

Art Déco 1915-1940

HDA MODERNISME
FICHE////////01

FRANCE puis EUROPE et MONDE ENTIER

mouvement artistique qui s'oppose aux formes naturelles de l'Art Nouveau

nom donné au style lors de l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs à Paris en 1925

premier style à avoir une portée mondiale

théâtre, Auguste PERRET, 1913

fauteuil, Eileen GRAY, 1919

lampe, Pierre CHAREAU, 1923

tabouret, Jules LEULEU, 1925

gratte-ciels, VAN ALEN, 1928 et LAMB, 1930

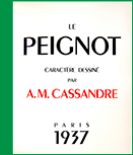
gratte-ciel, HOOD et HARRISON, 1930

affiche, CASSANDRE, 1935

université, Charles HOLDEN, 1937

typographie, CASSANDRE, 1937

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

MATÉRIAUX

RABATTUES

- couleurs des matériaux
- palette réduite

CONTRASTES

MAXIMAL

QUANTITÉ

CLAIR/OBSCUR

QUALITÉ

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- formes et volumes géométriques simples
- formes stylisées (flore, faune, objets, ...)
- inspirations antiques et arts premiers
- formes décoratives (= ornementation)

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

SYMÉTRIQUE

RADIAL

MODULAIRE

- répétition de modules = juxtaposition, superposition et imbrication

TECHNIQUES

SUPPORTS

BRIQUES

BÉTON

BOIS MASSIF

MÉTAL

- architecture = briques, béton
- mobilier = bois massif
- ferronneries = métal

TECHNIQUES

BRIQUES + BÉTON

MARQUETERIE

FER FORGÉ

- architecture = briques + béton
- mobilier = marqueterie
- ferronneries = fer forgé

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART FIGURATIF

- figuration stylisée

TRAITEMENT PLASTIQUE

APLATS

MATÉRIAU BRUT

BOIS LAQUÉ

TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

BIDIMENSIONNEL

TRIDIMENSIONNEL

- décors et lettrages = bidimensionnel mais illusion de volume
- architecture et mobilier = tridimensionnel

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE

VERTICALE

- impression de stabilité

SYSTÈMES DE COMPOSITION

SYMÉTRIQUE

RADIAL

TRIANGULAIRE

MODULAIRE

- retour à la rigueur classique = symétrie
- compositions en «escalier»
- répétition de modules
- rythmes saccadés et vifs = musique des Années folles

UNIVERS

THÉMATIQUES

ORNEMENTATION

NATURE

OBJETS

- ornementation = décor très présent
- nature = flore et faune stylisées
- objets = formes inspirées d'objets

TYPLOGIES

ART TOTAL

ART/ARTISANAT

- art total = architecture, décoration, design de produit, design graphique, mode, ...
- pas de différence entre art et artisanat

BUT = concevoir un art total qui prône un retour à l'ordre et la sobriété

MOYENS = utiliser des formes stylisées et géométrisées // composer ces formes en utilisant la symétrie

INSPIRATIONS = Antiquité égyptienne // Antiquité grecque (ordres classiques) // Art africain (mobilier) // Style Directoire (mobilier) // Style Restauration (mobilier) // Cubisme (= décors géométrisés et stylisés)

OPPOSITIONS = Art Nouveau // Mouvement Moderne (pas d'ornementation) // Style international (pas d'ornementation)

RAYONNEMENT = Mouvement Moderne (formes géométriques) // Style international (formes géométriques)

ARCHITECTES = Auguste PERRET (au début puis adhère au Mouvement moderne) // Eileen GRAY (au début puis adhère)

au Mouvement moderne) // Charles HOLDEN // William VAN ALÉN // William Frederick LAMB // Raymond HOOD // Wallace K. HARRISON

DESIGNERS MOBILIER = Eileen GRAY (au début puis adhère au Mouvement moderne) // Jacques-Émile RUHLMANN // Pierre CHAREAU // Jules LEULEU

DESIGNERS GRAPHIQUES = CASSANDRE // Charles LOUPOT

DESIGNERS DE MODE = Coco CHANEL // Sonia DELAUNAY

PEINTRES = Tamara DE LEMPICKA // Jean DUPAS

SCULPTEURS = François POMPON // Joseph BERNARD // Charles LEMANCEAU

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Mouvement moderne 1920-1940

HDA MODERNISME
FICHE 02

ALLEMAGNE, FRANCE puis EUROPE

courant de l'architecture et du design apparu avec le Bauhaus

caractérisé par un retour au décor minimal, aux lignes géométriques pures et fonctionnelles et à l'emploi de techniques nouvelles

fauteuil, Marcel BREUER, 1925

bâtiment, Walter GROPIUS, 1925-1926

fauteuil, Eileen GRAY, 1926-1930

bâtiment, Erich MENDELSON, 1927-1928

chaise, Ludwig MIES VAN DER ROHE, 1927

villa, Le Corbusier, 1928-1931

villa, Eileen GRAY, 1929

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

- 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

TECHNIQUES SUPPORTS

BÉTON

ACIER

VERRE

- matériaux nouveaux
- architecture = béton, acier, verre
- mobilier = métal, tubes d'acier, cuir

TECHNIQUES

BÉTON ARMÉ

ACIER CINTRÉ

- techniques industrielles
- architecture = béton armé
- mobilier = acier cintré, soudé, ...

REPRÉSENTATIONS TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART ABSTRAIT

- formes abstraites
- aucun décor

TRAITEMENT PLASTIQUE

APLATS

MATÉRIAU BRUT

TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

TRIDIMENSIONNEL

- architecture et mobilier = tridimensionnel

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

HORIZONTALE

VERTICALE

- impression de dynamisme

SYSTÈMES DE COMPOSITION

MODULAIRE

ASYMÉTRIQUE

5 POINTS DE L'ARCHITECTURE MODERNE Le Corbusier

- 1) pilotis = bâtiment surélevé
- 2) plan libre = structure poteaux-dalles qui libère l'espace intérieur
- 3) façade libre = murs légers, peau du bâtiment
- 4) fenêtres en bandeau = laisser entrer la lumière
- 5) toit-terrasse = toit plat

UNIVERS THÉMATIQUES

ANTI-ORNEMENTAT°

INDUSTRIE

RATIONALISME

- ornementation = décor très présent
- nature = flore et faune stylisées
- objets = formes inspirées d'objets

TPOLOGIES

ART TOTAL

FONCTIONNALISME

UNIVERSALISME

- art total = architecture, design de produit, design graphique, mode, ...
- fonctionnalisme = améliorer le quotidien
- universalisme = pas de particularisme historique

BUT = concevoir une architecture nouvelle en rupture avec le passé

MOYENS = utiliser des formes simples dénuées de particularismes historiques // rejeter tout décor // avoir recours aux technologies industrielles et à la standardisation // utiliser des matériaux nouveaux (béton et acier) // rationaliser les formes architecturales // appliquer les cinq points de l'architecture moderne (cf : SYSTÈMES DE COMPOSITION)

INSPIRATIONS = Deutscher Werkbund // De Stijl // Constructivisme // Bauhaus // Cubisme (= formes géométriques) // Purisme

OPPOSITIONS = Néo-classicisme // Art Nouveau // Art Déco (trop d'ornementation)

RAYONNEMENT = Style international

ARCHITECTES = Le Corbusier // Walter GROPIUS // Erich MENDELSON // Ludwig MIES VAN DER ROHE // Jacobus Johannes Pieter OUD // Auguste PERRET // Eileen GRAY

DESIGNERS MOBILIER = Marcel BREUER // Ludwig MIES VAN DER ROHE // Charlotte PERRIAND // Eileen GRAY // Jean PROUVÉ

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Art concret 1930-1970

HDA MODERNISME
FICHE////////03

PAYS-BAS, SUISSE et MONDE ENTIER

mouvement artistique basé sur les lignes, les surfaces et les couleurs fondé par Theo VAN DOESBURG en 1930

manifeste de l'Art Concret (1930)

1° L'Art est universel.

