

ITALIE FASCISTE

doctrine et forme d'art officielle de l'Italie fasciste

moins interventionniste qu'en Allemagne ou en URSS = n'a pas condamné l'art moderne, mais n'a pas hésité à museler les artistes opposés au régime

a oscillé entre le Futurisme et le Néoclassicisme

PEINTURE & SCULPTURE

sculpture, Adolfo WILDT, 1923

sculpture, Adolfo WILDT, 1923

sculpture, Adolfo WILDT, 1929

tableau, Alfredo Gauro AMBROSI, 1930

tableau, Alfredo Gau- ro AMBROSI, 1933

sculpture, Adolfo WILDT, 1935

tableau, Enrico PRAMPOLINI, 1939

tableau, Ernesto THAYAHT, 1939

COULEURS

GAMME COLORÉE

PEINTURE

COULEURS FOND.

NOIR & BLANC

- aplats et dégradés

SCULPTURE

COULEURS MATÉRIAUX

- matériau brut

CONTRASTES

PEINTURE

CAMAÏEUX CH./FROID
- camaïeux en dégradés

SCULPTURE

MASSES
- contraste de masses

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

- formes figuratives géométrisées

SCULPTURE

- formes figuratives stylisées
- canons classiques = Rome antique

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

DYNAMISME
- formes figuratives géométrisées

SCULPTURE

SYMÉTRIE
- formes figuratives stylisées
- canons classiques = Rome antique

TECHNIQUES

SUPPORTS

PEINTURE

TOILE TENDUE SUR CHÂSSIS

SCULPTURE

BRONZE MARBRE
- matériaux nobles = référence à l'Antiquité

TECHNIQUES

PEINTURE

PEINTURE EN TUBE PEINTURE D'ATELIER
- peinture en tubes = acrylique ou peinture à l'huile

SCULPTURE

FORTE TAILLE DIRECTE
- fonte = bronze, métaux bruts
- taille directe = marbre

REPRÉSENTATIONS

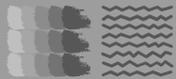
TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

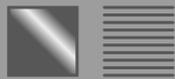
TRAITEMENT PLASTIQUE

PEINTURE

TOUCHE FINE EN DÉGRADÉS TEXTURE RUGUEUSE

SCULPTURE

MATÉRIAU BRUT TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

PEINTURE

BIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel mais illusion de profondeur

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

HORIZONTALE

VERTICALE ASCENDANTE

OBLIQUE ASCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

PEINTURE

RADIAL

RADIAL

- dynamisme

SCULPTURE

SYMÉTRIQUE

- symétrie = stabilité et force

CADRAGES

PEINTURE

HORS-CHAMP

- hors-champ = dynamisme

SCULPTURE

GROS PLAN

- gros plan (buste) = stabilité

UNIVERS

THÉMATIQUES

FASCISME

PROPAGANDE

FORCE

- fascisme = idéologie politique
- propagande = propager l'idéologie fasciste
- force et puissance du régime fasciste

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE

PORTRAIT

- portrait = expression dure et impassible

SCULPTURE

RONDE-BOSSE

BUSTE

- ronde-bosse = sculpture en 3D
- buste = référence à l'Antiquité

ITALIE FASCISTE

doctrine et forme d'art officielle de l'Italie fasciste

moins interventionniste qu'en Allemagne ou en URSS = n'a pas condamné l'art moderne, mais n'a pas hésité à museler les artistes opposés au régime

a oscillé entre le Futurisme et le Néoclassicisme

ARCHITECTURE

monument, Marcello PIACENTINI, 1925-1928

immeuble, Giuseppe TERRAGNI, 1927-1928

monument, Marcello PIACENTINI, 1930-1942

palais, Marcello PIACENTINI, 1930

palais, Adalberto LIBERA, 1938-1954

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

MATÉRIAUX

- couleurs des matériaux
- peu ou pas de couleurs

CONTRASTES

MAXIMAL

QUANTITÉ

PLEINS/VIDES

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

- peu de décor = bas-relief et ronde-bosse

TRAITEMENT PLASTIQUE

APLATS

MATÉRIAU BRÛT

TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

TRIDIMENSIONNEL

- architecture = tridimensionnel

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- formes et volumes géométriques simples

