

DESIGN
GRAPHIQUE
&
CULTURE
VISUELLE

LES PICTOGRAMMES

Qu'est ce qu'un pictogramme ?

- Picto : peinture, Gramme : grammata, phrase, écriture.
- C'est une **forme figurative** simplifiée à l'extrême. Elle ne comporte que les éléments importants à sa compréhension, son style graphique lui apporte une tonalité.

Dans un système pictographique les pictogrammes sont cohérents entre eux.

Histoire : on peut remonter aux grottes de Lascaux et encore avant pour parler de pictogramme

Cette forme resurgit au 20e siècle, elle est très utilisée pour la communication dans des lieux où le trop grand nombre de langues différentes empêche une communication verbale (Jeux olympiques, aéroports, cité universitaire...).

Influencés par le **graphisme suisse** (mouvement des années 50 influencé par le Bauhaus et le constructivisme, leur objectif est la lisibilité et la neutralité, ils ont recouru à l'**Helvetica** et à des formes géométriques dans leurs créations : **Emile Ruder, Muller-Brockmann, Massimo Vignelli**, etc...) les créations pictographiques se veulent neutres pour éviter toutes références à une culture en

particulier (exemple J.O Boston réalisé par Otl Aicher). Mais de plus en plus de graphistes, en particulier **Adrian Frutiger** (signalétique Roissy, autoroutes de France, etc.) prônent une recherche dans les formes du passé pour éviter un épuisement créatif.

Exemple : JO de Lillehammer 1994

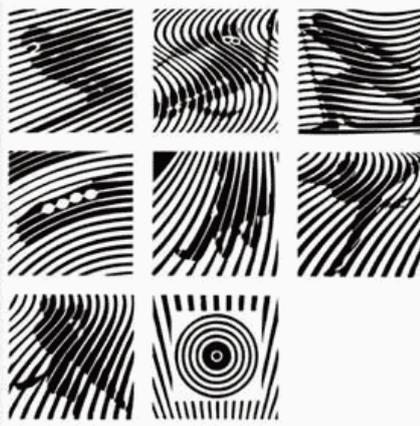
Aujourd'hui : Le pictogramme a influencé et influence des artistes et graphistes. Pour son aspect machinique (**designer republik** pour wipe out), pour son aspect tribal (Penck), pour sa simplicité son absence de sophistication (**chats pelés, Keith Haring** | 1980 figuration narrative, **Neubau Welt**), Pour son aspect ludique (**rolitoland, superdeux, Olivier Douzou, superscript**)

Aspects historiques

Tokyo 1964

Mexico City 1968

Munich 1972

Barcelona 1992

Los Angeles 1984

Seoul 1988

Barcelona 1992

Atlanta 1996

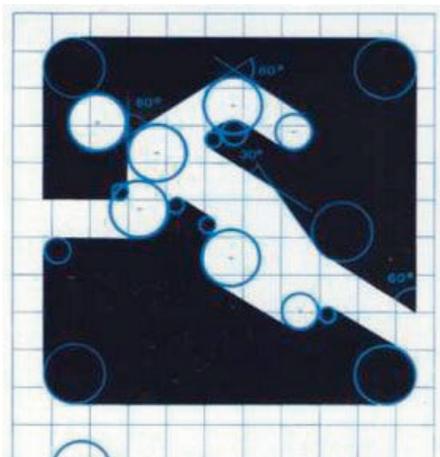
Sydney 2000

Atlanta 1996

Athens 2004

Aspects historiques

Jeux olympiques de Berlin

Otl Aicher

Réalisés sur une grille = cohérence

Jeux olympiques de Berlin

Otl Aicher

Jeux olympiques de Lillehammer

Inspirés de dessins pariétaux

Norvégiens

Aéroport de Kolhn-Bonn

Ruedi Baur et associés

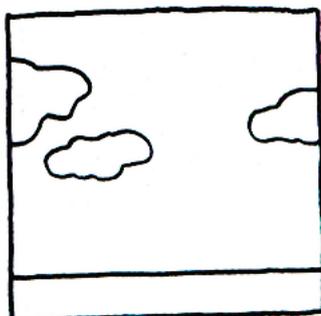
Construit sur la grille du «Simple» caractère typographique de Norm

Expo universelle 2002

Ruedi Baur associés

Illustrations Zhang Lu

Art / modernisme

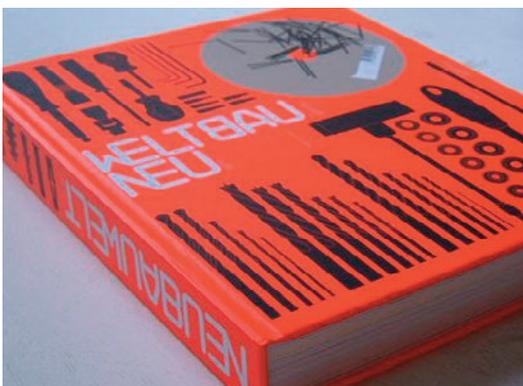
Keith Haring

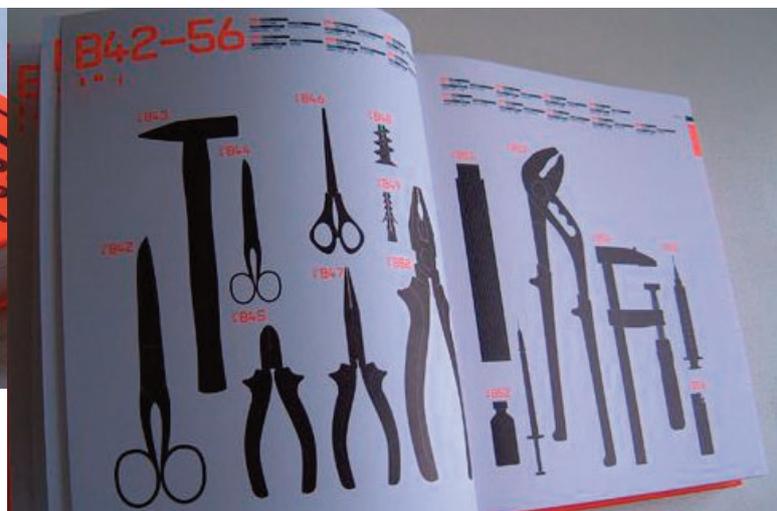
Designers Republik

A.R. Penck

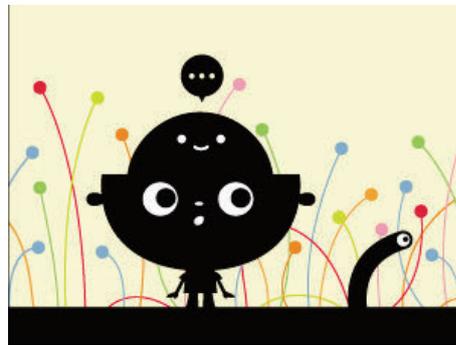
Neubau Welt

Contemporain / recyclage

SuperDeux

Rolito

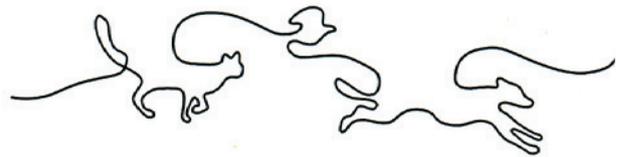
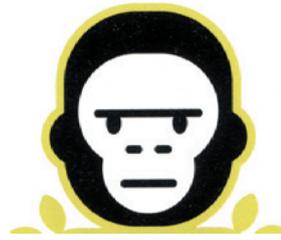
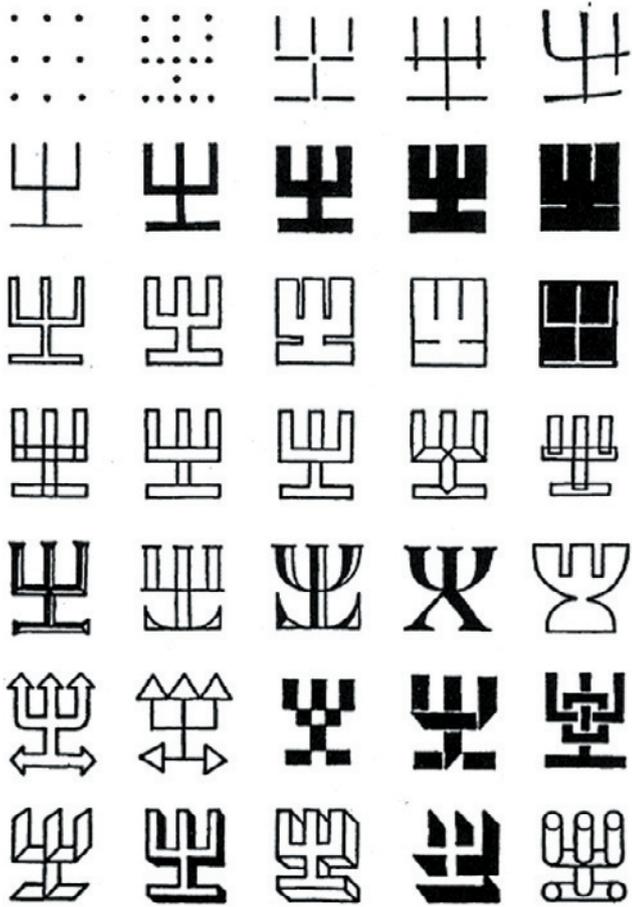
Olivier Douzou

Chats pelés

Stylisation / Taux d'iconicité

1 élément figuratif et ses nombreuses déclinaisons graphiques possibles
Adrien Frutiger

Diversité des traitements plastiques/graphiques possibles sur un élément iconique

Index

Otl Aicher : Otl Aicher, nom véritable Otto Aicher (1922 - 1991) est un designer graphiste allemand, un représentant majeur du design de l'après-guerre. Précurseur du concept de la communication visuelle, il est aussi l'un des pionniers de l'identité visuelle avec une conception complète allant de l'uniforme jusqu'au billet d'entrée initiée aux Jeux olympiques d'été de 1972 et qu'il a également transposée pour la Deutsche Lufthansa. De par sa recherche graphique et typographique empreinte d'une extrême rigueur, il se rattache aux designers majeurs du Style international ou Style suisse que sont Josef Müller-Brockmann et Armin Hoffmann.

Rudi Baur : Ruedi Baur, né en 1956 à Paris, est un designer franco-suisse. Entre autres projets marquants, mentionnons l'identité visuelle et signalétique du Centre Pompidou, la signalétique et l'identité du Parc de Chambord, de la Cité Internationale de Lyon, de la Cité Internationale Universitaire de Paris, du tramway de Reims en forme de flûte à Champagne, et bien d'autres.

<http://www.superdeux.com>

<http://new.ruedi-baur.eu>

<http://www.neubauladen.com>

<http://www.rolitoland.com>

<http://www.olivierdouzou.com>

LES AFFICHES

Qu'est ce qu'une affiche ?

