Rapport sur l'atelier de création d'une marque inspirée du pagne Kita

Cet atelier avait pour but d'explorer l'utilisation du pagne Kita, textile traditionnel d'Afrique de l'Ouest, comme source d'inspiration graphique et conceptuelle pour la création d'une identité de marque. L'objectif était de sensibiliser les participants aux méthodes de conception ethnique en design graphique et de leur fournir des outils concrets pour exploiter le patrimoine culturel dans un processus de création.

par AIPDA - Le Design En Afrique
sensibilisation.aipda-design.org

(Partie 1)

1. Introduction et mise en place de l'atelier

- L'atelier a été animé par Élie Kouamé, président de l'AIPDA et directeur créatif du studio Afrowafer.
- Malgré l'absence de plusieurs inscrits, l'atelier a été maintenu afin de rendre son contenu disponible pour tous en rediffusion.
- Présentation du format :
- Série d'ateliers thématiques pour sensibiliser à la conception graphique et à l'utilisation du design comme outil culturel et stratégique.
- Mise en avant du design ethnique, approche valorisant les identités visuelles africaines.

2. Présentation du pagne Kita et de son importance culturelle

- Le pagne Kita, textile d'Afrique de l'Ouest, est fabriqué selon un savoir-faire traditionnel par des tisserands utilisant le métier à tisser.
- C'est un tissu de prestige, souvent porté lors d'événements importants comme les mariages, baptêmes, cérémonies officielles.
- Il se distingue par sa structure en damier, ses motifs géométriques variés et sa palette de couleurs vives.
- Pays de référence : Ghana, Côte d'Ivoire, et possiblement le Togo.

Tisserand traditionnel

Fabrication du pagne Kita sur un métier à tisser traditionnel

Cérémonie traditionnelle

Utilisation du pagne Kita lors d'un événement important

Afro wafer
aipda. Alliance Internationale pour la Promotion du Design en Afrique

3. Analyse graphique et colorimétrique du pagne Kita

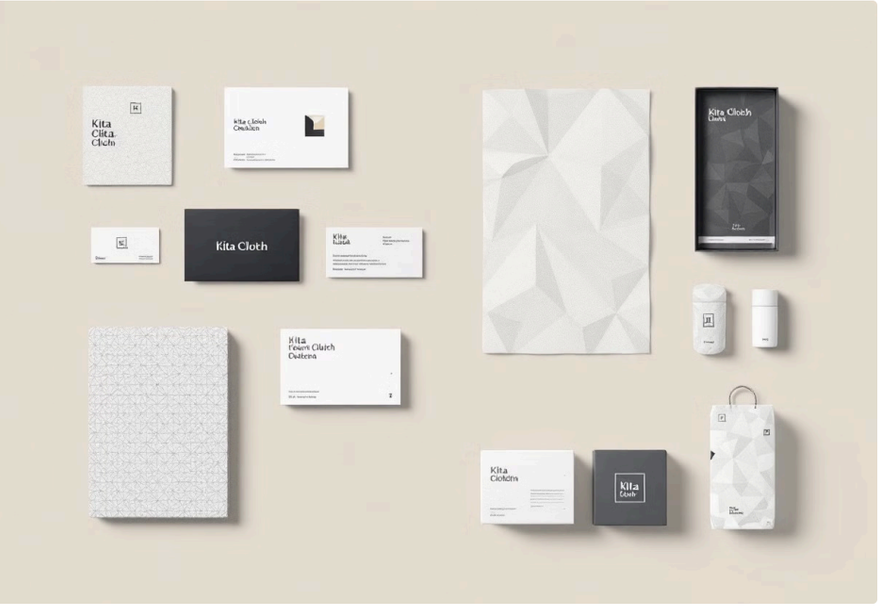
- Structure du tissu :
- Présence d'une grille modulaire constituée de rangées et de colonnes.
- Chaque cellule contient des motifs spécifiques : triangles, losanges, trapèzes, lignes brisées.
- Analyse des couleurs :
- Palette chaude et vibrante avec dominance de jaune-orangé, vert, violet et noir.
- Ces couleurs créent une harmonie visuelle marquée par des contrastes forts.

4. Objectifs et démarche de l'atelier

- Sensibiliser les participants aux fondamentaux du design graphique en s'appuyant sur un patrimoine culturel africain.
- Montrer comment une analyse graphique rigoureuse permet d'extraire des principes de conception réutilisables dans une identité de marque.
- Utilisation de Figma comme outil principal pour la conception, en raison de son accessibilité et de sa simplicité d'apprentissage.