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

JUXTAPOSITION

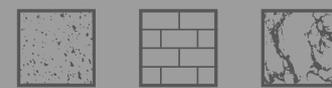
SUPERPOSITION

IMBRICATION

- répétition de modules = juxtaposition, superposition et imbrication
- monumentalité des volumes = impression de puissance
- ordonnancements inspirés de la Rome antique

TECHNIQUES

SUPPORTS

BÉTON

BRIQUES

MARBRE

- structure = béton, briques
- parement = marbre

TECHNIQUES

BÉTON ARMÉ

BRIQUES + MARBRE

BRIQUES + BÉTON

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

HORIZONTALE

VERTICALE ASCENDANTE

OBLIQUE ASCENDANTE

- impression de puissance

SYSTÈMES DE COMPOSITION

MODULAIRE

SYMÉTRIQUE

UNIVERS

THÉMATIQUES

FASCISME

FORCE

- fascisme = idéologie politique
- force et puissance du régime fasciste

TYPES D'ŒUVRES

ART TOTAL

PROPAGANDE

- art total = architecture, urbanisme, ...
- propagande = propager l'idéologie fasciste

BUT = manifester au monde la grandeur et la modernité de l'Italie fasciste

MOYENS = favoriser le gigantisme dans les bâtiments ou les plans des villes // surpasser Paris au titre de plus belle ville du monde // surpasser la grandeur des édifices romains

INSPIRATIONS = Futurisme // Art de la Grèce et de la Rome antiques // Néoclassicisme // courant Novecento

OPPOSITIONS = Architectes opposés au régime fasciste

ARTISTES = Antonio SANT'ELIA (Futurisme) // Giuseppe TERRAGNI (Rationalisme italien) // Adalberto LIBERA (Rationalisme italien) // Marcello PIACENTINI (conservatisme néo-classique) // ...

URSS et pays communistes

doctrine et forme d'art officielle de l'Union Soviétique et des pays communistes
appelé réalisme socialiste en peinture

abrégé соцреализм en russe et socreal dans les pays satellites

les autres courants artistiques sont proscrits comme « dégénérés »

PEINTURE & SCULPTURE

illustration,
P. VASSILIEV, 1930

tableau, Iliä
MACHKOV, 1933

tableau, Isaak
BRODSKY, 1933

sculpture, Vera
MOUKHINA, 1937

sculpture, Zsig-
mond Kisfaludi
STROBL, 1947

tableau,
Wojciech
WEISS, 1950

sculpture,
G. POSTNIKOV,
1951

tableau, Víctor
PUZYRKOV, 1984

COULEURS GAMME COLORÉE

PEINTURE

COULEURS NATURELLES

NOIR & BLANC

- dégradés de cou-
leurs naturelles

CONTRASTES

PEINTURE

QUANTITÉ CLAIR/OBSC.

- camaïeux
en dégradés

SCULPTURE

COULEURS MATÉRIAUX

- matériau brut

SCULPTURE

MASSES

- contraste
de masses

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

- formes figuratives
réalistes

SCULPTURE

- formes figuratives
stylisées
- postures
dynamiques
et héroïques

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

TRIANGULAIRE

- composition
triangulaire =
stabilité

SCULPTURE

ASYMÉTRIQUE

- asymétrie des
postures
- exaltation du
corps et de la force

TECHNIQUES

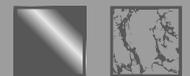
SUPPORTS

PEINTURE

TOILE TENDUE
SUR CHÂSSIS

SCULPTURE

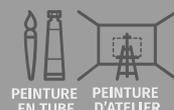

BRONZE MARBRE

- matériaux nobles

TECHNIQUES

PEINTURE

PEINTURE
EN TUBE PEINTURE
D'ATELIER

- peinture à l'huile

SCULPTURE

FORTE TAILLE
DIRECTE

- fonte = bronze,
métaux bruts
- taille directe =
marbre

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

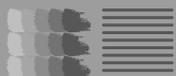

ART FIGURATIF

- art figuratif réaliste

TRAITEMENT PLASTIQUE

PEINTURE

TOUCHE FINE
EN DÉGRADÉS

TEXTURE
LISSE

SCULPTURE

MATÉRIAU
BRÛT

TEXTURE
LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

PEINTURE

BIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel
mais illusion
de profondeur
(perspective)