- Affiche : latin *figicare* : fixer.
- C'est une **feuille imprimée** destinée à être placardée dans un lieux public et portant un avis officiel

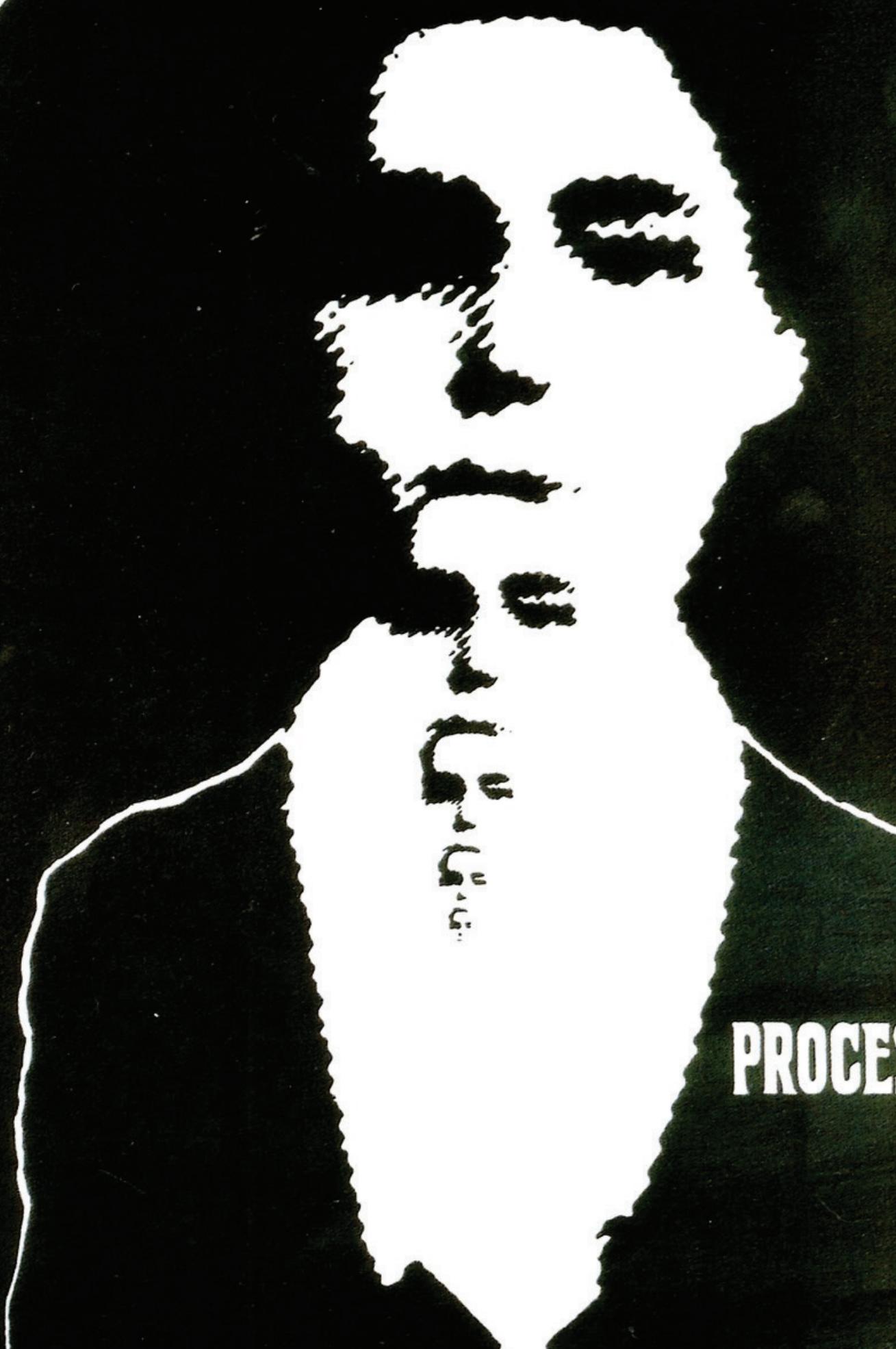
L'affiche à l'ère industrielle sert à faire vendre, l'information doit-être vu, elle doit crier plus fort que les autres. Avec **Chéret, Lautrec** et grâce à la lithographie naît le métier d'affichiste, peintre de formation ils amènent la peinture dans la rue.

Le modernisme et le progrès voient naître les **constructivistes russes**, ils utilisent la photo, des **lettrages sans empattements**, des compositions à 45 degrés en rupture avec l'orthogonalité classique. Leur dogme inspire toute une génération de graphistes suisses, Allemand et Néerlandais car les choix visuels, l'économie des moyens collent à l'esprit austère et ascétique du protestantisme qui refuse la représentation outrancière catholique. C'est le **Bauhaus** qui va populariser la démarche moderne. Les enseignants et les élèves fuient l'Allemagne et se retrouvent après la guerre en Suisse. Leur style s'appuie sur une division stricte de l'espace basé sur la grille. L'espace de la feuille est divisé en petite cellule (module) de taille égale, tous les éléments sont positionnés sur les intersections de ces cellules. **Wim Crouwel** va même jusqu'à dessiner les lettres dans cette grille. Pour ceux qui ont recours à la typographie, ils utilisent exclusivement de l'**helvetica** dans une seule variable (ou *akzidenz grotesk*). Les photos sont là à titre documentaire, souvent en NB

agrémenté d'éléments géométriques colorés.

L'objectif est de ne pas polluer le message écrit, qui est la seule chose qui doit passer. C'est ce mouvement que l'on va appeler le **style international ou le style suisse**. Les héritiers se disputent autour de l'omnipotence de l'Helvetica et de la grille. Surtout que le graphisme suisse à été longtemps confronté au graphisme polonais, plus plastique, moins strict, plus engagé en apparence (**Ciezwelwicz**). Le graphisme moderne divise. Le **post-modernisme** avec les mouvements hippies inspiré de l'art nouveau et de **Mucha** tente une rupture. Les années 80-90 voient naître des graphistes qui mélangent sans complexe les influences, c'est l'ère du recyclage. **Paula Scher** mélange affiche du 19e et esthétique pop art.. **Michel Bouvet et Michal Batory** élevé de Cieslewicz poursuivent l'idéal de l'affichiste artiste. Ils mélangent photos et techniques plastiques divergents. Mais un nouveau courant porté par le mouvement techno s'intéresse à nouveau à l'austérité et l'organisation «futuriste» du mouvement moderne, tête de proue du mouvement : **Designer republik**. D'autres se disent moderne par éducation comme Les experimental jet set : «il n'ya pas plus subversif que la modernité»

KAFKA

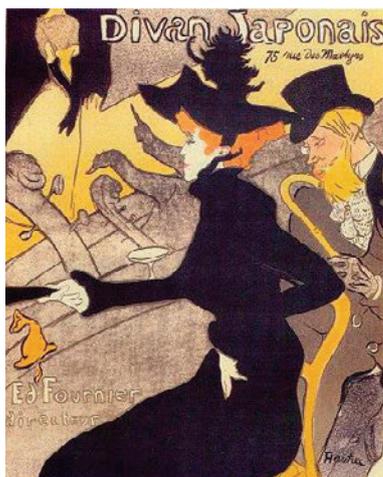

PROCES

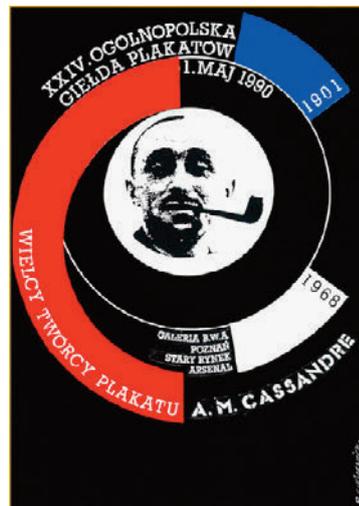
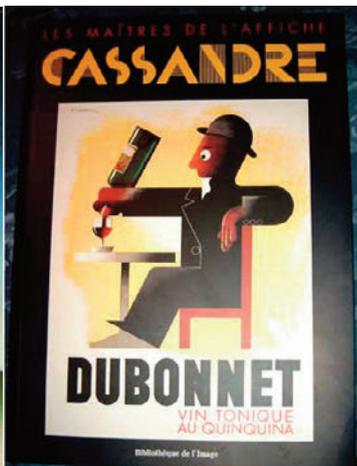
Aspects Historiques

Rue de Londres au XIX eme siècle

Toulouse Lautrec
Lithographie

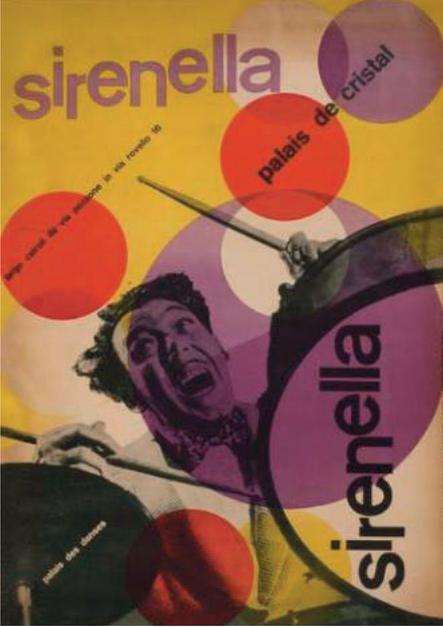
Cassandre

Cieslewicz

Rodchenko

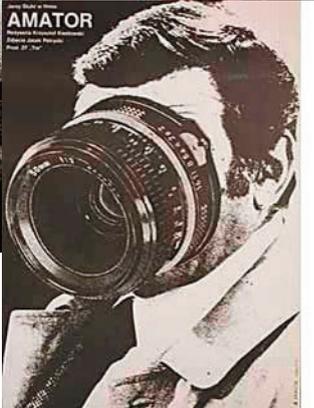
Josef Muller Brockmann

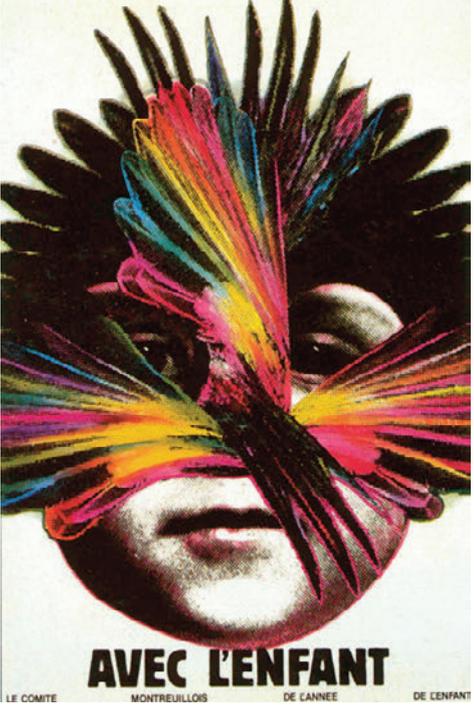
Max Huber

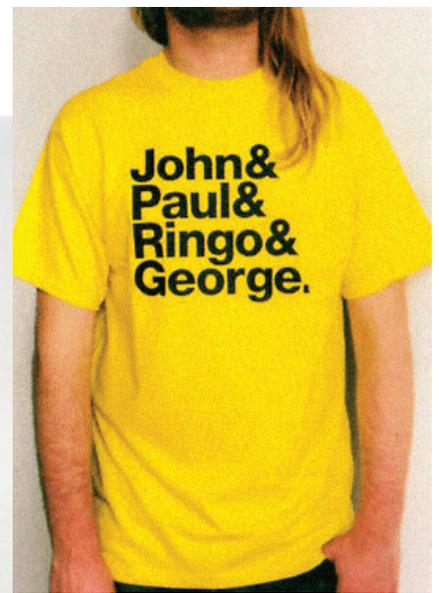
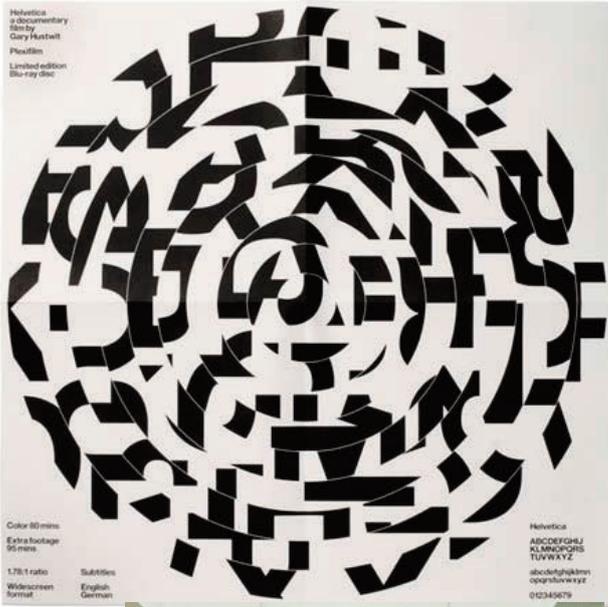