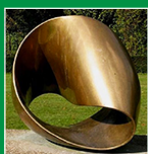
2° L'œuvre d'art doit être entièrement conçue et formée par l'esprit avant son exécution. Elle ne doit rien recevoir des données formelles de la nature, ni de la sensualité, ni de la sentimentalité. Nous voulons exclure le lyrisme, le dramatiser, le symbolisme, etc.

3° Le tableau doit être entièrement construit avec des éléments purement plastiques, c'est-à-dire plans et couleurs. Un élément pictural n'a pas d'autre signification que «lui-même» en conséquence le tableau n'a pas d'autre signification que «lui-même».

4° La construction du tableau, aussi bien que ses éléments, doit être simple et contrôlable visuellement.

5° La technique doit être mécanique c'est-à-dire exacte, anti-impressionniste.

6° Effort pour la clarté absolue.

sculpture, Max BILL, 1935

tableau, Max BILL, 1938

tableau, Max BILL, 1942

tableau, Otto GUSTAF CARL-SUND, 1953

sculpture, Lygia CLARK, 1960

tableau, Jeffrey STEELE, 1964

sculpture, Max BILL, 1966

COULEURS

GAMME COLORÉE
PEINTURE

COULEURS FOND.

NOIR & BLANC

- aplats

CONTRASTES

PEINTURE

MAXIMAL CH./FROID

- aplats juxtaposés

SCULPTURE

COULEURS MÉTALLISÉES

- matériau brut

SCULPTURE

PLEINS/VIDES

- contraste pleins/vides

FORMES et/ou VOLUMES

TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

- formes géom. simples

SCULPTURE

- volumes courbes, souples, géom., ouverts

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

GRILLES MATHÉMATIQUES

- répétition de modules = juxtaposition, superposition et imbrication

TECHNIQUES

SUPPORTS

PEINTURE

TOILE TENDUE
- toile sur châssis

SCULPTURE

MÉTAUX
- métaux bruts

TECHNIQUES

PEINTURE

PEINTURE PEINTURE
- peinture en tubes = acrylique, gouaches ou peinture à l'huile

SCULPTURE

MOULAGE
- moulage = bronze, métaux bruts

REPRÉSENTATIONS

TYPES DE REPRÉSENTATIONS

- art concret (mais formes abstraites)

TRAITEMENT PLASTIQUE TRAITEMENT DE L'ESPACE

PEINTURE

APLATS

TEXTURE

SCULPTURE

MATÉRIAU

TEXTURE

PEINTURE

BIDIMENSIONNEL

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE

EN SPIRALE

OBLIQUE

- compositions dynamiques

SYSTÈMES DE COMPOSITION

GRILLES MATHÉMATIQUES

- grille mathématique

CIRCULAIRE

CADRAGES

PEINTURE

PLEIN CADRE

HORS-CHAMP

- hors-champ = dynamisme

UNIVERS

THÉMATIQUES

PERFECTIONNISME

ANTI-

ANTI-

- perfectionnisme = compositions mathématiques

- anti-figuration = formes abstraites

- anti-abstraction = aucune signification

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE

PEINTURE CONCRÈTE

SCULPTURE

RONDE-BOSSE

- ronde-bosse = sculpture en 3D

BUT = concevoir un art du concret en opposition à l'art figuratif et à l'art abstrait

MOYENS = utiliser la pensée mathématique comme moyen d'atteindre ces objectifs (méthode de construction, relations numériques exactes ou déduites d'un module originel, ...)

INSPIRATIONS = Néoplasticisme // Suprématisme

OPPOSITIONS = Art figuratif // Art abstrait

RAYONNEMENT = Style suisse // Style international // Minimalisme

ARTISTES = Theo VAN DOESBURG // Jean HÉLION // Otto CARLSUND // Léon TUTUNDJIAN // Marcel WANTZ // Groupe Allianz (Suisse) // Leo LEUPPI // Max BILL // Gottfried HONEGGER // Aurélie NEMOURS // Movimento Arte Concreta (Italie)

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Style international 1940-1980

HDA MODERNISME
FICHE/////////04

ÉTATS-UNIS puis MONDE

courant de l'architecture et du design, prolongement du Mouvement moderne
d'abord aux États-Unis puis s'étendant au monde entier

maison, Marcel BREUER,
1947-1948

immeuble, Le Corbusier,
1947-1952

chaise, Jean
PROUVÉ, 1950

maison, Ludwig MIES VAN DER
ROHE, 1951

église, Le Corbusier, 1953

fauteuil, Charles
& Ray EAMES,
1956

musée, Marcel
BREUER, 1966

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

- couleurs des matériaux
- peu ou pas de couleurs

+

MATÉRIAUX

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

TECHNIQUES SUPPORTS

- architecture = béton, acier, verre
- mobilier = tubes d'acier, bois multiplis, cuir, plastique

TECHNIQUES

- techniques industrielles
- architecture = béton armé
- mobilier = acier cintré, bois cintré, plastique moulé, ...

REPRÉSENTATIONS TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART ABSTRAIT

- formes abstraites
- aucun décor

TRAITEMENT PLASTIQUE

APLATS

MATÉRIAU
BRUT

TEXTURE
LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

TRIDIMENSIONNEL

- architecture et mobilier = tridimensionnel

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

- HORIZONTALE
- VERTICALE
- impression de dynamisme

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- MODULAIRE
- ASYMÉTRIQUE

5 POINTS DE L'ARCHITECTURE MODERNE Le Corbusier

- 1) pilotis = bâtiment surélevé
- 2) plan libre = structure poteaux-dalles qui libère l'espace intérieur
- 3) façade libre = murs légers, peau du bâtiment
- 4) fenêtres en bandeau = laisser entrer la lumière
- 5) toit-terrasse = toit plat

UNIVERS THÉMATIQUES

- ANTI-ORNEMENTAT^o
- INDUSTRIE
- RATIONALISME
- ornementation = décor très présent
- nature = flore et faune stylisées
- objets = formes inspirées d'objets

TYPLOGIES

- ART TOTAL
- FONCTIONNALISME
- UNIVERSALISME
- art total = architecture, design de produit, design graphique, mode, ...
- fonctionnalisme = améliorer le quotidien
- universalisme = pas de particularisme historique

BUT = concevoir une architecture nouvelle en rupture avec le passé

MOYENS = utiliser des formes simples dénuées de particularismes historiques // rejeter tout décor // avoir recours aux technologies industrielles et à la standardisation // utiliser des matériaux nouveaux (béton et acier) // rationaliser les formes architecturales // appliquer les cinq points de l'architecture moderne (cf : SYSTÈMES DE COMPOSITION)

INSPIRATIONS = Bauhaus // Mouvement moderne

OPPOSITIONS = Néo-classicisme // Postmodernisme // Déconstructivisme

ARCHITECTES = Le Corbusier // Walter GROPIUS // Ludwig MIES VAN DER ROHE // Pietro BELLUSCHI // Marcel BREUER

DESIGNERS MOBILIER = Le Corbusier // Marcel BREUER // Ludwig MIES VAN DER ROHE // Charlotte PERRIAND // Eileen GRAY // Jean PROUVÉ // Isamu NOGUCHI // Charles et Ray EAMES // ...