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

HORIZONTALE

VERTICALE
ASCENDANTE

OBLIQUE
ASCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

PEINTURE

TRIANGULAIRE

- stabilité

SCULPTURE

ASYMÉTRIQUE

- dynamisme
et force

CADRAGES

PEINTURE

HORS-CHAMP
& PLAN RAPPROCHÉ

- cadrages serrés =
scènes intimes

SCULPTURE

GROS PLAN PLAN MOYEN

- gros plan (buste)
= stabilité
- plan moyen =
portrait en pied

UNIVERS

THÉMATIQUES

COMMUNISME

PROPAGANDE

FORCE

- communisme = idéologie politique
- propagande = propager l'idéologie fasciste
- force et puissance du communisme

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE

PORTRAIT

PEINTURE
DE GENRE

- portait = héros
du peuple
- peinture de genre
= scènes de la vie
quotidienne

SCULPTURE

RONDE-
BOSSE

BUSTE

- ronde-bosse =
sculpture en 3D
- buste = culte
du chef

URSS et pays communistes

doctrine et forme d'art officielle de l'Union Soviétique et des pays communistes
appelé réalisme socialiste en peinture

abrégé соцреализм en russe et socreal dans les pays satellites

les autres courants artistiques sont proscrits comme « dégénérés »

ARCHITECTURE

maison, Moscou,
Constantin MELNIKOV, 1929

hôtel, Oswald STAPRANE,
Leonid SAVELIEV & Alexeï
CHTCHUSSEV, 1935

bâtiment de l'Union
centrale,
Le Corbusier, 1937

université, Moscou,
Lev ROUDNEV, 1953

Centre panrusse des exposi-
tions, Moscou, Sergueï
TCHERNYCHIOV, 1935-1954

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

MATÉRIAUX

- couleurs des matériaux
- peu ou pas de couleurs

CONTRASTES

MAXIMAL

QUANTITÉ

PLEINS/VIDES

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- formes et volumes géométriques simples

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

JUXTAPOSITION

SUPERPOSITION

IMBRICATION

- répétition de modules = juxtaposition,
superposition et imbrication
- monumentalité des volumes = impression
de puissance

TECHNIQUES

SUPPORTS

BÉTON

BRIQUES

MARBRE

- structure = béton, briques
- parement = marbre

TECHNIQUES

BÉTON ARMÉ

BRIQUES
+ MARBRE

BRIQUES
+ BÉTON

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

- peu de décor = bas-relief et ronde-bosse

TRAITEMENT PLASTIQUE

APLATS

MATÉRIAU
BRUT

TEXTURE
LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

TRIDIMENSIONNEL

- architecture = tridimensionnel

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

HORIZONTALE

VERTICALE
ASCENDANTE

OBLIQUE
ASCENDANTE

- impression de puissance

SYSTÈMES DE COMPOSITION

MODULAIRE

SYMÉTRIQUE

UNIVERS

THÉMATIQUES

COMMUNISME

FORCE

- communisme = idéologie politique
- force et puissance du régime communiste

TYPES D'ŒUVRES

ART TOTAL

PROPAGANDE

- art total = architecture, urbanisme, ...
- propagande = propager l'idéologie
communiste

BUT = manifester au monde la grandeur de l'URSS

MOYENS = répondre aux quatre grandes fonctions urbaines universelles : habiter, travailler, circuler, se cultiver le corps et l'esprit // adopter une approche monumentale des bâtiments // favoriser l'édification de grands blocs fermés (urbanisme)

INSPIRATIONS = Constructivisme (jusqu'en 1933) // Néorenaissance // Néoclassicisme // Art Déco

OPPOSITIONS = Constructivisme (après 1933)

ALLEMAGNE NAZIE

doctrine et forme d'art officielle de l'Allemagne nazie

aussi appelé *art héroïque* ou *réalisme héroïque*

les autres courants artistiques sont proscrits comme « dégénérés »