Wim crouwel

Cieslewicz

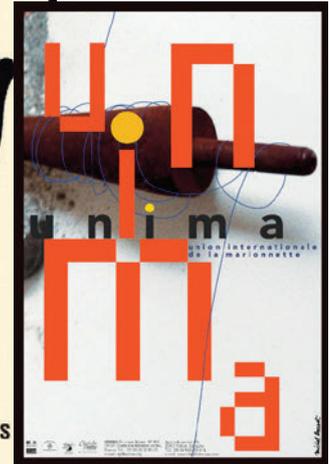
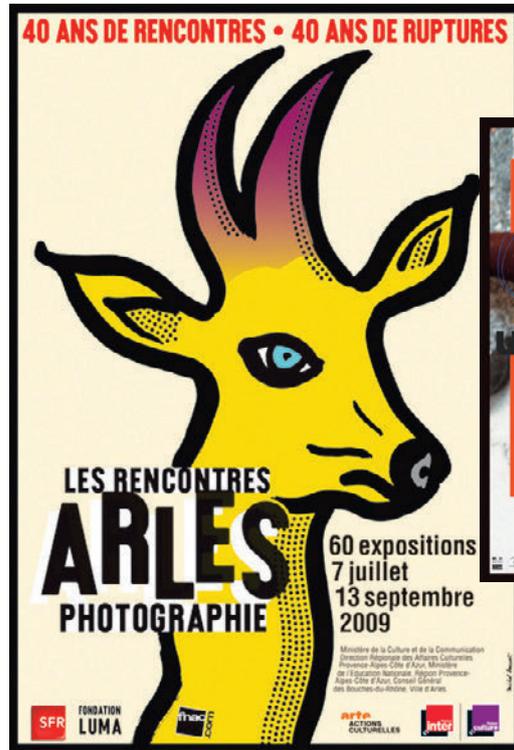
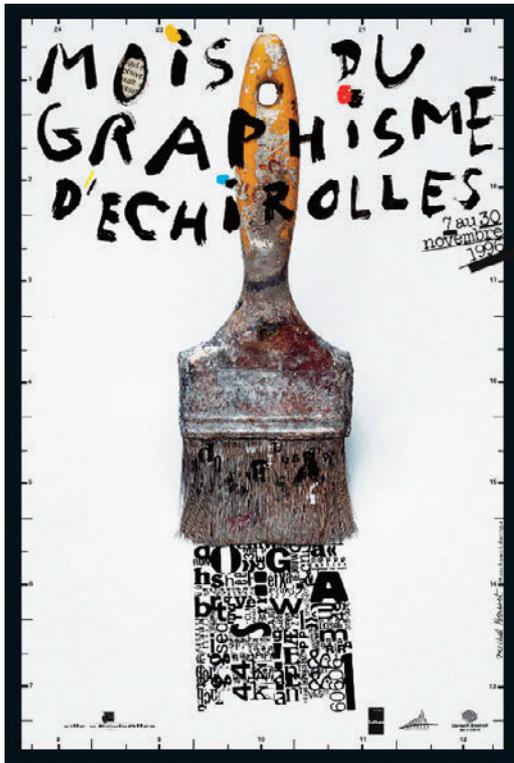

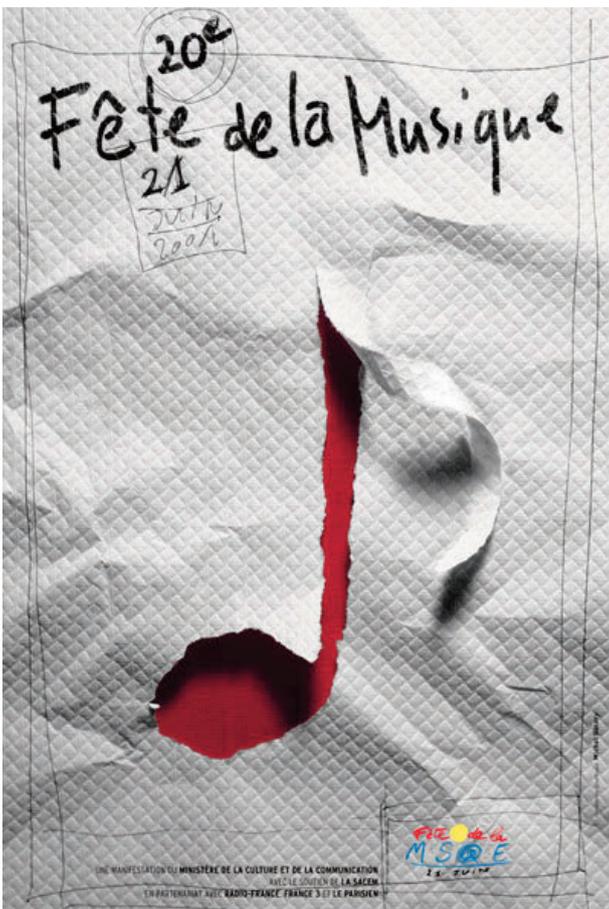
Experimental jet set

Les produits de l'épicerie

Michel Bouvet

Michal Batory

LA PUBLICITÉ

Qu'est ce que la publicité ?

- De public et ité, du latin publicus : relatif au peuple
- Activité visant à faire reconnaître une marque ou une entreprise. ensemble des moyens employés à cet effet

Il faut distinguer **l'affiche** (informative, dont le contenu texte est donné) qui fait partie du domaine du **Graphisme** et la **Publicité** qui est un domaine en soi dans lequel l'affiche est un support (exemple : **Batory / Leg**).

Anatomie : La publicité articule un visuel et du rédactionnel.

Le visuel est construit sur le principe de l'image-clef (une image qui représente le message).

Le rédactionnel est complémentaire du visuel, on l'appelle accroche (phrase courte jouant sur la lecture de l'image et mettant en avant les qualités du produit).

L'image-clef résume le message publicitaire et frappe l'imagination du spectateur par un décalage humoristique ou une provocation.

le rédactionnel en publicité

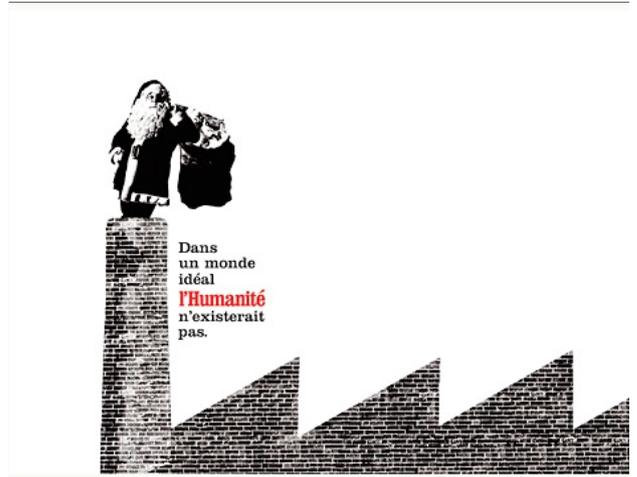
Le rédactionnel est travaillé dans ses moindres détails, les mots évoquent les avantages du produit et ont une musicalité, un trait d'esprit, une vérité ou une provocation surréaliste qui marque l'esprit du lecteur et permettent de toucher la cible.

**HAWAII
5-0**

Dans
un monde
idéal
l'Humanité
n'existerait
pas.

Dans
un monde
idéal
l'Humanité
n'existerait
pas.

Dans
un monde
idéal
l'Humanité
n'existerait
pas.

Dans
un monde
idéal
l'Humanité
n'existerait
pas.

Dans
un monde
idéal
l'Humanité
n'existerait
pas.

Dans
un monde
idéal
l'Humanité
n'existerait
pas.

CLEMENTINE MECANIQUE

-50% SUR LE PRIX, PAS SUR LE FILM DVD LIVRES CD VHS JEUX VIDEO
PRICEMINISTER.COM
ACHETEZ ET VENDEZ A MOITIE PRIX.

NORMALMAN

HALF PRICE, NOT HALF MOVIE DVD GAMES VIDEO CD BOOKS
PRICEMINISTER.COM
BUY AND SELL AT HALF PRICE.

L'INSPECTEUR HENRY

-50% SUR LE PRIX, PAS SUR LE FILM DVD LIVRES CD VHS JEUX VIDEO
PRICEMINISTER.COM
ACHETEZ ET VENDEZ A MOITIE PRIX.

VENDREDI 12

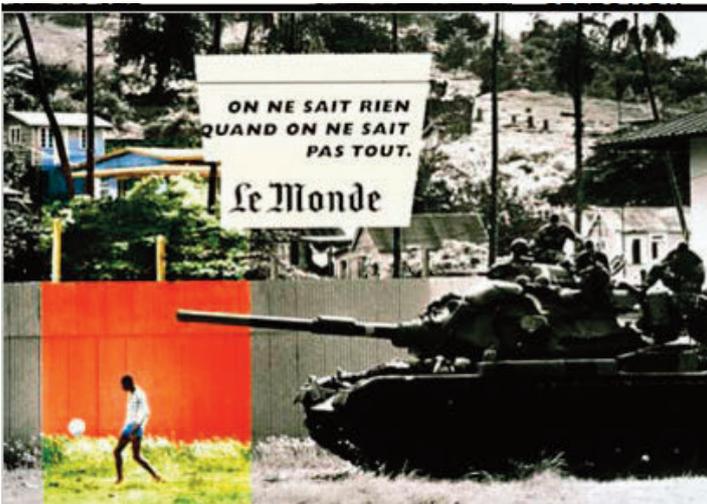
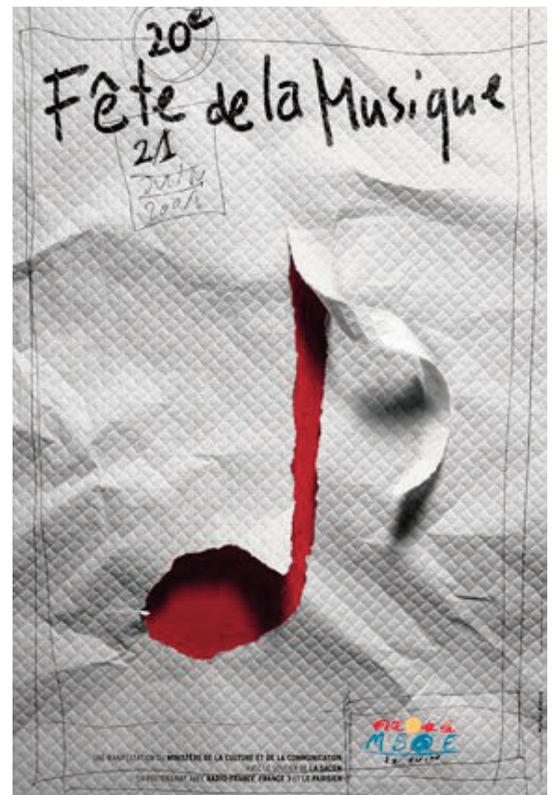
-50% SUR LE PRIX, PAS SUR LE FILM DVD LIVRES CD VHS JEUX VIDEO
PRICEMINISTER.COM
ACHETEZ ET VENDEZ A MOITIE PRIX.

DANCES WITH SQUIRRELS

HALF PRICE, NOT HALF MOVIE DVD GAMES VIDEO CD BOOKS
PRICEMINISTER.COM
BUY AND SELL AT HALF PRICE.

LE BON LA BRUTE ET C'EST DEJA BIEN

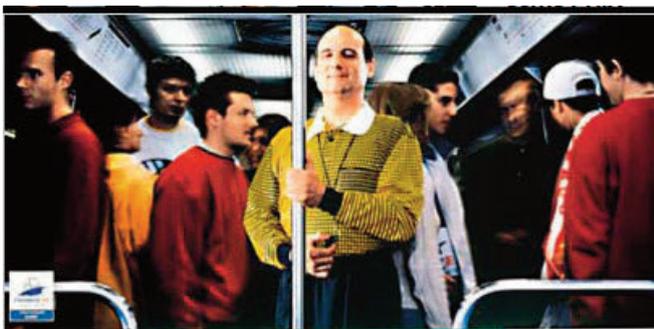
-50% SUR LE PRIX, PAS SUR LE FILM DVD LIVRES CD VHS JEUX VIDEO
PRICEMINISTER.COM
ACHETEZ ET VENDEZ A MOITIE PRIX.

Tout ce que Leclerc
n'a pas le droit de vendre
vous est vendu
trop cher.

LONDRES SUR UN COUP DE TÊTE.
35€ L'ALLER.

Excellente décision
de l'arbitre.

Un bien bel arrêt.

LES LOGOTYPES

Qu'est ce qu'un logotype ?

- De logo : discours et typo : caractère
- Symbole regroupant un ensemble de signes graphiques représentant la marque d'un produit, organisme.

<http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/140159/139704W/le-logo-dans-tous-ses-etats.html>

Au départ une marque qui permet de signer les objets artisanaux, puis un **signe de reconnaissance d'un groupe.**

Aujourd'hui il permet de reconnaître un produit ou une marque et traduit la philosophie de l'entreprise qui l'arbore.