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Minimalisme 1960-...

HDA MODERNISME
FICHE 05

MONDE

art abstrait dénué de symbolique et de sentiments

peinture, Ad REINHARDT, 1964

sculpture, Donald JUDD, 1965

sculpture, Robert MORRIS, 1965

sculpture, Richard SERRA, 1972

sculpture, Robert MORRIS, 1972

sculpture, Carl ANDRE, 1977

sculpture, Albert HIRSCH, 1994

COULEURS GAMME COLORÉE PEINTURE

PURES & RABATTUES

NOIR & BLANC

- aplats
- palette réduite = 2 ou 3 couleurs

CONTRASTES PEINTURE

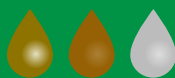

MAXIMAL

QUALITÉ

- aplats juxtaposés

SCULPTURE

COULEURS MATÉRIAUX

- matériaux simples et bruts = cuivre poli, acier, verre, béton, bois

SCULPTURE

PLEINS/VIDES

- contraste pleins/vides

FORMES et/ou VOLUMES TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

PEINTURE

- formes basiques = ligne, rectangle

SCULPTURE

- volumes géométriques simples
- formes épurées = modules, formes

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

GRILLES MATHÉMATIQUES

- agencements mathématiques

TECHNIQUES

SUPPORTS

PEINTURE

TOILE TENDUE

- toile sur châssis

SCULPTURE

MÉTAUX

- matériaux bruts = cuivre poli, acier, verre, béton, bois

TECHNIQUES

PEINTURE

- peinture en tubes = acrylique, peinture à l'huile

SCULPTURE

- moulage = béton
- découpe = métaux et bois
- soudure = métaux

REPRÉSENTATIONS TYPES DE REPRÉSENTATIONS

- art abstrait

TRAITEMENT PLASTIQUE

PEINTURE

APLATS LARGES

TEXTURE LISSE

SCULPTURE

MATÉRIAU BRUT

TEXTURE LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

PEINTURE

BIDIMENSIONNEL

SCULPTURE

TRIDIMENSIONNEL

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE

HORIZONTALE

EN SPIRALE

- compositions dynamiques

SYSTÈMES DE COMPOSITION

GRILLES MATHÉMATIQUES

MODULAIRE

- grille mathématique modulaire

CADRAGES

PEINTURE

PLEIN CADRE

HORS-CHAMP

- plein cadre = stabilité
- hors-champ = dynamisme

UNIVERS THÉMATIQUES

ANTI-FIGURATION

PERFECTIONNISME

PERCEPTION

- anti-figuration = formes abstraites
- perfectionnisme = compositions mathématiques
- perception = jouer avec la perception du spectateur

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE

PEINTURE ABSTRAITE

SCULPTURE

RONDE-BOSSE

INSTALLATION

- ronde-bosse = sculpture en 3D
- installation = circulation du spectateur

BUT = concevoir un art abstrait dénué de symbolique et de sentiments

MOYENS = utiliser des formes et des volumes géométriques simples // utiliser une palette réduite de couleurs // utiliser des matériaux simples // utiliser un minimum de signifiants (couleurs, formes, matériaux, ...) // jouer sur la perception des objets et leur rapport à l'espace

INSPIRATIONS = Suprématisme // Mies VAN DER ROHE = «less is more» // Ad REINHARDT (précurseur)

OPPOSITIONS = Expressionnisme abstrait // Pop Art

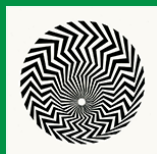
ARTISTES = Ad REINHARDT (peinture) = précurseur // Franck STELLA (peinture) // Donald JUDD (sculpture) // Carl ANDRE (sculpture) // Richard SERRA (sculpture) // Robert MORRIS (sculpture) // Albert HIRSCH (sculpture) // ...

Op-cinétique Art 1960-...

HDA MODERNISME
FICHE////////06

FRANCE puis EUROPE et MONDE ENTIER

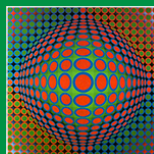
pratiques et recherches artistiques faites à partir des années 60
art abstrait qui exploite la faillibilité de l'œil humain

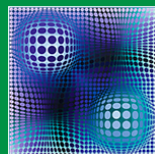
peinture, Bridget RILEY, 1962

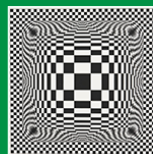
sérigraphie, Bridget RILEY, 1965

peinture, Victor VASARELY, 1968

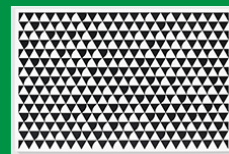
peinture, Victor VASARELY, 1973

sérigraphie, Victor VASARELY, 1974-1979

peinture, Daniel BUREN, 1989

peinture, Bridget RILEY, 2015

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

PURES & RABATTUES

- aplats
- palette réduite

CONTRASTES

MAXIMAL

COMPLÉMENTAIRES

QUALITÉ

- aplats juxtaposés
- impression de lumière

FORMES et/ou VOLUMES TYPES DE FORMES et/ou VOLUMES

- formes géométriques simples

AGENCEMENTS DE FORMES et/ou VOLUMES

- répétition de modules = juxtaposition, superposition et imbrication

TECHNIQUES SUPPORTS

TOILE TENDUE
SUR CHÂSSIS

PAPIER

PANNEAU
DE BOIS

TECHNIQUES

PEINTURE
EN TUBE

PEINTURE
D'ATELIER

SÉRIGRAPHIE

- sérigraphie = reproduction en série

REPRÉSENTATIONS TYPES DE REPRÉSENTATIONS

ART ABSTRAIT

TRAITEMENT PLASTIQUE

APLATS
LARGES

TEXTURE
LISSE

TRAITEMENT DE L'ESPACE

BIDIMENSIONNEL

- bidimensionnel mais illusion de volume

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

EN SPIRALE

VERTICALE

HORIZONTALE

- compositions dynamiques
- impression de mouvement

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

MODULAIRE

RADIAL

DÉFORMATION

- grille mathématique modulaire
- déformations = renflement, ondulation, brisures, ...

CADRAGES

PLEIN CADRE

- plein cadre = stabilité des compositions

UNIVERS THÉMATIQUES

PERCEPTION

PERFECTIONNISME

ANTI-FIGURATION

- perception = jouer avec la perception et les sensations du spectateur (lumière, volumes, mouvement, vibrations)
- perfectionnisme = compositions mathématiques
- anti-figuration = formes abstraites

TYPES D'ŒUVRES

PEINTURE
ABSTRAITE

- souvent réalisée en de nombreux exemplaires appelés multiples par VASARELY

BUT = concevoir un art abstrait qui exploite la faillibilité de l'œil humain

MOYENS = jouer sur les effets des couleurs et des formes // utiliser des illusions optiques (impression de volume, de lumière et de mouvement) // utiliser des jeux optiques (impression de vibration, sensation de vertige)

INSPIRATIONS = théories visuelles de KANDINSKY (cf : Bauhaus) // Laszlo MOHOLY-NAGY (cf : Bauhaus) // Josef ALBERS (cf : Bauhaus) // Theo VAN DOESBURG (cf : De Stijl)

OPPOSITIONS = Art figuratif // Pop Art

RAYONNEMENT = culture Pop des années 60 // Style international // ...

ARTISTES = Bridget RILEY // Victor VASARELY // Larry POONS // Daniel BUREN // ...