PEINTURE & SCULPTURE

tableau, Adolf WISSEL, 1935

tableau, Adolf WISSEL, 1937

sculpture, Arno BREKER, 1937

tableau, Adolf WISSEL, 1939

sculpture, Arno BREKER, 1939

sculpture, Arno BREKER, 1941

tableau, Adolf WISSEL, 1941

tableau, Adolf WISSEL, 1943

COULEURS GAMME COLORÉE

PEINTURE

COULEURS NATURELLES

NOIR & BLANC

- dégradés de couleurs naturelles

SCULPTURE

COULEURS MATÉRIAUX

- matériau brut

CONTRASTES

PEINTURE

QUANTITÉ CLAIR/OBSC.

- camaïeux en dégradés

SCULPTURE

MASSES

- contraste de masses

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

- formes figuratives réalistes

SCULPTURE

- formes figuratives stylisées
- postures « rigides »
- canons classiques = Rome antique

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

TRIANGULAIRE

- composition triangulaire = stabilité

SCULPTURE

ASYMÉTRIQUE

- asymétrie des postures
- exaltation du corps et de la force

TECHNIQUES

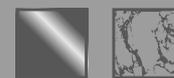
SUPPORTS

PEINTURE

TOILE TENDUE SUR CHÂSSIS

SCULPTURE

BRONZE MARBRE

- matériaux nobles = référence à l'Antiquité

TECHNIQUES

PEINTURE

PEINTURE EN TUBE

PEINTURE D'ATELIER

- peinture à l'huile

SCULPTURE

FORGE

TAILLE DIRECTE

- fonte = bronze, métaux bruts
- taille directe = marbre

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

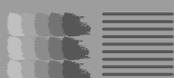

ART FIGURATIF

- art figuratif réaliste

TRAITEMENT PLASTIQUE

PEINTURE

TOUCHE FINE EN DÉGRADÉS

TEXTURE LISSE

SCULPTURE

MATÉRIAU BRUT

TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

PEINTURE

BIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel mais illusion de profondeur (perspective)

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

HORIZONTALE

VERTICALE ASCENDANTE

OBLIQUE ASCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

PEINTURE

TRIANGULAIRE

- stabilité

SCULPTURE

ASYMÉTRIQUE

- dynamisme et force

CADRAGES

PEINTURE

HORS-CHAMP & PLAN RAPPROCHÉ

- cadrages serrés = scènes intimes

SCULPTURE

GROS PLAN PLAN MOYEN

- gros plan (buste) = stabilité
- plan moyen = portrait en pied

UNIVERS

THÉMATIQUES

NAZISME

PROPAGANDE

FORCE

nazisme = idéologie politique

- propagande = propager l'idéologie nazie
- force et puissance du régime nazi

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE

PEINTURE DE GENRE

- peinture de genre = scènes de la vie quotidienne

SCULPTURE

RONDE-BOSSE

BUSTE

- ronde-bosse = référence à la statuaire l'Antiquité romaine (force du corps et de l'esprit)
- buste = référence à l'Antiquité romaine

ALLEMAGNE NAZIE

doctrine et forme d'art officielle de l'Allemagne nazie

aussi appelé *art héroïque* ou *réalisme héroïque*

les autres courants artistiques sont proscrits comme « dégénérés »

ARCHITECTURE

Kongresshalle de Nuremberg, Albert SPEER, 1935

tribune du Zeppelinfeld de Nuremberg, Albert SPEER, 1935

tribune du Zeppelinfeld de Nuremberg, Albert SPEER, 1935

stade Olympiastadion de Berlin, Werner MARCH, 1936

cité Germania, Berlin, Albert SPEER, 1939

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

MATÉRIAUX

- couleurs des matériaux
- peu ou pas de couleurs

CONTRASTES

MAXIMAL

QUANTITÉ

PLEINS/VIDES

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- formes et volumes géométriques simples

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

- répétition de modules = juxtaposition, superposition et imbrication
- monumentalité des volumes = impression de puissance
- ordonnancements inspirés de la Rome antique