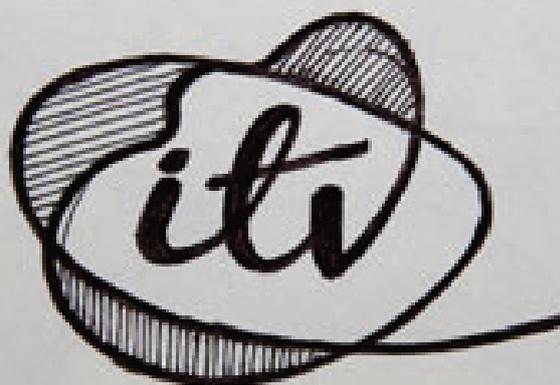
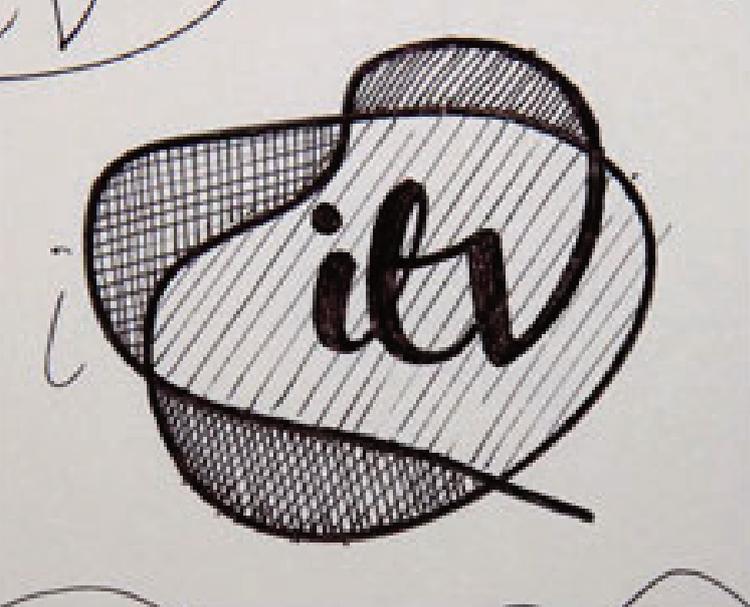
Fonctions :

Distinguer (identité),

informer (communiquer sur l'activité ou la philosophie),

être visible/lisible (en N. B., en petit en grand)

[Paul Rand, Saul Bass, Graphic Thought Facility2](#)

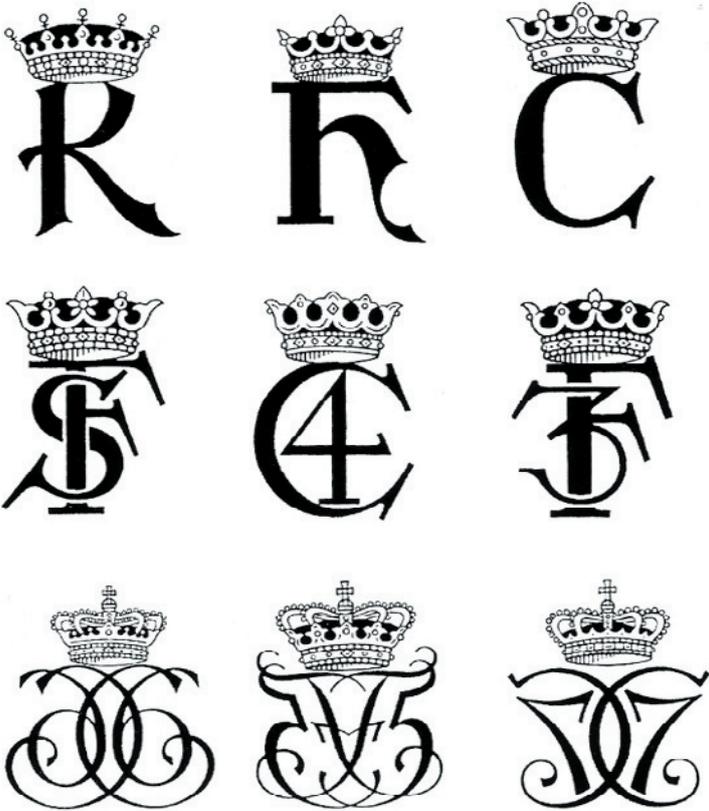

Aspects étymologiques

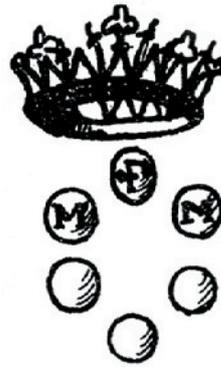
LOGO TYPE

Discours
Sens

Forme figée reproductible

Monogramme
Signature
de maisons
royales

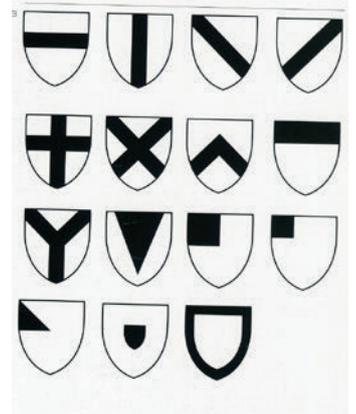
Monogramme
Signature
de maisons
royales

Signature
d'un céramiste

Animal
Héraldique

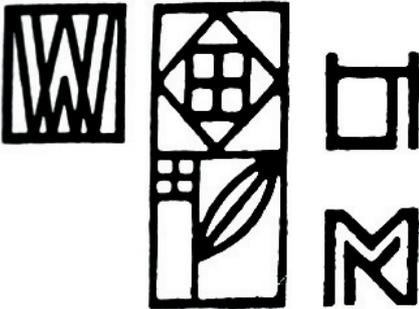

Blasons

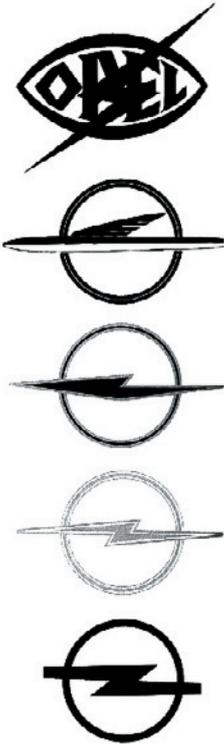

Blasons

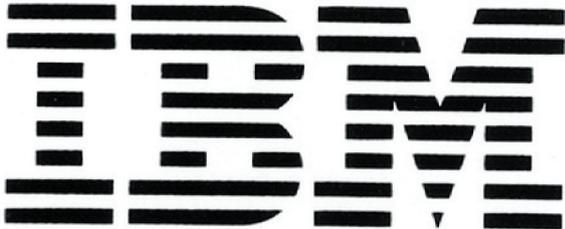
Définition

Wiener Werkstate

Simplification jusqu'à l'oublie du nom

Paul Rand

habitat

Graphic thought utilities

Insigne

typogramme

Logo = représentation du sujet ?

Grapus
Graphistes associés

Saul Bass
technique de papier découpé

Répertoire de forme simple
qui individuellement sont trop
anonyme

Tele Atlas
Entreprise de Cartographie
exploitation poétique du thème
du voyage initiatique

Les intangibles

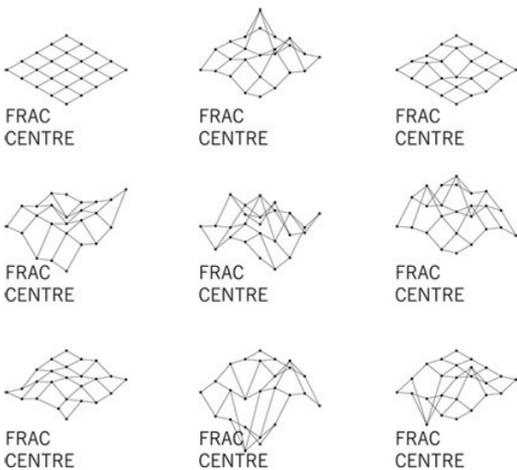
muchmore

Les modulables

Les génératifs

L'ÉDITION

Qu'est ce qu'un livre ?

- Du latin liber, 'livre'.
- Assemblage de feuilles imprimées, reliées ou brochées en un volume. Ranger des livres dans une bibliothèque. Livre illustré, livre manuscrit. Éditer, publier un livre. livre relié
L'imprimerie et ses produits. Le commerce, l'industrie du livre.

Du rouleau le livre est passé au codex, à la base bloc de bois devenu tas de feuilles relié sur un côté. Cette trouvaille permet d'accéder directement à une partie du texte. C'est le moyen-âge d'abord qui révolutionne le livre, les scolastiques y inventent **la somme**, un livre énorme structuré en chapitre, comportant pour la première fois de l'histoire un sommaire.

Puis **Gutenberg** en mélangeant différentes techniques existantes invente la typographie, cette technique permet de reproduire des livres à une plus grande vitesse qu'auparavant. Les copistes n'ont plus à tracer les grilles d'empalement, puis les lettres et enfin les enluminures..

Le livre se popularise vraiment avec le protestantisme qui pousse les croyants à lire la bible plutôt qu'écouter les prêtres la lire. Le livre tel qu'on le connaît à

l'avantage de permettre une reconnaissance de son contenu par sa couverture, mais aussi par sa tranche, ce qui permet de le stocker et d'arriver facilement à retrouver un contenu, puis sa 4e de couverture permet une synthèse du contenu. Cela permet aussi d'identifier des livres issus d'un même ensemble ou collection.

Les grands «graphistes du livre» : Gutenberg, Alde Manuce, John Baskerville, Claude Garamont, Gian Battista Bodoni...sont avant tout des typographes.

Le livre aujourd'hui est l'objet d'expérimentation très riche il tente de lutter contre les nouvelles technologies.

- 1- la tendance fait main
- 2 - les recyclages : classique, moderne, prémoderne

ÉDITIONS DU MASQUE
www.lemasque.com

15.05.20 2940.4
ISBN: 978-0-7064-3447-2
11 € prix conseillé France

concept art by sasamir@wv-wv.fr

ACATHA
CHRISTIE

MISS MARPLE
AU CLUB DU MARDI

ACATHA
CHRISTIE

MISS MARPLE
AU CLUB DU MARDI

vue par
MARTIN PARR

ÉDITIONS DU MASQUE
www.lemasque.com

15.05.20 2940.4
ISBN: 978-0-7064-3448-0
11 € prix conseillé France

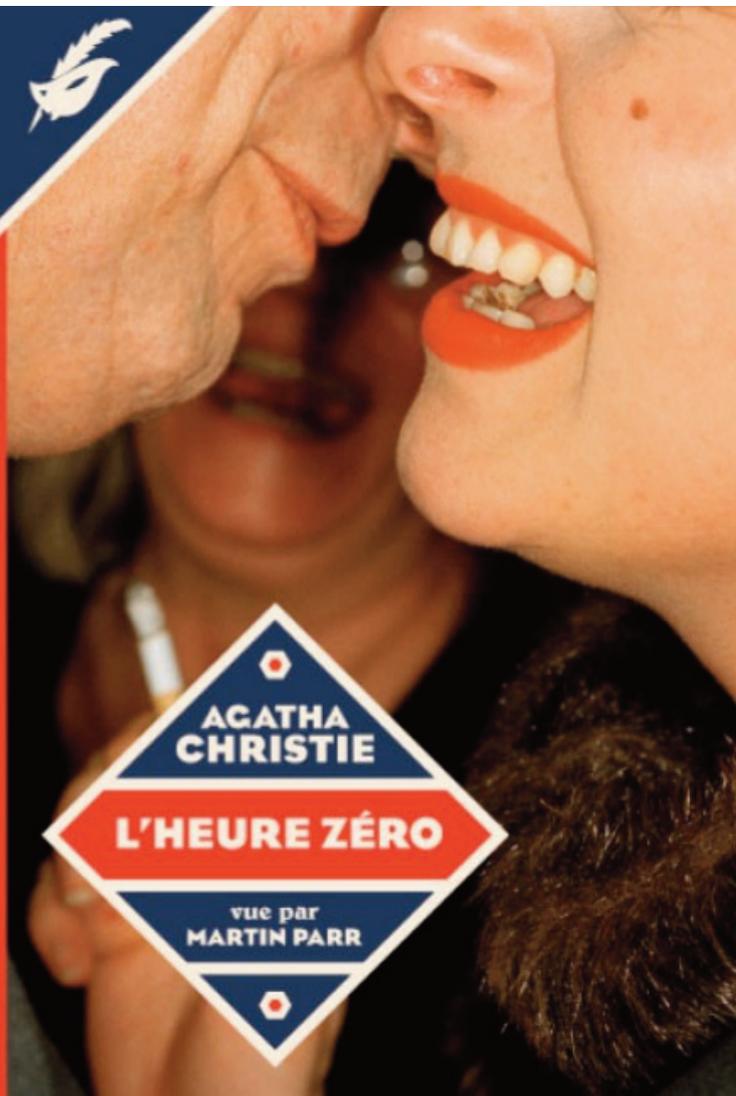
concept art by sasamir@wv-wv.fr

ACATHA
CHRISTIE

L'HEURE
ZÉRO

ACATHA
CHRISTIE

L'HEURE ZÉRO

vue par
MARTIN PARR

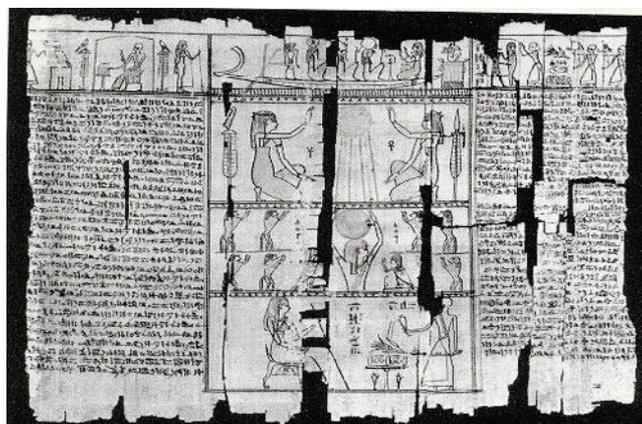
Aspects étymologiques

LIVER > LIVRE

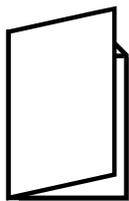
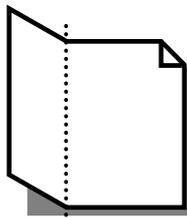
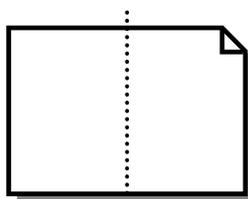
Latin écorce d'arbre