NOTES

Modernisme en Hongrie 1923-1939

HDG MODERNISME
FICHE//////01.A

HONGRIE

premiers modernistes hongrois

Vilmos HUSZÁR (1884-1960)

peintre & graphiste

style graphique inspiré par le mouvement De Stijl avec qui il a collaboré

couverture,
1917

monogramme, 1923

logo, 1926

affiche, 1929

couverture, 1929

chaise-toilettes pour enfants,
1945

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS PRIMAIRES
- aplats de couleurs

CONTRASTES

QUANTITÉ QUALITÉ CHAUD/FROID MAXIMAL

FORMES

VOCABULAIRE FORMEL ÉLÉMENTAIRE

RECTANGLE LIGNE TRIANGLE
- modules typographiques
- filets des textes
- éléments d'illustration

ORTHOGONALITÉ

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

- orthogonalité // superposition
- simplification // géométrisation

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

SÉRIGRAPHIE

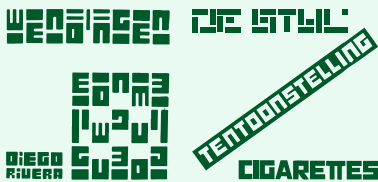
TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

- géométriques // anguleuses // minima-
listes
- graisse importante // contrastes marqués
- hiérarchisation marquée
- chasse quasi constante // modules

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ MODULAIRE AXIAL

- orthogonalité
- compositions dynamiques
- ordonnées et structurées

UNIVERS

THÉMATIQUES

VILLE

INDUSTRIE

ANTI-GUERRE

- exaltation du monde moderne
- utopie

TPOLOGIE

ART TOTAL

ART FONCTIONNEL

UNIVERSALISME

- art total = dans tous les domaines
- art fonctionnel = améliorer le quotidien
- universalisme = en finir avec les particu-
larismes

BUT = construire une société nouvelle en se débarrassant des particularismes culturels et nationaux

MOYENS = utiliser le vocabulaire graphique mis en place par le mouvement De Stijl

INSPIRATIONS = Néoplasticisme // De Stijl // Théosophie // Symbolisme // Constructivisme russe

OPPOSITIONS = Art académique // Art nouveau (formes naturelles) // Art déco (trop décoratif)

RAYONNEMENT = Bauhaus // Style suisse // Modernisme // ...

NOTES

Modernisme en Hongrie 1923-1939

HDG MODERNISME
FICHE////01.B

HONGRIE

premiers modernistes hongrois

Lajos KASSÁK (1887-1967)

ouvrier métallurgiste puis artiste autodidacte

en contact avec les futuristes, dadaïstes, constructivistes, De Stijl et le Bauhaus

couverture 1923

couverture, 1923

couverture, 1923

illustration,
1924

couverture, 1924

couverture, 1924

affiche, 1928

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS PURES

NOIR & BLANC

- aplats de noir et de couleurs pures

CONTRASTES

QUANTITÉ

MAXIMAL

FORMES

FORMES GÉOMÉTRIQUES ÉLÉMENTAIRES

CARRÉ

CERCLE

LIGNE

TRIANGLE

- modules typographiques
- filets des textes
- éléments d'illustration

ORTHOGONALITÉ

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
ABSTRAITE

PHOTOMONTAGE

PHOTOGRAPHIE

- simplification // géométrisation
- photomontage = inspiré du Construct.

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

SÉRIGRAPHIE

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

DIDOTS

ELZÉVIRS

EXEMPLES

- géométriques // anguleuses // minima-
listes
- graisse importante // contrastes marqués
- hiérarchisation marquée
- compositions orthogonales

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

AXIAL

MODULAIRE

À GRILLE

- orthogonalité
- compositions dynamiques
- ordonnées et structurées

UNIVERS

THÉMATIQUES

VILLE

INDUSTRIE

ANTI-GUERRE

- exaltation du monde moderne
- utopie // engagement social

TYPLOGIE

COMMUNISME

ANTI-NAZISME

PACIFISME

- communisme = fonde les revues A Tett («
L'Action ») en 1915,
Ma (« Aujourd'hui ») en 1916
et Munka (« Travail ») en 1926
- anti-nazi et anti-fasciste
- pacifiste = sa revue A Tett (« L'Action »)
sera censurée puis interdite pour pacifisme

BUT = promouvoir la pensée communiste, pacifiste et internationaliste

MOYENS = faire la synthèse de tous les mouvements d'avant-garde

INSPIRATIONS = Futurisme // Dada // De Stijl // Constructivisme // Bauhaus

OPPOSITIONS = Art académique // Art nouveau (formes naturelles) // Art déco (trop décoratif)

RAYONNEMENT = Bauhaus // Style suisse // Modernisme // ...

NOTES

[illegible]

Presse magazine & photographie 1924-1972

MAGAZINE = nouveau type de support imprimé apparu dans les années 20

HDG MODERNISME
FICHE/////02.A

AIZ, 1931

VU, 1934

LIFE, 1936

URSS en Construction, 1936

URSS en Construction, 1936

AIZ, 1938

VU, 1940

LIFE, 1952

HARPER'S BAZAAR, 1958

LIFE, 1969

POURQUOI SE DÉVELOPPE-T-IL ?

- le public veut se divertir après la Première Guerre Mondiale
- >> succès du cinéma (Hollywood)
- >> sports, spectacles, ...
- >> public friand d'images photographiques
- la publicité se développe
- = entrées d'argent : permet aux entreprises de presse d'innover
- les classes moyennes ont de plus en plus de moyens

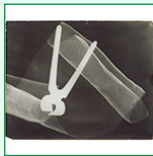
COMMENT SE DÉVELOPPE-T-IL ?

- c'est un média de niche (spécialisé)
- = s'adresse à un public précis ≠ quotidiens généralistes
- s'appuie sur des reportages mêlant textes et images
- = sort le lecteur de son quotidien, lui donne du rêve

même la crise de 1929 ne freine pas l'ascension des magazines

Rodchenko, 1920

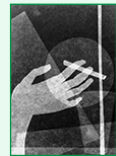
El Lissitzky, 1920

Rodchenko, 1925

Thérèse Bonney, 1927

Oskar Nerlinger, 1928

Cartier-Bresson, 1934

Robert Capa, 1936

Grete Stern, 1950

UTILISE LA PHOTOGRAPHIE

photographie expérimentale = INFORMER

- repousse les limites = Man Ray, ...
- recherche d'abstraction = Surréalisme : Aurel Bauh, Germaine Krull, ...
- utilisation du photomontage = Moholy-Nagy, Umbo, El Lissitzky et Rodtchenko

photographie documentaire = INFORMER

- photojournalisme = Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, ...
- les photographes adoptent un point de vue social
- représentent la réalité dans son plus simple appareil

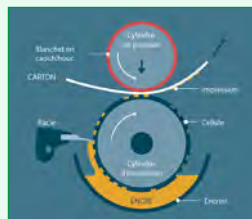
photographie d'illustration = FAIRE VENDRE

- publicités pour les magazines = André Papillon, Lucien Lorelle, Ergy Landau, ...
- photographie de modes = Diane Arbus, Hans Namuth, Richard Avedon, ...