TECHNIQUES

SUPPORTS

BÉTON

BRIQUES

MARBRE

- structure = béton, briques
- parement = marbre

TECHNIQUES

BÉTON ARMÉ

BRIQUES + MARBRE

BRIQUES + BÉTON

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

- peu de décor = souvent géométrique

TRAITEMENT PLASTIQUE

APLATS

MATÉRIAU BRUT

TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

TRIDIMENSIONNEL

- architecture = tridimensionnel

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

HORIZONTALE

VERTICALE

OBLIQUE ASCENDANTE

- impression de puissance

SYSTÈMES DE COMPOSITION

MODULAIRE

SYMÉTRIQUE

UNIVERS THÉMATIQUES

NAZISME

FORCE

- nazisme = idéologie politique
- force et puissance du régime nazi

TYPES D'ŒUVRES

ART TOTAL

PROPAGANDE

- art total = architecture, urbanisme, ...
- propagande = propager l'idéologie nazie

BUT = manifester au monde la grandeur de l'Allemagne et magnifier le peuple allemand

MOYENS = favoriser le gigantisme dans les bâtiments ou les plans des villes // surpasser Paris au titre de plus belle ville du monde // surpasser la grandeur des édifices romains

INSPIRATIONS = Architecture de la Grèce et de la Rome antiques // Néoclassicisme // Architecture viennoise

OPPOSITIONS = Bauhaus // De Stijl // Modernisme

ARTISTES = Albert SPEER // German BESTELMEYER // Roderich FICK // Hermann GIESLER // ...

MONDE

Propagande = action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer certaines idées (surtout politiques)

TRIPLE ENTENTE

ROYAUME-UNI, FRANCE & EMPIRE RUSSE

soutenus par le Japon, l'Italie, le Portugal, la Roumanie, les États-Unis, la Grèce et le Brésil

affiche, Abel FAIVRE, 1914

affiche, Alfred LEETE, 1914

affiche, Canada, 1915

affiche, Canada, 1916

affiche, Russie, 1916

affiche, Italie, 1917

affiche, anonyme, 1917

affiche, James Montgomery FLAGG, 1917

affiche, Adolph TREIDLER, 1917

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES NOIR & BLANC

- aplats et dégradés de couleurs

CONTRASTES

CLAIR/OBSCUR

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

FORMES

STYLISATION & SILHOUETTAGE

RECTANGLE

CERCLE

TRIANGLE

- formes sans contours
- simplification // stylisation // silhouettage
- jeux fond/formes & pleins/vides

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

- le visuel prime sur le texte
- illustrations peintes
- caricatures stylisées

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

ÉGYPTIENNES

ELZÉVIENS

FANTAISIES

- hiérarchisation très marquée
- graisses affirmées
- emploi très fréquent des capitales

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

CIRCULAIRE

À STRATES

- harmonie et dynamisme
- message souvent court et impactant
- circuit de lecture simple et direct

UNIVERS

THÉMATIQUES

GUERRE

MORT

ÉCONOMIE

LUTTE

TYPLOGIE

PROPAGANDE

IMPACT

LISIBILITÉ

- propagande = affiche de propagande
- impact = images fortes et textes accrocheurs
- lisibilité = rationalisation typographique

BUT = concevoir et réaliser des affiches capables d'influencer l'opinion publique

MOYENS = utiliser un ton tragique, lyrique ou pathétique pour susciter des émotions // employer l'apostrophe pour interpeller le spectateur // utiliser la valorisation (= glorification) et l'exagération (= caricature) // concevoir des visuels impactants

INSPIRATIONS = Affichistes // Art Nouveau

RAYONNEMENT = Affiches de propagande 2e Guerre Mondiale et Guerre Froide

AFFICHISTES = Abel FAIVRE (France) // Victor PROUVÉ (France) // Bernard NAUDIN (France) // Adolph WILLETTE (France) // CHAVANNAZ [David Burnand] (France) // Charles LÉANDRE (France) // Francisque POULBOT (France) // J. LONAY (France) // Jean DROIT (France) // Jules ADLER (France) // Théophile Alexandre STEINLEN (France) // M. FALSER (France) // Yvonne COLAS (France) // Eugène BURNAND (France) // Adolph TREIDLER (États-Unis) // Frank BRANGWYN (États-Unis) // James Montgomery FLAGG (États-Unis) // F. STROTHMANN (États-Unis) // Achille MAUZAN (Italie) // Mario BORGONI (Italie) // ...