Livre romain

Livre des morts égyptien

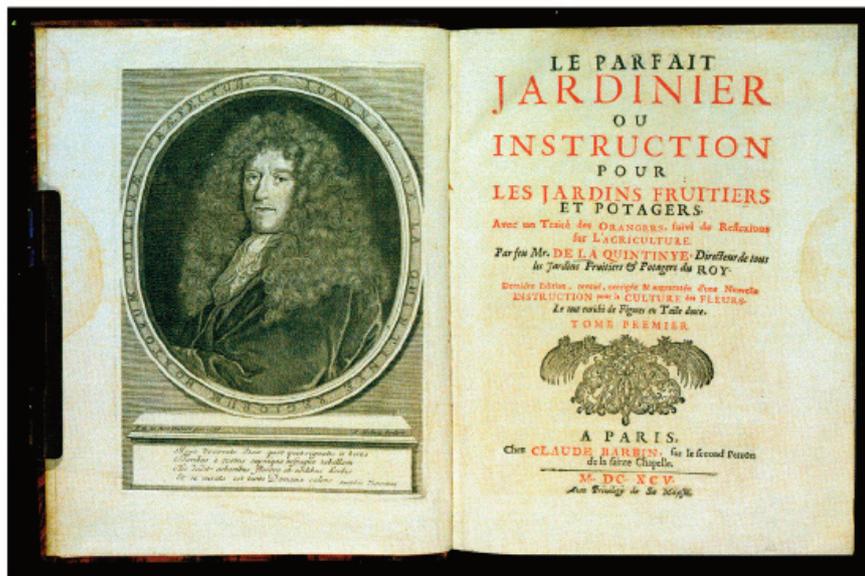

couverture
un intérieur / un extérieur
des pages intérieures avec un
défilé «cinétique»

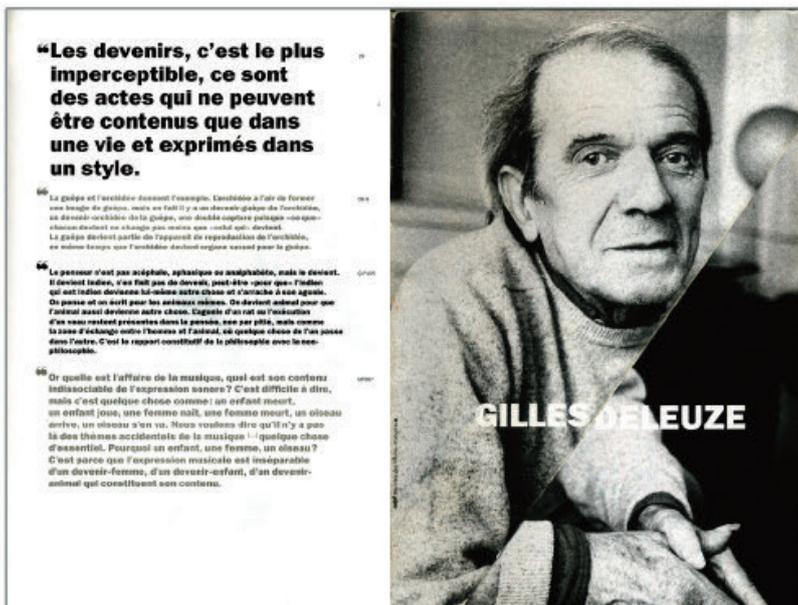
Aspects Historiques

Typographie
Gravure su bois

Livre néo-classique

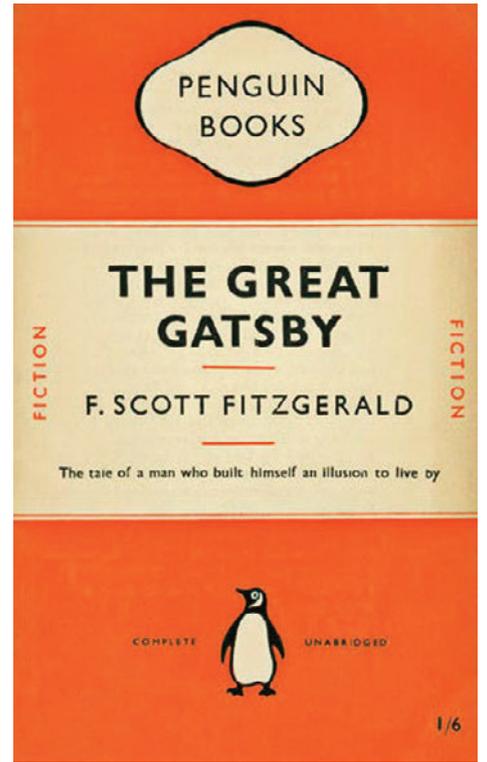

Modernisme - Millot

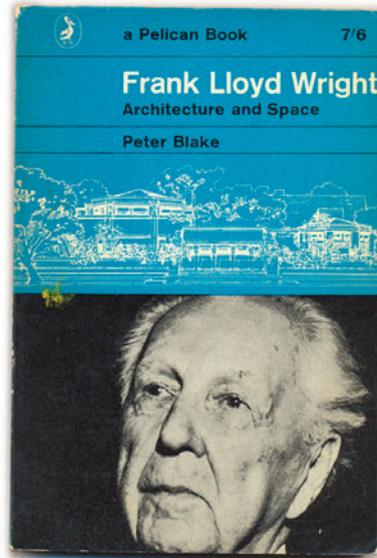
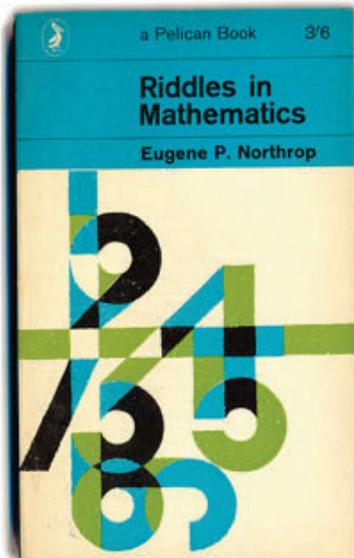
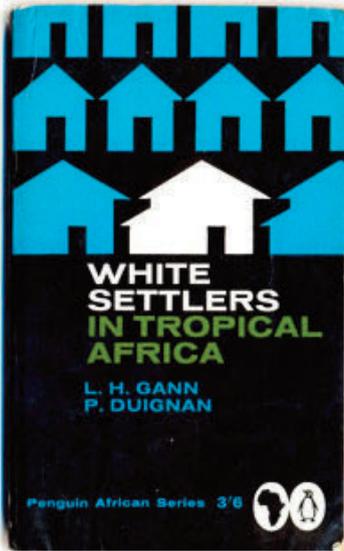
Aspects Historiques

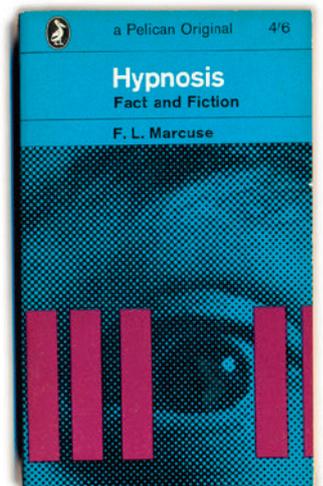
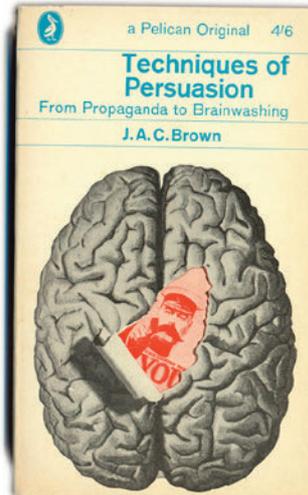
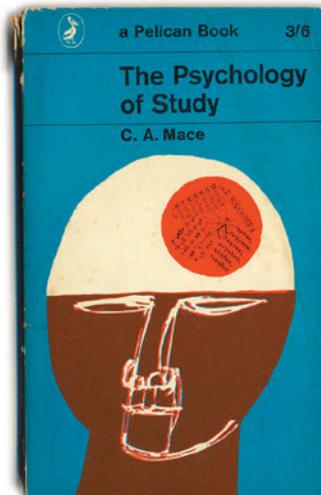
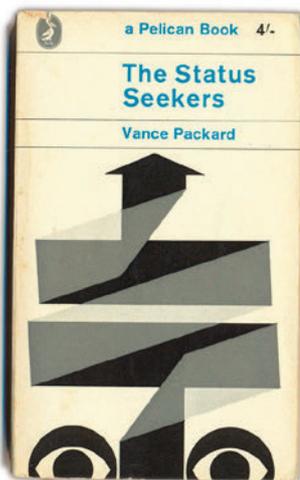
Jan Tschichold

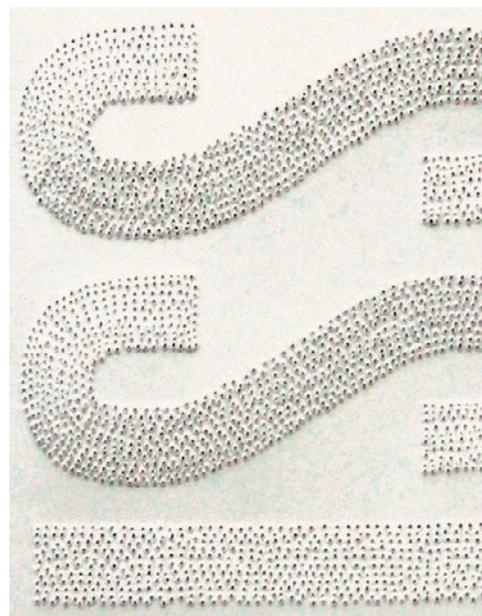
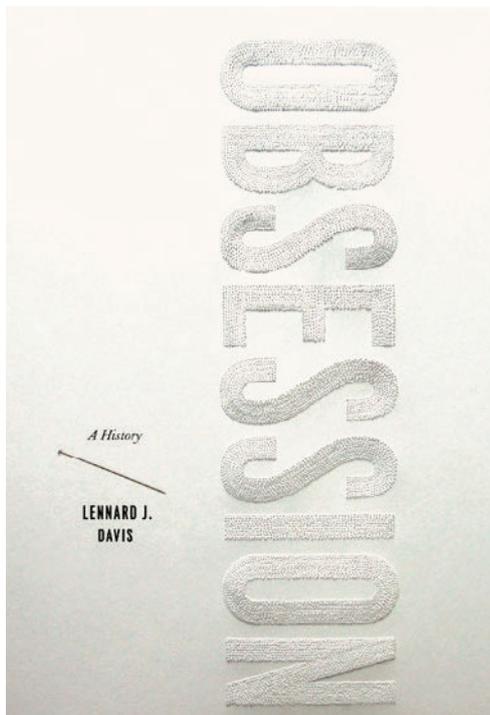
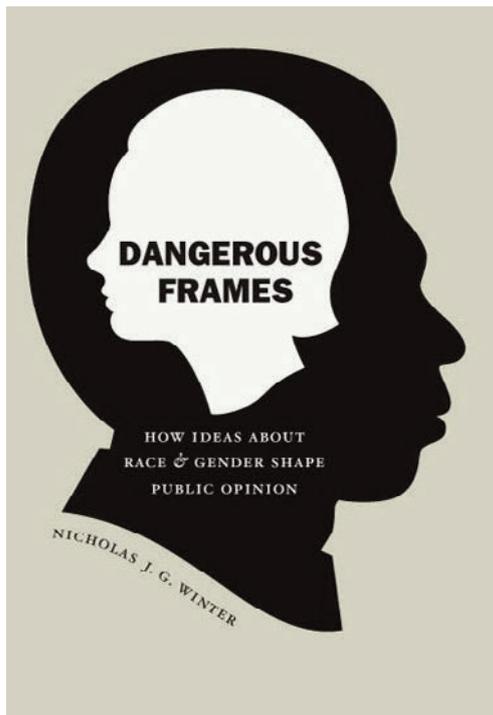
Penguin Books