Analyse des motifs pour extraction des principes de conception

Exemples d'applications dans une identité de marque moderne

Afro wafer

Alliance Internationale pour la Promotion du Design en Afrique

5. Prise en main de Figma et exploration des outils

- Présentation de Figma en tant qu'outil adapté au design graphique et à la conception de marques.
- Installation et configuration du logiciel.
- Explication des principales fonctionnalités de l'interface :
- Cadres et formats : organisation du travail sous forme de pages et d'artboards.
- Outils de dessin et de mise en forme : formes géométriques, gestion des calques, couleurs et opacités.
- Travail sur la typographie et les éléments visuels.

Installation

Mise en place de Figma pour le design graphique

Interface

Découverte des fonctionnalités principales

Outils

Exploration des outils de dessin et mise en forme

Application

Création d'éléments visuels inspirés du pagne Kita

6. Démonstration et exercices pratiques

- Reproduction d'un motif inspiré du pagne Kita en utilisant les formes et couleurs analysées précédemment.
- Travail sur l'extraction d'éléments graphiques du textile pour construire une identité visuelle cohérente.
- Explication des bonnes pratiques pour adapter un motif traditionnel à une charte graphique moderne.

1	2	3	4
Analyse	**Extraction**	**Adaptation**	**Application**
Étude détaillée du motif d'origine	Identification des éléments graphiques clés	Simplification et modernisation des motifs	Intégration dans une identité de marque

Afro wafer
aipda. Alliance Internationale pour la Promotion du Design en Afrique

Conclusion

Cet atelier a permis de :

1. ✅ **Démontrer comment une analyse graphique approfondie d'un élément culturel (le pagne Kita) peut inspirer un projet de branding.**
2. ✅ **Familiariser les participants avec Figma et les outils numériques de conception graphique.**
3. ✅ **Encourager une approche contextuelle du design, où l'identité culturelle est au cœur des créations.**

Rapport sur l'atelier de création d'une marque inspirée du pagne Kita

Cette deuxième partie de l'atelier a approfondi les techniques de conception graphique en s'inspirant du **pagne Kita**, mettant l'accent sur l'application pratique et la finalisation du projet de branding.

(Partie 2)

1. Rappel de la première session et objectifs de la suite

1 **Revue des bases abordées lors de la première session**

Analyse du pagne Kita en tant que structure graphique.

Construction d'une grille de conception.

2 **Objectif de cette session**

Finaliser la conception d'un motif inspiré du pagne Kita et l'intégrer dans un projet de marque.

Afro wafer
aipda Alliance Internationale pour la Promotion du Design en Afrique

2. Travail sur la composition graphique et la symétrie

Importance de la grille

La **grille de construction** est essentielle pour assurer l'harmonie et la cohérence des motifs.

Symétrie et équilibre

Analyse de la **symétrie et de l'équilibre**, éléments fondamentaux de l'art textile africain.

Proportions

Ajustement des éléments graphiques pour respecter les proportions et la répétition des motifs.

3. Application des couleurs et hiérarchisation visuelle

1 Contrastes et harmonies

Exploration des **contrastes et des harmonies chromatiques** propres au pagne Kita.

2 Utilisation des outils numériques

Utilisation de **Figma** pour appliquer les couleurs et affiner la composition.

3 Tests de variantes

Test de plusieurs variantes pour adapter le design à différents supports (logo, packaging, textile, etc.).

4. Finalisation du motif et application au branding

Définition des éléments

Définition des **éléments constants et variables** du motif pour permettre des déclinaisons flexibles.

Adaptation à l'identité visuelle

Adaptation du motif aux **besoins d'une identité visuelle cohérente**.

Intégration dans une charte

Présentation d'exemples concrets d'intégration dans une charte graphique.

Afro wafer
aipda Alliance Internationale pour la Promotion du Design en Afrique

5. Exemples d'applications pratiques

Logo et identité

Application du motif Kita dans la création d'un logo distinctif et mémorable.

Packaging

Intégration des motifs dans des emballages de produits pour une reconnaissance immédiate.

Textile et mode

Adaptation des motifs pour des applications textiles contemporaines.

6. Techniques avancées de composition

Modularité

Création de motifs modulaires permettant des combinaisons infinies tout en conservant l'essence du pagne Kita.

Simplification

Techniques de simplification des motifs traditionnels pour les adapter aux contraintes du design moderne.

Déclinaisons

Méthodes pour créer des variations cohérentes à partir d'un motif de base.

Conclusion

Cette session a permis aux participants de finaliser leur première **composition graphique inspirée du pagne Kita**, en mettant en pratique les principes de construction et d'équilibre appris lors du premier atelier. Le travail de **structuration et d'application des couleurs** a permis de donner vie à des motifs originaux pouvant être utilisés dans divers projets de branding.