UTILISE L'HÉLIOGRAVURE

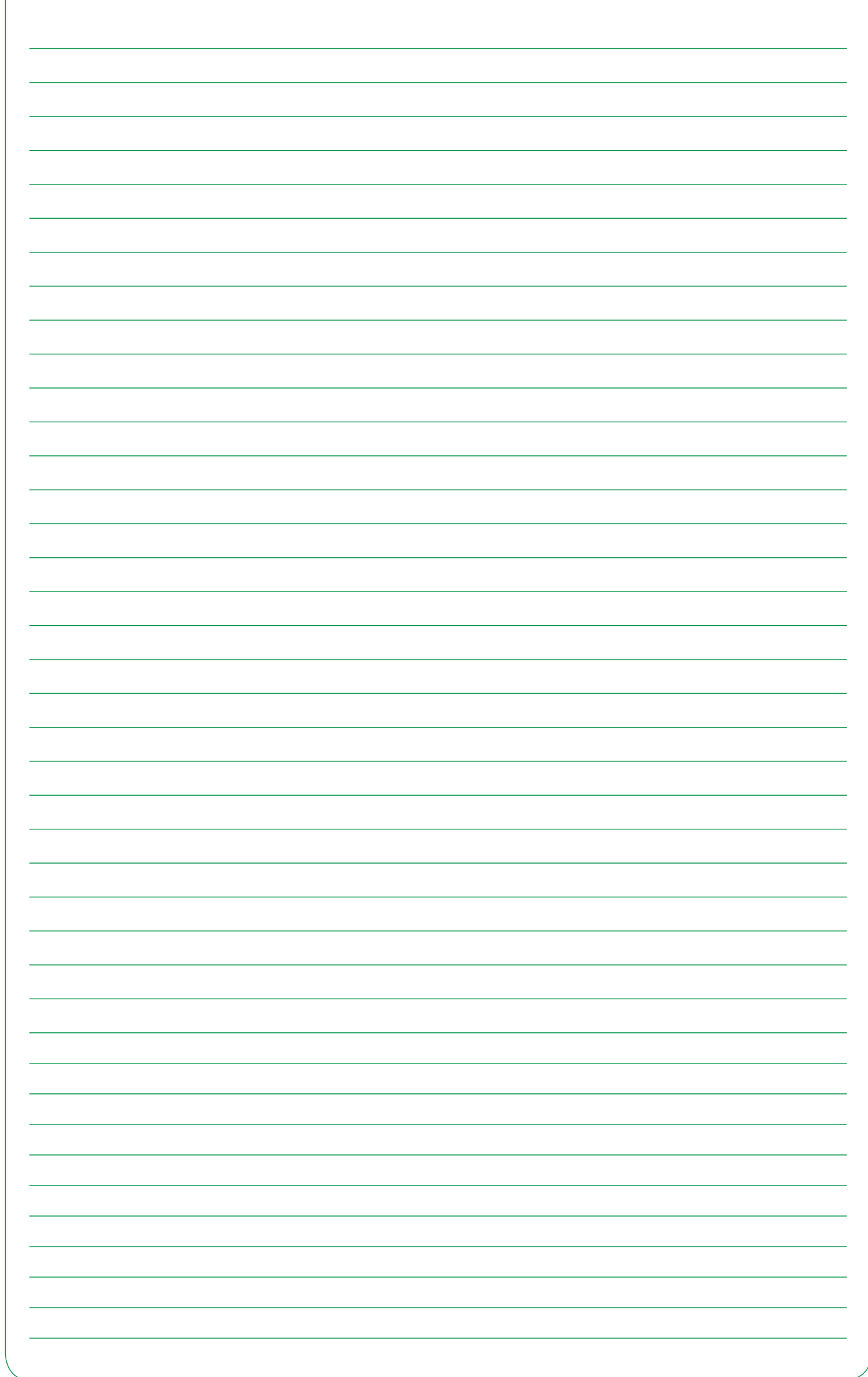
procédé d'impression en creux
par rapport aux procédés en relief :

- meilleur rendement
- = plus rapide et plus de tirages possibles
- rendu de meilleure qualité
- = rendu photographique

héliogravure schéma

NOTES

magazine A-I-Z (1924-1938) *Arbeiter-Illustrierte-Zeitung*

ALLEMAGNE

graphiste : John HEARTFIELD

hebdomadaire du Parti Communiste allemand

pages intérieures, 1931

couverture, 1931

couverture, 1932

couverture, 1933

couverture, 1934

couverture, 1934

couverture, 1938

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

- images + textes en noir & blanc
- gamme colorée restreinte

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

RECTANGLE

TRIANGLE

TRAPÈZE

- blocs de textes = rectangles + triangles
- images = rectangles + trapèzes

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE

PHOTOMONTAGE

- photographie = mises en scène héroïques
- photomontage = exagération (caricature)
- // humour (dérision) // sémantique (sens)

TECHNIQUES D'IMPRESSION

HÉLIOGRAVURE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

- textes hiérarchisés
- blocs de textes justifiés

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

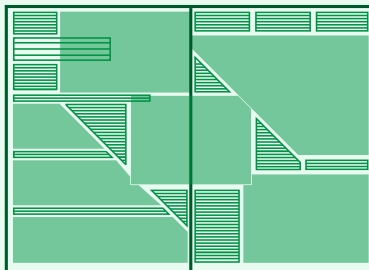
À GRILLE

MODULAIRE

ASYMÉTRIQUE

- mises en page dynamiques
- = occupent toute la double-page
- visuel prédominant par rapport aux textes
- couverture = hiérarchie marquée

UNIVERS THÉMATIQUES

POLITIQUE

HUMOUR/DÉRISION

- politique = communisme
- humour/dérision = critique du pouvoir, des mensonges et incohérences d'Hitler

TYPOLOGIE

COMMUNISME

ANTI-NAZISME

SOLIDARITÉ

- propagande communiste = magazine du Parti Communiste allemand
- anti-nazi = critique d'Hitler

BUT = informer le public sur les conflits et les mensonges du pouvoir

MOYENS = utiliser le photomontage (satire, caricature et humour) // réaliser des visuels chocs

INSPIRATIONS = Constructivisme russe // Bauhaus

RAYONNEMENT = Presse de gauche

NOTES

[illegible]

magazine VU (1928-1940)

FRANCE

directeur artistique : Alexander LIBERMAN
hebdomadaire d'information illustré

couverture, 1932

couverture, 1934

couverture, 1934

pages intérieures, 1935

couverture, 1936

pages intérieures, 1936

couverture, 1940

couverture, 1940

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS PRIMAIRES

- images + textes en noir & blanc
- photos colorisées en couverture

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

QUANTITÉ

FORMES FORMES RECTANGULAIRES

RECTANGLE

- blocs de textes = rectangles
- images = rectangles

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE

PHOTOMONTAGE

AÉROGRAPHE

- photographie = photo-reportages (Henri CARTIER-BRESSON, Robert CAPA, Man RAY, ...)
- photomontage en couverture = exagération // dramaturgie
- aérographe = retouches photo + couleurs
- images spectaculaires

TECHNIQUES D'IMPRESSION

HÉLIOGRAVURE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

- emploi très fréquent de la Futura
- textes hiérarchisés
- blocs de textes justifiés

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

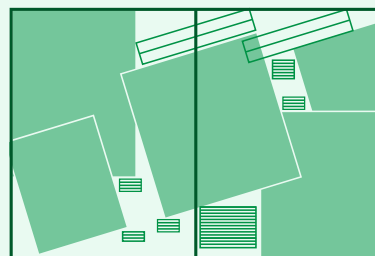
À GRILLE

MODULAIRE

ASYMÉTRIQUE

- mises en page dynamiques
- = occupent toute la double-page
- visuel prédominant par rapport aux textes
- couverture = titre + accroche

UNIVERS THÉMATIQUES

POLITIQUE

GUERRE

MODE

- grande diversité de sujets = mode // humeur // société // politique // reportage (de guerre notamment)
- images spectaculaires