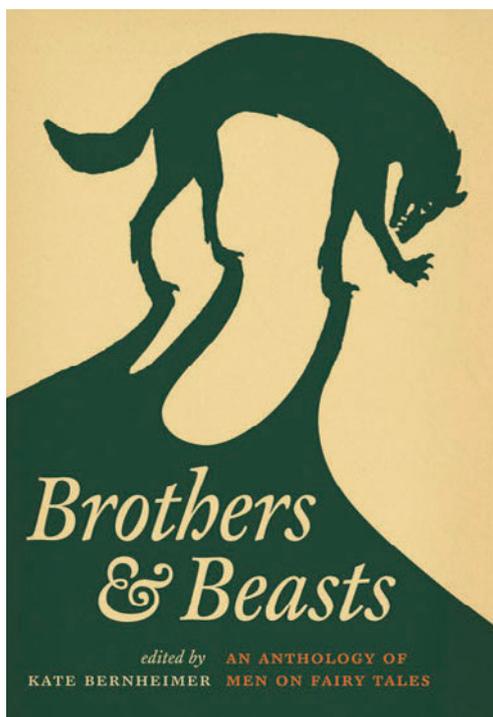
Pelican Année 60
marqué par le graphisme
suisse

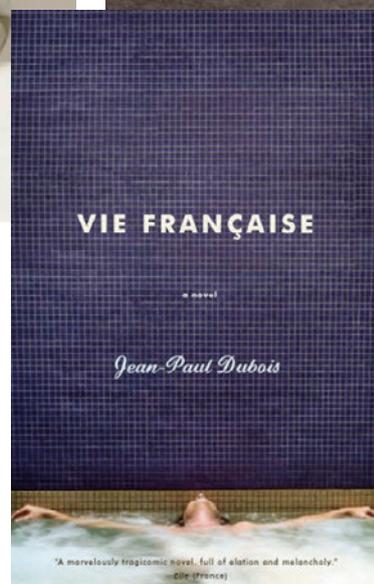
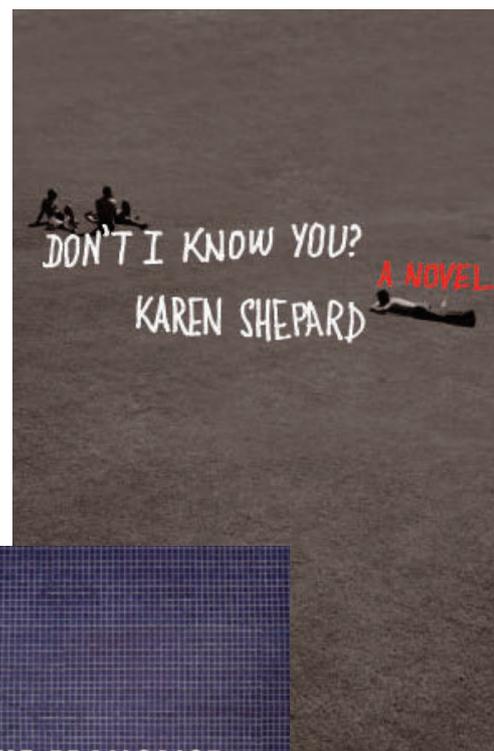
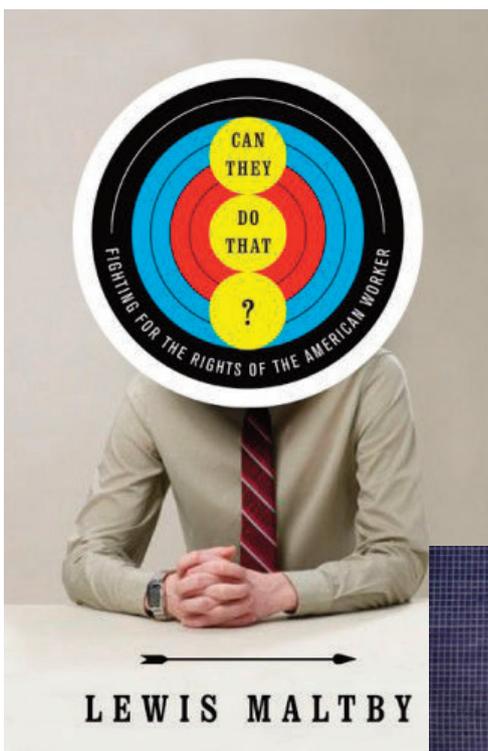
Enjeu : Fab, Simplicité, Icono, Rapport texte/image...

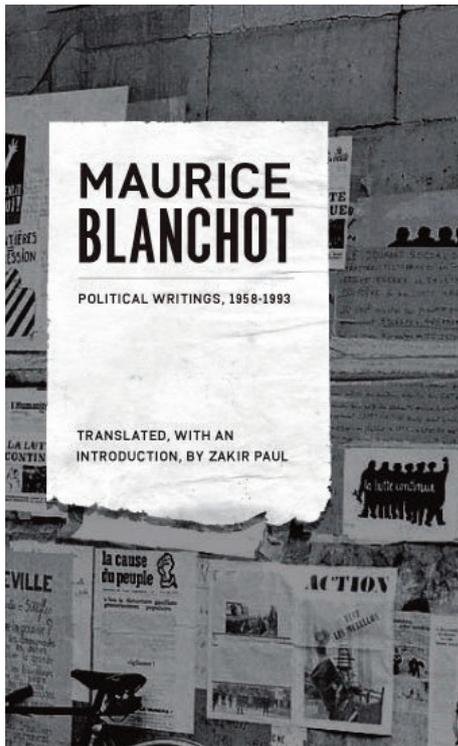
Livre = objet penser à la fabrication

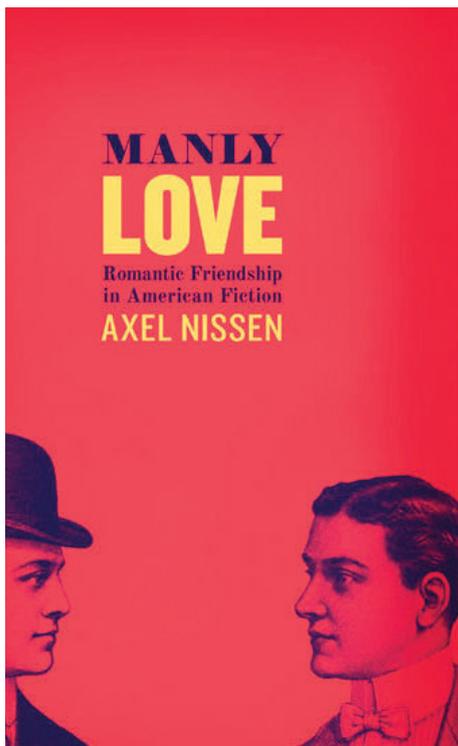
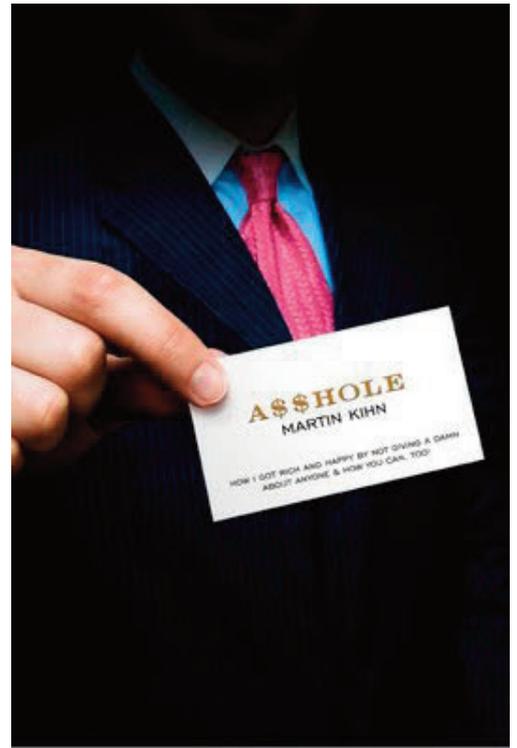
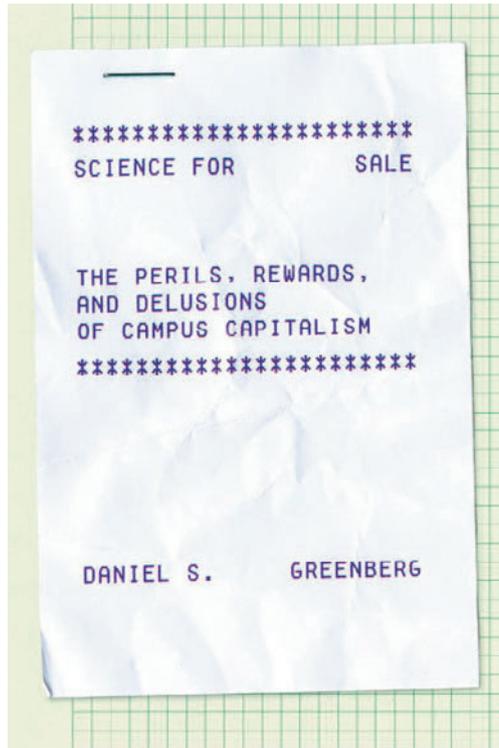
Économie des moyens plastiques

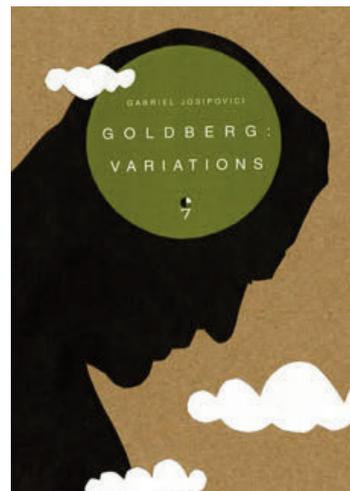
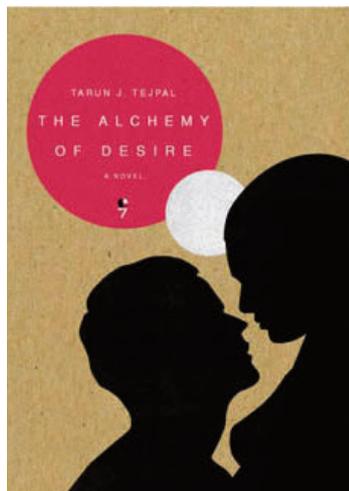
...principe de collection

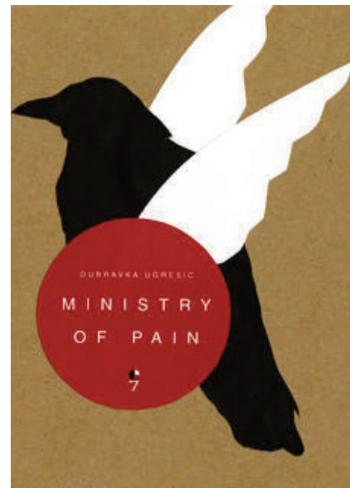
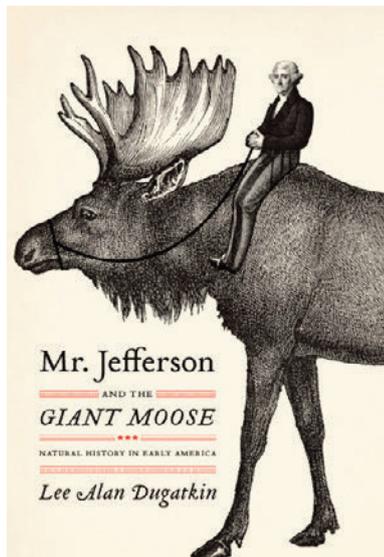
Rapport texte image