MONDE

Propagande = action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer certaines idées (surtout politiques)

TRIPLE ALLIANCE

EMPIRE ALLEMAND & EMPIRE AUSTRO-HONGROIS
soutenus par l'Empire Ottoman et la Bulgarie

affiche, 1914

affiche, Ludwig HOHLWEIN, 1914

affiche, Christian BÄRMANN, 1915

affiche, Julius KLINGER, 1916

affiche, LLse HOELTZ, 1916

affiche, Ludwig HOHLWEIN,

affiche, auteur inconnu, 1917

affiche, Hans Rudi ERDT, 1917

affiche, Julius GIPKENS, 1918

affiche, Julius Ussy ENGELHAND, 1918

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES

NOIR & BLANC

- aplats et dégradés de couleurs

CONTRASTES

CLAIR/OBSCUR

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

FORMES

STYLISATION & SILHOUETTAGE

RECTANGLE

CERCLE

TRIANGLE

- formes sans contours

- simplification // stylisation // silhouettage

- jeux fond/formes & pleins/vides

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

- le visuel prime sur le texte

- illustrations peintes

- caricatures stylisées

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

ÉGYPTIENNES

ELZÉVIROS

FANTAISIES

- hiérarchisation très marquée

- graisses affirmées

- emploi très fréquent des capitales

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

CIRCULAIRE

À STRATES

- harmonie et dynamisme

- message souvent court et impactant

- circuit de lecture simple et direct

UNIVERS

THÉMATIQUES

GUERRE

MORT

ÉCONOMIE

LUTTE

TYPLOGIE

PROPAGANDE

IMPACT

LISIBILITÉ

- propagande = affiche de propagande

- impact = images fortes et textes accrocheurs

- lisibilité = rationalisation typographique

BUT = concevoir et réaliser des affiches capables d'influencer l'opinion publique

MOYENS = utiliser un ton tragique, lyrique ou pathétique pour susciter des émotions // employer l'apostrophe pour interpeller le spectateur // utiliser la valorisation (= glorification) et l'exagération (= caricature) // concevoir des visuels impactants

INSPIRATIONS = Art Nouveau // Sachplakat

RAYONNEMENT = Affiches de propagande 2e Guerre Mondiale et Guerre Froide

AFFICHISTES = Ludwig HOHLWEIN (Allemagne) // Hans Rudi ERDT (Allemagne) // Christian BARMANN (Allemagne) // LLse HOELTZ (Allemagne) // Julius GIPKENS (Allemagne) // Julius Ussy ENGELHAND (Allemagne) // Julius KLINGER (Autriche) // Heinrich LEFFER (Autriche) // Ida BOHATTA (Autriche) // Maximilian LENZ (Autriche) // Pal SUJAN (Autriche) // Alfred OFFNER (Autriche) // ...

MONDE

Propagande = action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer certaines idées (surtout politiques)

ALLIÉS

ÉTATS-UNIS, UNION SOVIÉTIQUE & ROYAUME-UNI

affiche, Paul COLIN, 1940

affiche, SEILER, 1940

affiche, Herbert MATTER, 1941

affiche, URSS, 1941

affiche, USA, 1942

affiche, J. Howard MILLER, 1943

affiche, Jean CARLU, 1944

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES

NOIR & BLANC

- aplats et dégradés de couleurs

CONTRASTES

CLAIR/OBSCUR

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

FORMES

STYLISATION & SILHOUETTAGE

RECTANGLE

CERCLE

TRIANGLE

- formes sans contours
- simplification // stylisation // silhouettage
- jeux fond/formes & pleins/vides

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

PHOTOMONTAGE

- le visuel prime sur le texte
- illustrations peintes (qq photomontages)
- caricatures stylisées

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

ELZÉVIENS

FANTAISIES

- hiérarchisation très marquée
- graisses affirmées
- emploi très fréquent des capitales