TYPOLOGIE

PHOTO-REPORTAGE

- photo-reportage = mise en image de l'actualité

BUT = informer et divertir le public

MOYENS = utiliser la photographie (images chocs et spectaculaires) // dynamiser les mises en pages

INSPIRATIONS = Dada // Constructivisme // a travaillé avec CASSANDRE // László MOHOLY-NAGY

RAYONNEMENT = magazine LIFE // magazine VOGUE

NOTES

magazine *URSS en Construction* (1931-1941)

RUSSIE

graphistes : Aleksandr RODTCHENKO, Varvara STEPANOVA & EL LISSITSKY
magazine de propagande communiste

pages intérieures, 1933

couverture, 1936

couverture, 1936

pages intérieures, 1936

pages int.+ cahier détachable, 1936

pages intérieures, 1936

couverture, 1940

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FONDAMENTALES

- textes en noir & blanc
- images monochromes ou N&B

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

QUANTITÉ

QUALITÉ

CHAUD/FROID

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

RECTANGLE

CERCLE

- blocs de textes = rectangles
- images = cercles + rectangles
- illustrations stylisées

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE

PHOTOMONTAGE

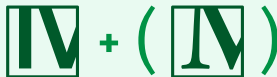
- photographie = photo-reportages
- photomontage = exagération // propagande
- images spectaculaires

TECHNIQUES D'IMPRESSION

HÉLIOGRAVURE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

ELZÉVIROS

EXEMPLES

- peu de textes // visuels prédominants
- blocs de textes justifiés
- hiérarchie marquée

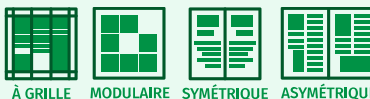
COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

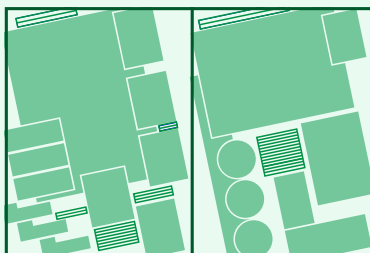

À GRILLE

MODULAIRE

SYMÉTRIQUE

ASYMÉTRIQUE

- mises en page dynamiques
- = occupent toute la double-page
- visuel prédominant par rapport aux textes
- couverture = titre + visuel fort

UNIVERS THÉMATIQUES

POLITIQUE

INDUSTRIE

TRANSPORTS

- politique = communisme
- industrie
- transports

TYPLOGIE

COMMUNISME

INTERNATIONALISME

- propagande communiste
- internationalisme = édité en 5 langues (russe, allemand, français, anglais et espagnol)

BUT = concevoir un magazine de propagande internationale pour promouvoir le modèle soviétique

MOYENS = produire des objets graphiques spectaculaires (grands formats, très beaux papiers, cahiers de tailles différentes encartés) // rien n'est trop beau pour montrer la force et la puissance du modèle socialiste

INSPIRATIONS = Constructivisme

RAYONNEMENT = Presse de gauche

NOTES

magazine *HARPER'S BAZAAR* (1867-...)

ÉTATS-UNIS

directeur artistique de 1934 à 1958 : Alexey BRODOVITCH
magazine féminin de mode

pages intérieures, 1936

pages intérieures, 1936

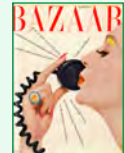
pages intérieures, 1936

pages intérieures, 1936

pages intérieures, 1936

couverture, 1958

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FONDAMENTALES

- noir & blanc au début
- puis couleurs (photos colorisées)

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

FORMES FORMES SIMPLIFIÉES & STYLISÉES

RECTANGLE

TRAPÈZE

ASSEMBLAGES

- blocs et habillages de textes = inspirés de photographies
- images = expérimentations et stylisation

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE

- photographie =
- expérimentale (cadrage, point de vue, flou)
- photographie de mode (mouvement, sublimation du vêtement)
- photo-reportage (Henri CARTIER-BRESSON, Bill BRANDT, Lisette MODEL, ...)
- a lancé la carrière de grands photographes = Diane ARBUS, Hans NAMUTH, Richard AVEDON

TECHNIQUES D'IMPRESSION

HÉLIOGRAVURE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

DIDOTS

ANTIQUES

EXEMPLES

- palette typographique utilisant principalement les Didots = caractéristique de la presse de mode encore aujourd'hui
- rapport subtil entre visuels et typographie

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

MODULAIRE

ASYMÉTRIQUE

- mises en page dynamiques
- = contraste fond/formes // pleins/vides
- correspondance formelle entre le visuel et les habillages de textes = formes des

UNIVERS THÉMATIQUES

MODE

COSMÉTIQUE

OBJETS

PHOTO-REPORTAGE

- femme = cible du magazine
- mode = vendre des vêtements
- beauté = vendre des cosmétiques
- photo-reportage = mise en image de l'actualité

TPOLOGIE

PRESSE FÉMININE

- presse de mode = met en place tout le vocabulaire esthétique qui caractérise la presse de mode

BUT = traduire les innovations de l'art moderne dans le domaine de la communication visuelle

MOYENS = utiliser la photographie de façon spectaculaire // donner un rythme narratif s'inspirant du cinéma

INSPIRATIONS = Avant-gardes artistiques et graphiques dans leur ensemble

RAYONNEMENT = Presse féminine dans son ensemble

NOTES

[illegible]

magazine *LIFE* (1936-1972)

ÉTATS-UNIS

directeur artistique : Howard K. RICHMOND
magazine hebdomadaire de nouvelles

couverture, 1936

couverture, 1938

couverture, 1944

pages intérieures, 1949

couverture, 1949

couverture, 1952

pages intérieures, 1955

couverture, 1969

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

- couverture = visuel N&B (à partir des années 60) + tétière et bandeau rouges
- intérieur = noir & blanc

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

QUANTITÉ

FORMES FORMES RECTANGULAIRES

RECTANGLE

- blocs de textes
- formes des images

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE

- photographie = photo-reportages (Alfred EISENSTAEDT, Margaret BOURKE-WHITE, Robert CAPA, Lee MILLER, ...)
- aucun photomontage
- images spectaculaires

TECHNIQUES D'IMPRESSION

HÉLIOGRAVURE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

- typographies Antiques
- tétière = impact et lisibilité (imitée par Picture Post en G-B et Paris Match en Fce)

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

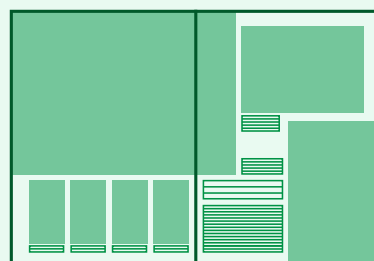
À GRILLE

MODULAIRE

ASYMÉTRIQUE

- mises en page dynamiques = occupent toute la double-page
- visuel prédominant par rapport aux textes
- couverture = titre + visuel fort

UNIVERS THÉMATIQUES

POLITIQUE

GUERRE

MODE

PROGRÈS

- grande diversité de sujets = mode // humeur // société // politique // reportage (de guerre notamment)
- foi dans le progrès technologique
- images spectaculaires

TYPOLOGIE

CAPITALISME

PHOTO-REPORTAGE

- propagande capitaliste = patriotisme et promotion du modèle américain
- photo-reportage = mise en image de l'actualité

BUT = promouvoir la vision américaine du monde tout en informant et divertissant le public

MOYENS = utiliser la photographie (images chocs et spectaculaires) // dynamiser les mises en pages

INSPIRATIONS = magazine VU

RAYONNEMENT = Picture Post (Grande-Bretagne) // Paris Match (France) // ...

