les rapprocher du signe.

Ce totem de micro-architectures révèle le nain, la divinité silencieuse qui habite Firminy. Les églises médiévales avaient leurs monstres, leurs grimaces, et voilà que Saint-Paul s'anime de ces figures silencieuses. Aux pierres d'antan, ces gargouilles modernes ont préféré s'habiller de ciment, pour se fondre à leur tour dans la gigantesque bâtisse.

Exposition : Jardins intérieurs, église du Corbusier, Firminy 2014.

en équipe : Martin Guillaumie et Chloé Guitton.

Les hautes marches sont pour ces nains un nouveau jardin en terrasse, un microcosme à leur échelle. Le béton est cette matière froide qui caractérise le travail du Corbusier et pour lequel il est souvent décrié. C'est elle qui ici donne aux nains, par le jeu des différentes textures et les imperfections, un caractère unique, une identité, si bien que, malgré leur grand nombre, chaque nain est unique.

Plutôt que des nains de jardin, il s'agit d'une micro architecture figurative, une sorte de totem issu du vocabulaire du Corbusier. Les nains ont été modélisés et imprimés en 3D, cette 3D a été moulée en silicone, pour finalement être tirée en béton.

Martin Guillaumie
15 rue Vignet Trouvé
69270
Fontaines sur Saones

téléphone : 0634677806
mail : guillaumie.martin@gmail.com

Crédit photo :
- les photos du projet Nains de Jardins
sont de Sandrine Binoux et Pierre Grasset
-les photos noir et blanc du projet
Pixel-Dormoy sont du Collectif Item.