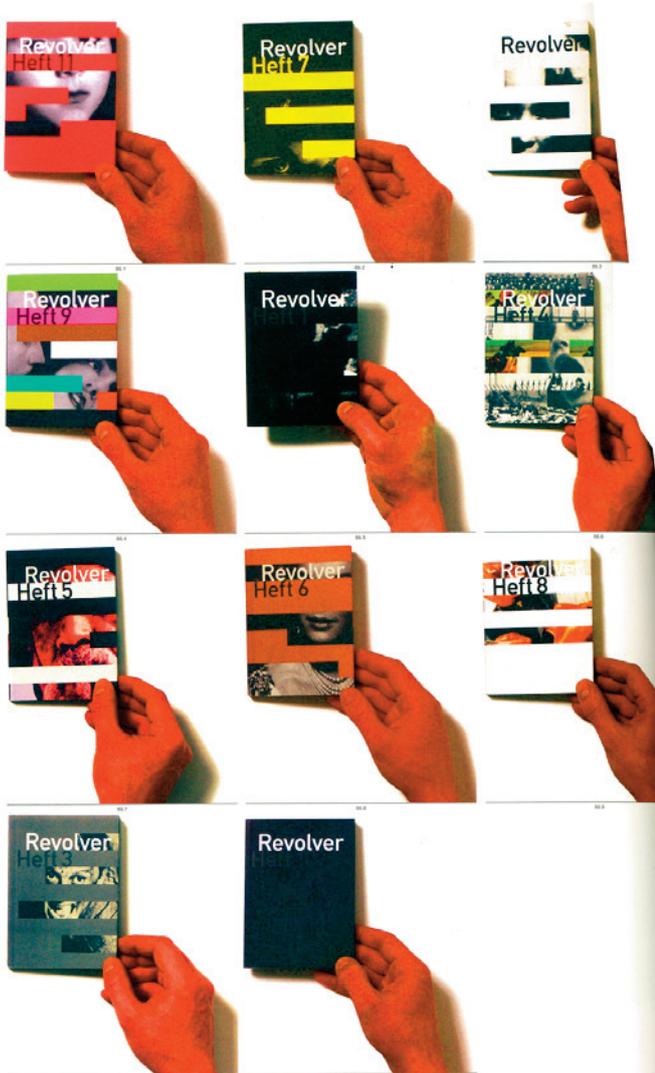

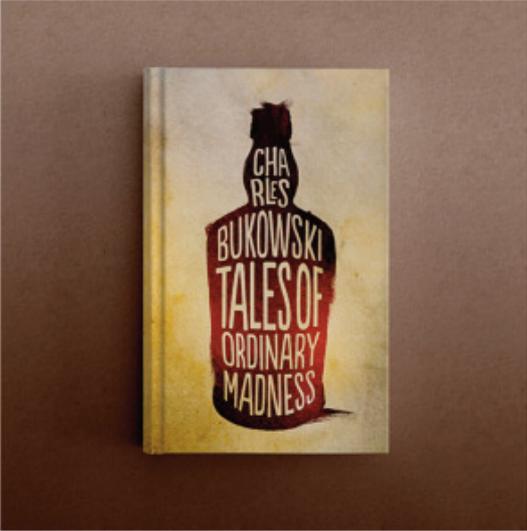
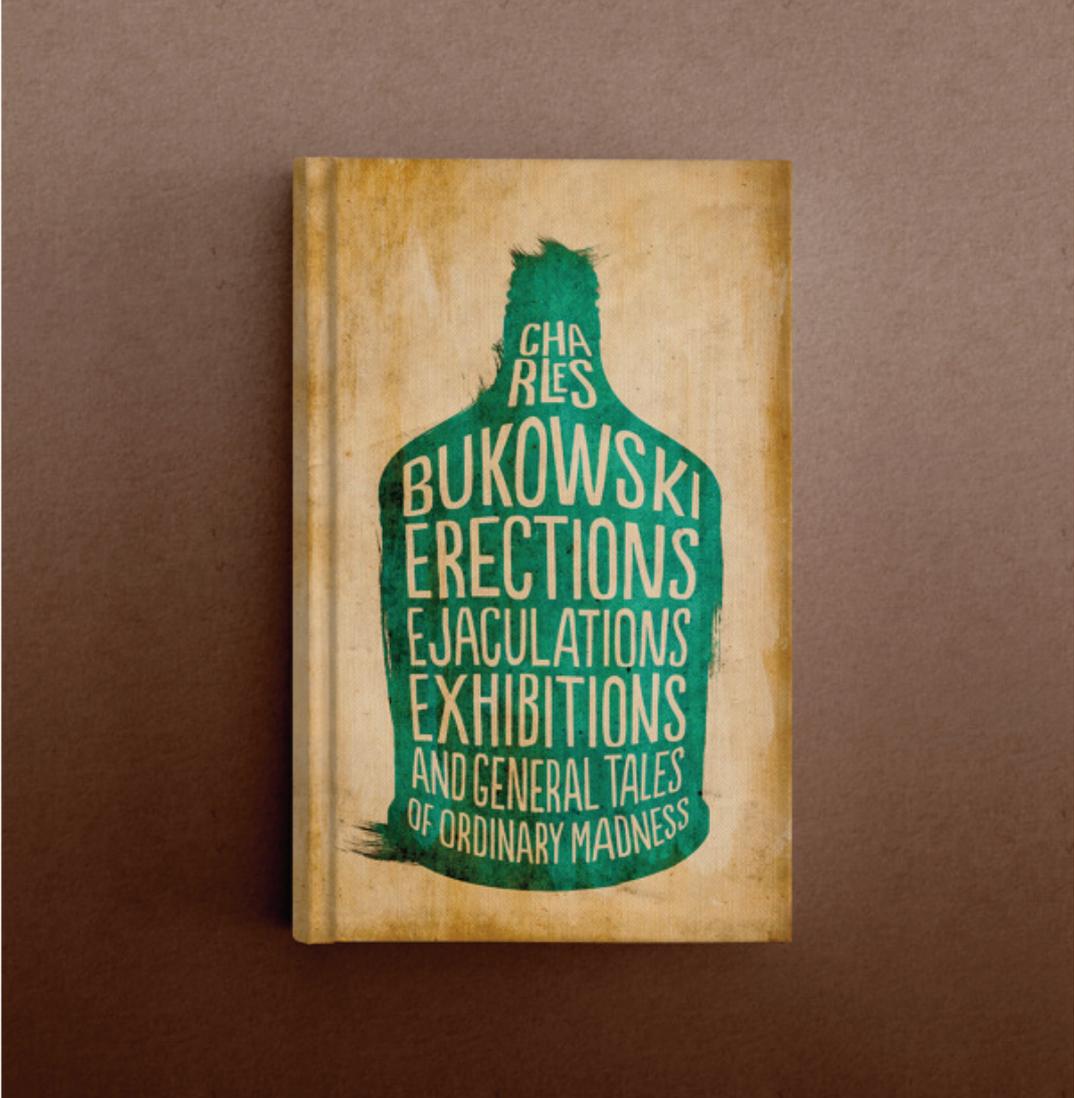
Choix d'iconographie ou illustration

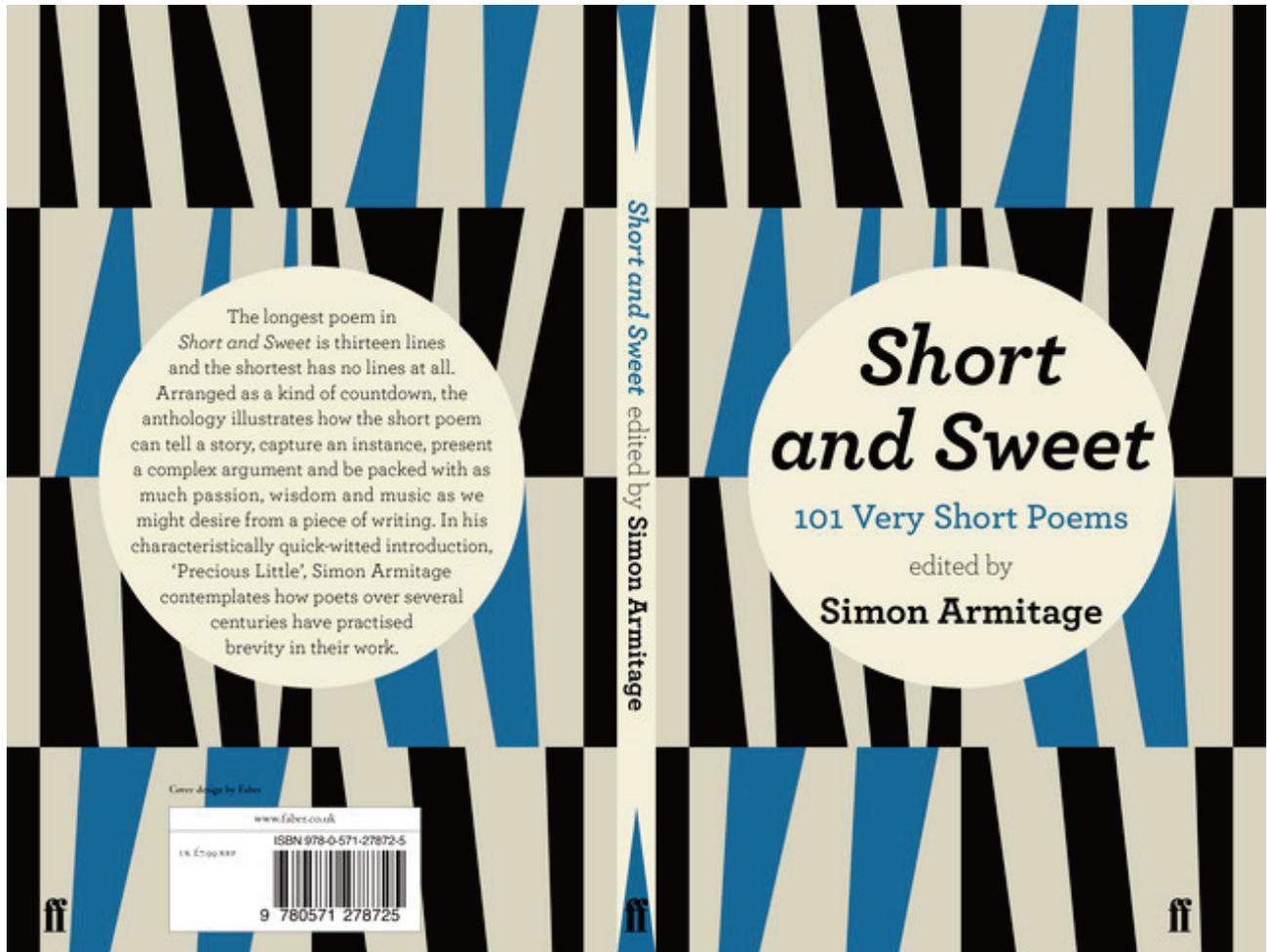

Air de famille

L'ÉDITION

qu'est ce qu'une mise en page ?

Neville Brody, Vince Frost, Fred Woodward, David Carson. La presse est graphiquement un travail de fourmi qui consiste à caser des grandes quantités d'information dans un espace réduit et dans un temps record. Pour cela elle a recours à la grille d'empagement outils de prédilection des graphistes suisses. C'est aussi une performance de composition et un trésor d'exigence en ce qui concerne l'efficacité et la lisibilité. À la différence du livre les journaux et les magazines sont structurés pour une lecture compulsive, on ne lie pas depuis le début mais on passe de page en page cherchant un titre ou un encart qui va attirer notre œil. Pour cela la presse utilise un fort rapport de contraste typographiques et joue sur la macro et la micro typographie pour hiérarchiser les infos dans la page. Un contraste petit grand fort, un ordre visuel orthogonal. Remis en question par le post-modernisme dans les magazines cette

ordre donne lieu à des expérimentations. Le post-modernisme = refuser les règles Neville Brody inspiré par le graphisme suisse, avec des mises en pages construites sur la grille d'empagement un rapport plein vide en faveur du vide, des jeux d'échelles typographiques et des choix typographiques nouveaux pour l'époque. Fred Woodward pour Rolling Stone, dans l'ombre de Anne Leibowitz, il compose des doubles-pages qui font école ou la typographie joue avec la photographie. David Carson le champion de surf reconverti dans l'édition très connu pour ses compositions «grunge-typography». Mélange de lettres photocopiées, de photos saturées, le tout décadré construits semble-t-il sans grille dans une totale anarchie. Le désordre et l'expressivité semble la règle. Travail incroyable qui rend sa dimension esthétique à la typographie.