NOTES

Nouvelle typographie 1925-1940

HDG MODERNISME
FICHE////03.A

ALLEMAGNE puis MONDE

style graphique du Bauhaus qui deviendra une forme du Style International après la 2e G.M.

THÉORISATION 1925-1928

Jan TSCHICHOLD (1902-1974)

typographe, dessinateur de caractères, maquettiste, enseignant et écrivain

Elementare Typographie, 1925

Die neue Typographie, 1928

= manifeste pour la modernité typographique

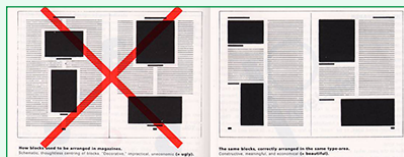
Elementare
Typographie,
1925

Die neue
Typographie,
1928

Die neue Typographie, 1928

Die neue Typographie, extrait, 1928

Die neue Typographie,
publicité, 1928

COULEURS GAMME COLORÉE

- aplats de noir ou de couleurs pures

CONTRASTES

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

- usage exclusif des caractères antiques
- recherche de contrastes dynamiques
- peu de variété de corps et de graisses
- approche rationnelle et objective du contenu textuel

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES ÉLÉMENTAIRES

- formes des visuels // filets de textes
- aucun ornement // aucun décor

ORTHOGONALITÉ

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTOMONTAGE

PHOTOGRAPHIE

- utilisation de la photographie plutôt que de l'illustration

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

AXIAL

À GRILLE

ASYMÉTRIQUE

- composition asymétrique
- approche rationnelle et objective du contenu textuel
- recherche de contrastes dynamiques dans la mise en page
- standardisation des formats de papier

UNIVERS THÉMATIQUES

LISIBILITÉ

DYNAMISME

TYPOLOGIE

FONCTIONNALISME

UNIVERSALISME

- fonctionnalisme = redéfinition du rôle du graphiste qui devient un ingénieur visuel
- universalisme =
- >> compréhensible par tous
- >> sans relation avec un style national

BUT = construire une société nouvelle en se débarrassant des particularismes culturels et nationaux

MOYENS = adopter une approche rationnelle et objective du contenu textuel et visuel

INSPIRATIONS = Avant-gardes // Bauhaus

OPPOSITIONS = Styles nationaux

RAYONNEMENT = Style suisse // Modernisme // Style international // Néo-modernisme

NOTES

Nouvelle typographie 1925-1940

HDG MODERNISME
FICHE/////03.B

ALLEMAGNE puis MONDE

style graphique du Bauhaus qui deviendra une forme du Style International après la 2e G.M.

DIFFUSION 1927-...

Paul RENNER (1878-1956)

typographe, graphiste et dessinateur de caractères

la Futura, 1927

typographie créée pour la fonderie Bauer

= la Nouvelle Typographie sort du cercle des avant-gardes et entre dans le monde de la typographie industrielle

publicité, 1927

affiche, 1927

publicité, 1927

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789? ! & %

CARACTÉRISTIQUES & CONSTRUCTION GÉOMÉTRIE VISUELLE

O O G S U
A E F H I

correction optique traditionnelle
- légers pleins et déliés
- formes pas totalement géométriques

SYMÉTRIE

A O M W
p q b d

HORIZONTALES & VERTICALES

B D E F H I K L N P R T

OBLIQUES

G S e & 4 7

- terminaisons obliques de certaines lettres
- construction diagonale de certains signes

ANGLES

A M N

- angles aigus pour certaines lettres
- dépassent des lignes de pied et de capitale

COMBINAISONS

l + n = h

PROLONGEMENTS

i j d d q

UNIVERS THÉMATIQUES

LISIBILITÉ

PROGRÈS

représenter l'utopie rationnelle du progrès

TPOLOGIE

FONCTIONNALISME

UNIVERSALISME

- fonctionnalisme =
stabilité, efficacité & sobriété
- universalisme =
>> compréhensible par tous
>> sans relation avec un style national

websérie Sacrés Caractères !, Thomas Sipp
et Serge Elissalde pour France Culture, 2014

BUT = créer une police de caractères universelle et rationnelle, débarrassée des connotations nationales et représentant le progrès

MOYENS = réaliser une typographie Antique, basée sur des formes géométriques élémentaires

INSPIRATIONS = Avant-gardes // Bauhaus

OPPOSITIONS = Polices de caractères à empattements

RAYONNEMENT = Kurt SCHWITTERS // Jan TSCHICHOLD // Bauhaus // Style international // Étienne ROBIAL // ...

NOTES

Débuts du graphisme en France 1925-1975

HDG MODERNISME
FICHE/////04.A

FRANCE

dans les années 20

- peu de graphistes s'intéressent aux Arts & Crafts
- contexte social privilégié
- ≠ Allemagne = défaite et reconstruction
- ≠ Russie = révolution et guerre civile

DONC

- pas de mouvement de rupture comme la Nouvelle Typographie en Allemagne ou le Constructivisme en Russie
- longue tradition de l'affiche picturale (cf: Affichistes)
- = les graphistes français s'intéressent peu à l'édition ou à la photographie

CASSANDRE (1901-1968)

graphiste, affichiste, décorateur de théâtre, lithographe, peintre & typographe

de son vrai nom Adolphe Jean-Marie MOURON

un des créateurs majeurs de la période de l'entre-deux-guerres

affiche, 1927

typographie, 1929

affiche, 1932

affiche, 1936

logo, 1961

COULEURS GAMME COLORÉE

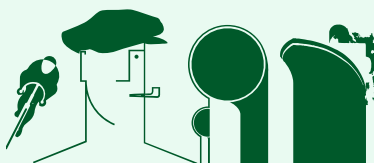
- COULEURS FRANCHES & RABATTUES
- NOIR & BLANC
- aplats et dégradés
- couleurs franches et rabattues

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

QUANTITÉ QUALITÉ CHAUD/FROID MAXIMAL

FORMES STYLISATION & GÉOMÉTRISATION

- stylisation // géométrisation
- = inspirées du Cubisme

VISUELS TYPES DE VISUELS

- stylisation // géométrisation
- monumentalité des volumes
- = puissance du progrès
- compositions dynamiques = fascination de l'époque pour l'univers de la machine, de la vitesse et de la technique
- utilisation de l'aérographe = aspect métallique et technique (inspiré de la peinture de Fernand LÉGER)

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

- le mot conditionne et anime l'affiche
- emploi très fréquent des capitales
- dessine les polices de caractères :
- >> **Bifur** en 1929 pour la fonderie Deberny & Peignot
- >> **Acier** en 1930 pour la fonderie Deberny & Peignot
- >> **Peignot** en 1937 pour la fond. Deberny & Peignot

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- visuel prédominant par rapport aux textes
- importance du nom ou de la marque

UNIVERS THÉMATIQUES

- puissance du progrès
- machine
- vitesse
- technique

TYPOLOGIE

- fonctionnalisme =
- >> message clair et impactant
- >> visuel puissant et précis
- graphisme d'auteur = visuel prédominant

RAYONNEMENT = enseignant de Raymond SAVIGNAC // logo d'Yves Saint-Laurent // enseignant de Bernard VILLEMOT

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Charles LOUPOT (1892-1962)

afficheur et graphiste

un des créateurs majeurs de la période de l'entre-deux-guerres

INVENTEUR DU STYLE ART DÉCO

affiche, 1927

affiche, 1928

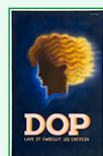
affiche, 1929

affiche, 1929

affiche, 1929

affiche, 1935

affiche, 1938

affiche, 1945

logo, 1957

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FRANCHES

NOIR & BLANC

- aplats et dégradés
- couleurs franches et contrastées

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

COMPLÉM.