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

AXIAL

- harmonie et dynamisme
- message souvent court et impactant
- circuit de lecture simple et direct

UNIVERS

THÉMATIQUES

GUERRE

MORT

ÉCONOMIE

LUTTE

TYPOLOGIE

PROPAGANDE

IMPACT

LISIBILITÉ

- propagande = affiche de propagande
- impact = images fortes et textes accrocheurs
- lisibilité = rationalisation typographique

BUT = concevoir et réaliser des affiches capables d'influencer l'opinion publique

MOYENS = utiliser un ton tragique, lyrique ou pathétique pour susciter des émotions // employer l'apostrophe pour interpeller le spectateur // utiliser la valorisation (= glorification) et l'exagération (= caricature) // concevoir des visuels impactants

INSPIRATIONS = Style suisse (États-Unis) // Débuts du graphisme en France (France) // Modernité en Angleterre (Royaume-Uni) // Constructivisme (URSS) // Réalisme socialiste (URSS)

RAYONNEMENT = Affiches de propagande Guerre Froide

AFFICHISTES = Paul COLIN (France) // Herbert MATTER (Suisse/États-Unis) // Jean CARLU (France/États-Unis) // C. C. BEALL (États-Unis) // B. J. STEINHAEUER (États-Unis) // Ernest HAMLINGFATHER (États-Unis) // ... Mario BORGONI (Italie) // ...

MONDE

Propagande = action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer certaines idées (surtout politiques)

AXE

ALLEMAGNE NAZIE, ITALIE FASCISTE & EMPIRE du JAPON

affiche, HEMI-CH, 1939 affiche, Willi ENGELHARDT, 1939 affiche, Japon, 1941 affiche, Gaston GORDE, 1941 affiche, auteur inconnu, 1942 affiche, Éric CASTEL, 1942 affiche, ERIC, 1943 affiche, anonyme, 1944 affiche, anonyme, 1944

COULEURS
GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES NOIR & BLANC

- aplats et dégradés de couleurs

CONTRASTES

CLAIR/OBSCUR QUANTITÉ CHAUD/FROID

FORMES
STYLISATION & SILHOUETTAGE

RECTANGLE CERCLE TRIANGLE

- formes sans contours
- simplification // stylisation // silhouettage
- jeux fond/formes & pleins/vides

VISUELS
TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION STYLISÉE

- le visuel prime sur le texte
- illustrations peintes
- caricatures stylisées

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES ELZÉVIRS FANTASIES

- hiérarchisation très marquée
- graisses affirmées
- emploi très fréquent des capitales

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ AXIAL

- harmonie et dynamisme
- message souvent court et impactant
- circuit de lecture simple et direct

UNIVERS THÉMATIQUES

GUERRE MORT ÉCONOMIE LUTTE

TYPOLOGIE

PROPAGANDE IMPACT LISIBILITÉ

- propagande = affiche de propagande
- impact = images fortes et textes accrocheurs
- lisibilité = rationalisation typographique

BUT = concevoir et réaliser des affiches capables d'influencer l'opinion publique

MOYENS = utiliser un ton tragique, lyrique ou pathétique pour susciter des émotions // employer l'apostrophe pour interpeller le spectateur // utiliser la valorisation (= glorification) et l'exagération (= caricature) // concevoir des visuels impactants

INSPIRATIONS = Art héroïque (Allemagne) // Romantisme (Allemagne)

RAYONNEMENT = Affiches de propagande Guerre Froide

AFFICHISTES = Ludwig HOHLWEIN (Allemagne) // Willi ENGELHARDT (Allemagne) // Ph. H NOYER (France occupée) // Theo MATEJKO (France occupée) // Gaston GORDE (France occupée) // Éric CASTEL (France occupée) // Roger LEVASSEUR (France occupée) // ERIC (France occupée) // ...