U. H. DE WOOD

Apart from technical and practical factors, it is especially the style of a period, the dominant expression of form, which is reflected in the character of a type, filling it with the changing and fascinating aspect of country and period.

TYPOGRAPHY IS A SERVANT—THE SERVANT OF THOUGHT & LANGUAGE TO WHICH IT GIVES VISIBLE EXISTENCE

In all the alphabets yet created there lies a wealth, an abundance, of possible creative interpretations which we only perceive as we give them more intensive study. The letter was formed, and to form implies creation. This is a divine process even when it takes place within the four walls of a humble workshop. Once, there was someone working at each letter who felt the joy of creation pulsing in his veins. Whoever looks at letters with a receptive eye will therefore sense the miracle which occurs whenever individual signs composing a group become the image of a language, and he will discover a meaningful life in this allegedly dead matter.

MAURICE LLEWYN

MAURICE LLEWYN

The triumph of the alphabet gave the true impetus to our Western civilization; it allowed a swift dissemination of the humanistic spirit, which was followed by works on theology, philosophy and mathematics, as well as a revival of scientific and literary learning. The alphabet made it possible to transmit all-embracing concepts and truths to humanity.

T. M. CULLAND

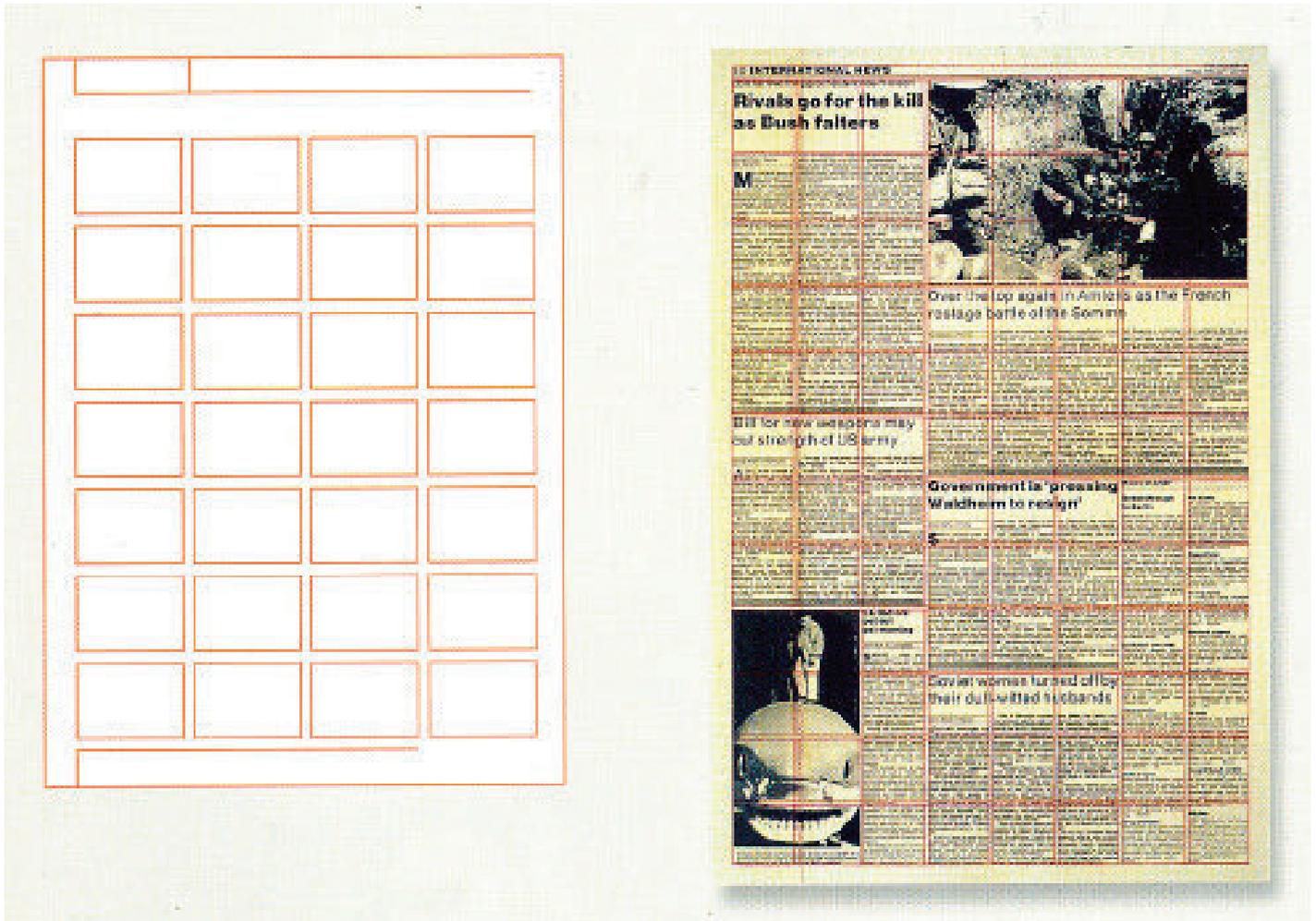
In the sense in which Architecture is an art, Typography is an art. That is, they both come under the head of "making or doing intentionally with skill".... Every work of Architecture, every work of Typography, depends for its success upon the clear conception of intentions, in words and otherwise, from one human mind to others: from the man who is supposed to know how the finished thing should look and function, to a concert of specialists who are responsible not only to master designer but also to the public.

FRANK L. MARRAS

Aspects étymologiques

PRESSE

Presse typographique

Columbia Architecture Planning Preservation

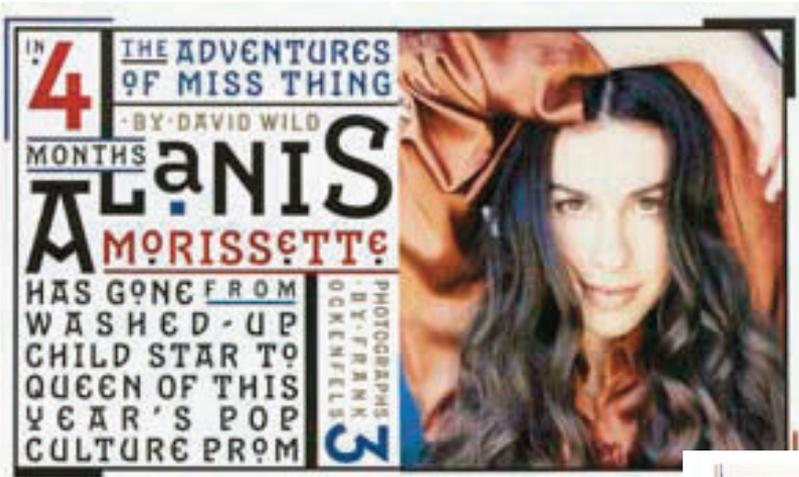
10	Hawkinson			
03	Vidler			
04				
10	Frampton			
19	Kuma			
		01	Polshek	
		17	Hadid	
		24	Maeda	
		31	Zaera-Polo.Moussavi	
			18	Lears

exhibit comparisons

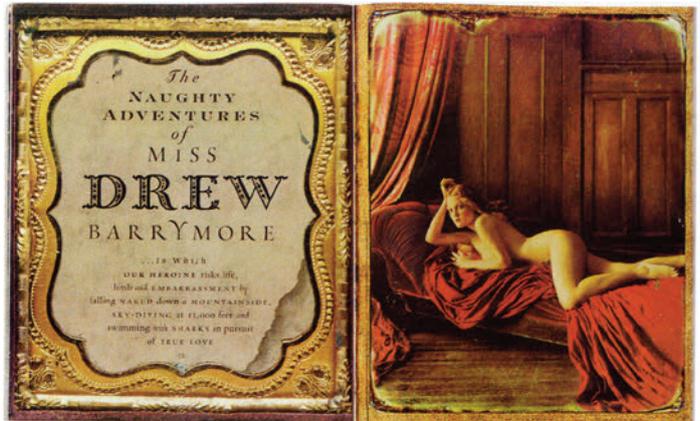
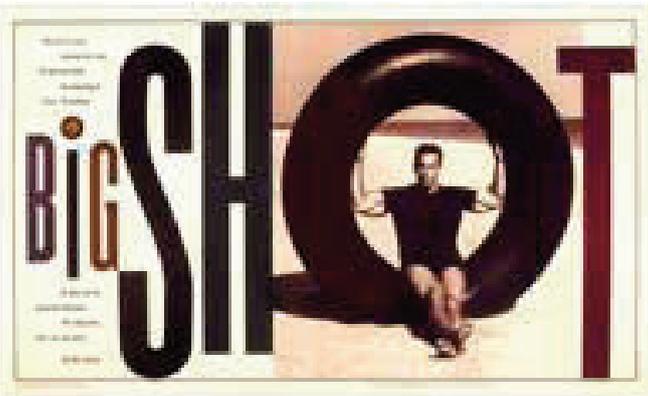
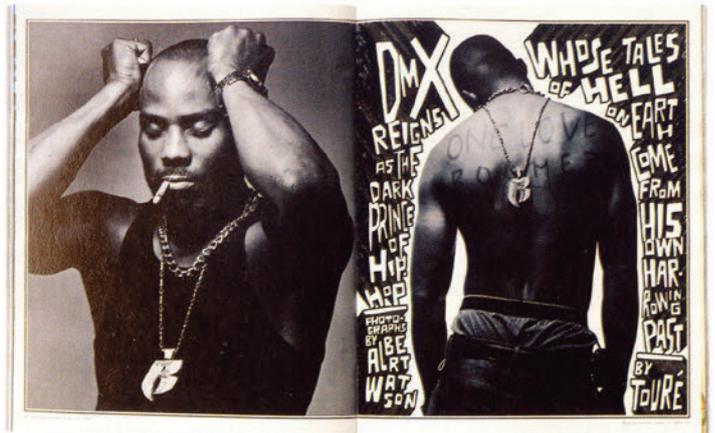
Professional Lecture Series

Oct	2		
	9		
	16		
	23		
	30		
Nov	6		
	13		
	20		
Dec	4		

exhibit comparisons

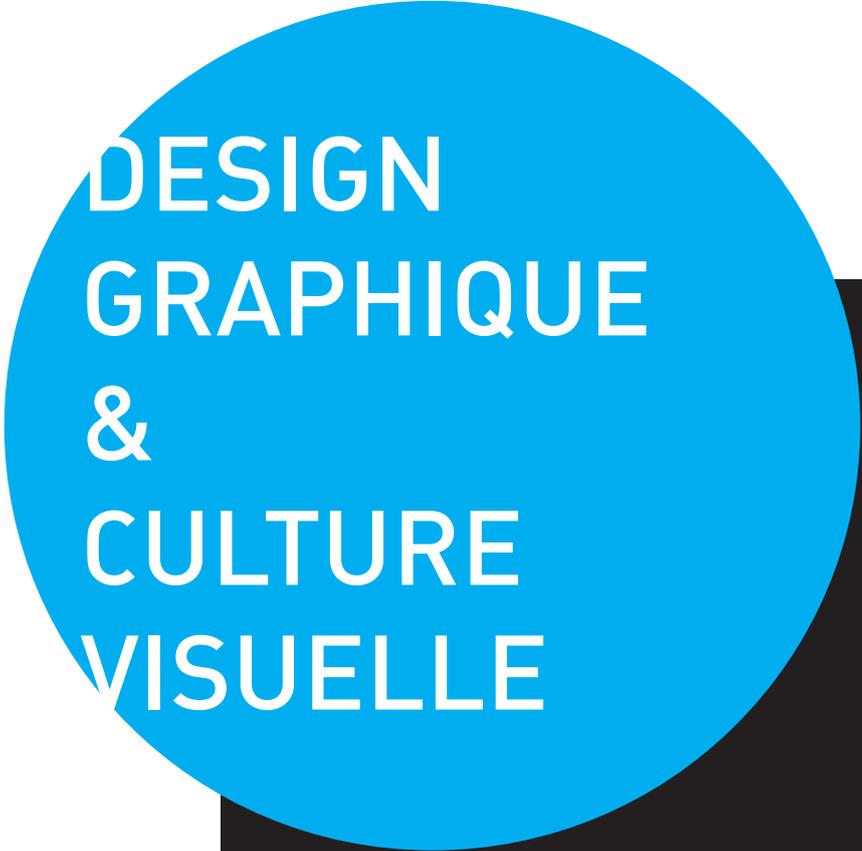
Fred Woodward - Pour rolling stone
Photo Anne Leibowitz

David Carson - Raygun

DESIGN
GRAPHIQUE
&
CULTURE
VISUELLE