MONDE

Propagande = action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer certaines idées (surtout politiques)

BLOC COMMUNISTE

URSS et pays communistes

affiche, URSS, 1947

affiche, Chine, 1950

affiche, URSS, 1951

affiche, URSS, 1958

affiche, V. VALIKOV, URSS, 1961

affiche, URSS, 1967

affiche, URSS, 1975

affiche, Chine, 1986

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES

NOIR & BLANC

- aplats et dégradés de couleurs

CONTRASTES

CLAIR/OBSCUR

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

FORMES STYLISATION & RÉALISME

RECTANGLE

CERCLE

TRIANGLE

- formes sans contours
- simplification // stylisation // silhouettage
- jeux fond/formes & pleins/vides

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

PHOTOMONTAGE

- le visuel prime sur le texte
- illustrations peintes
- photomontages (parfois)

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

ÉGYPTIENNES

ELZÉVIENS

FANTAISIES

- hiérarchisation très marquée
- graisses affirmées
- emploi très fréquent des capitales

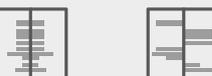
COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

AXIAL

- harmonie et dynamisme
- message souvent court et impactant
- circuit de lecture simple et direct

UNIVERS THÉMATIQUES

POLITIQUE

SPORT

GUERRE

LUTTE

TYPLOGIE

PROPAGANDE

IMPACT

LISIBILITÉ

- propagande = affiche et cinéma
- impact = images fortes
et textes accrocheurs
- lisibilité = rationalisation typographique

BUT = concevoir et réaliser des affiches capables d'influencer l'opinion publique

MOYENS = utiliser un ton tragique, lyrique ou pathétique pour susciter des émotions // employer l'apostrophe pour interpeller le spectateur // utiliser la valorisation (= glorification) et l'exagération (= caricature) // concevoir des visuels impactants

INSPIRATIONS = Réalisme socialiste

RAYONNEMENT = pays du bloc communiste // affiches politiques des partis de gauche (dans le bloc capitaliste)

MONDE

Propagande = action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer certaines idées (surtout politiques)

BLOC CAPITALISTE

ÉTATS-UNIS et pays capitalistes

bande-dessinée, 1947

affiche de film, 1948

affiche, P. DELAGE, 1948

affiche de film, 1949

affiche, Paix & Liberté, 1951

bande-dessinée, 1954

film *Rocky IV*, 1985

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES

NOIR & BLANC

- aplats et dégradés de couleurs

CONTRASTES

CLAIR/OBSCUR

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

FORMES

STYLISATION & BD

RECTANGLE

CERCLE

TRIANGLE

- simplification // stylisation (bande dessinée) // silhouettage
- photographie
- jeux fond/formes & pleins/vides

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

PHOTOGRAPHIE

- le visuel prime sur le texte
- illustrations peintes // photos chocs
- caricatures stylisées

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

OFFSET

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

ELZÉVIRS

FANTAISIES

- hiérarchisation très marquée
- grasses affirmées
- emploi très fréquent des capitales

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

AXIAL

- harmonie et dynamisme
- message souvent court et impactant
- circuit de lecture simple et direct

UNIVERS

THÉMATIQUES

POLITIQUE

SPORT

GUERRE

LUTTE

TYPLOGIE

PROPAGANDE

IMPACT

LISIBILITÉ

- propagande = affiche de propagande
- propagande = affiche, BD et cinéma
- impact = images fortes et textes accrocheurs
- lisibilité = rationalisation typographique

BUT = concevoir et réaliser des affiches capables d'influencer l'opinion publique

MOYENS = utiliser un ton tragique, lyrique ou pathétique pour susciter des émotions // employer l'apostrophe pour interpeller le spectateur // utiliser la valorisation (= glorification) et l'exagération (= caricature) // concevoir des visuels impactants

INSPIRATIONS = Affiches de propagande de la 2e G.M. // Ateliers populaires de mai 68 // Comics (bandes-dessinées américaines) // ...

RAYONNEMENT = Culture populaire (cinéma, bande-dessinée, dessins animés, magazines, ...)

AFFICHISTES & GRAPHISTES = Mouvement Paix et Liberté (France) // P. DELAGE (France) // Magd HÉREST (France) // PIC (France) // Noël FONTANET (France) // John ROMITA Sr. (États-Unis) // Stan LEE (États-Unis) // ARMAN (France) // ...