QUALITÉ

CHAUD/FROID

MAXIMAL

FORMES

STYLISATION, GÉOMÉTRISATION, ABSTRACTION

LIGNE

RECTANGLE

CERCLE

TRIANGLE

- dessin très stylisé
- ligne graphique très épurée et géométrique
- peu ou pas de décor

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

PEINTURE

- simplification // stylisation // abstraction
- personnification
- concepts et scènes humoristiques

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

FANTASIES

ELZÉVIRS

EXEMPLES

- en adéquation stylistique avec le visuel
- textes intégrés à la composition

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

AXIAL

CIRCULAIRE

- lettrage adapté graphiquement au visuel
- message souvent court et impactant
- circuit de lecture simple et direct

UNIVERS

THÉMATIQUES

DYNAMISME

LISIBILITÉ

- dynamisme = composition et graphisme
- lisibilité = lecture immédiate

TYPOLOGIE

GRAPHISME
D'AUTEUR

- graphisme d'auteur = visuel prédominant
- + techniques proches de la peinture

BUT = élaborer un langage publicitaire clair et synthétique

MOYENS = styliser le dessin et épurer la ligne graphique

INSPIRATIONS = Art Déco // Cubisme // Minimalisme (à la fin de sa carrière)

NOTES

Paul COLIN (1892-1985)

artiste peintre, dessinateur, costumier, scénographe et affichiste
un des créateurs majeurs de la période de l'entre-deux-guerres

affiche, 1925

affiche, 1928

affiche, 1928

affiche, 1932

affiche, 1939

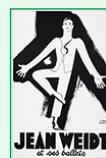
affiche, 1944

affiche, 1949

logo, 1957

affiche, 1975

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FRANCHES

NOIR & BLANC

- aplats et dégradés
- couleurs franches et contrastées

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

COMPLÉM.

QUALITÉ

CHAUD/FROID

MAXIMAL

FORMES

STYLISATION DYNAMIQUE & EXPRESSIVE

- simplification et silhouettage
- peu ou pas de contours
- absence de décor (très souvent)

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

PEINTURE

- simplification // stylisation
- dynamisme des postures et des compos
- grande force évocatrice

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

FANTASIES

ELZÉVIRS

EXEMPLES

- emploi de capitales Antiques (très souvent)
- en adéquation stylistique avec le visuel
- textes intégrés à la composition
- = superposition // imbrication // fusion

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

AXIAL

À STRATES

- lettrage adapté graphiquement au visuel
- message souvent court et impactant
- circuit de lecture simple et direct

UNIVERS

THÉMATIQUES

DYNAMISME

POÉSIE

LISIBILITÉ

- dynamisme = danse, postures, cadrages
- poésie = visuels évocateurs
- lisibilité = lecture immédiate

TPOLOGIE

GRAPHISME
D'AUTEUR

ANTI-NAZISME

- graphisme d'auteur = visuel prédominant
- + techniques proches de la peinture
- anti-nazi = refuse de travailler pour l'occupant allemand et l'État français de Vichy

BUT = concevoir des affiches dotées d'une grande force évocatrice

MOYENS = styliser les figures et dynamiser les postures, les couleurs et les compositions

INSPIRATIONS = élève de Victor PROUVÉ (Art Nouveau) // Art Déco (au début) // Nouvelle Objectivité (au début) // Cubisme

RAYONNEMENT = enseignant de Bernard VILLEMOT, Herbert LEUPIN, Frédéric Henri Kay HENRION, Alain CARRIER

NOTES

Jean CARLU (1900-1997)

dessinateur publicitaire et affichiste

un des premiers affichistes à intégrer la photographie en l'ajoutant au dessin

affiche, 1929

affiche, 1944

affiche, 1925

affiche, 1929

affiche, 1931

affiche, 1933

affiche, 1936

affiche, 1941

affiche, 1955

COULEURS GAMME COLORÉE

- aplats et dégradés
- couleurs franches et expressives

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

COMPLÉM. QUALITÉ CHAUD/FROID MAXIMAL

FORMES

STYLISATION DYNAMIQUE & EXPRESSIVE

- simplification tendant vers la schématisation
- peu voire pas de contours
- absence de décor (très souvent)

VISUELS

TYPES DE VISUELS

- simplification // stylisation
- personnification
- humour = projets commerciaux
- dramaturgie = projets politiques

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES DIDOTS FANTAISIES

EXEMPLES

- emploi de capitales Antiques (très souvent)
- en adéquation stylistique avec le visuel
- textes intégrés à la composition

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ AXIAL À STRATES

- lettrage adapté graphiquement au visuel
- message court et impactant
- humour, onomatopées et apostrophe
- circuit de lecture simple et direct

UNIVERS

THÉMATIQUES

HUMOUR DÉRISION SÉRIEUX DRAMATURGIE IMPACT

- humour = visuels et accroches
- dramaturgie = messages de propagande
- impact = visuel fort et expressif
- lisibilité = lecture immédiate

TYPOLOGIE

GRAPHISME D'AUTEUR

- graphisme d'auteur = visuel prédominant
- + techniques proches de la peinture

BUT = fixer un message dans l'esprit du spectateur

MOYENS = utiliser des formes schématisées et de couleurs très expressives

INSPIRATIONS = Cubisme // Juan GRIS

NOTES

Bernard VILLEMOT (1911-1989)

affichiste

élève de Paul COLIN et ami de SAVIGNAC

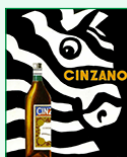
représentant du *lyrisme décoratif* français

affiche, 1953

affiche, 1956

affiche, 1956

affiche, 1959

affiche, 1962

affiche, 1964

affiche, 1974

affiche, 1976

affiche, 1978

affiche, 1989

COULEURS

GAMME COLORÉE

- grands aplats de couleurs vives
- contrastes colorés puissants

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

COMPLÉM. QUALITÉ CHAUD/FROID MAXIMAL

FORMES

STYLISATION DYNAMIQUE & EXPRESSIVE

- dessin épuré et stylisé
- délimité par un trait vigoureux
- peu ou pas de décor

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

PEINTURE

- réalise ses affiches comme des peintures
- simplification // stylisation
 - personnification
 - concepts et scènes poétiques

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

OFFSET

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

FANTAISIES

ELZÉVIROS

EXEMPLES

CINZANO qui dit radio, dit...
BALLY Radiola
ORANGINA
A LA PULPE D'ORANGE

- en adéquation stylistique avec le visuel
- textes intégrés à la composition (cartouches)

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

AXIAL

À STRATES

- pas ou peu de textes (souvent la marque)
- lettrage adapté graphiquement au visuel
- message court, impactant et positif
- circuit de lecture simple et direct

UNIVERS

THÉMATIQUES

POÉSIE

HUMOUR
DÉRISION

LISIBILITÉ

- poésie = lyrisme des visuels
- humour = visuels
- lisibilité = lecture immédiate

TPOLOGIE

GRAPHISME
D'AUTEUR

- graphisme d'auteur = visuel prédominant
- + techniques proches de la peinture

BUT = réaliser des affiches comme des peintures d'une immédiate modernité

MOYENS = le lyrisme décoratif = simplifier la ligne graphique et utiliser de grands aplats de couleur vive délimités par un trait vigoureux

OPPOSITIONS = Agences de publicité

«Soyez certains que ce ne sont pas dix belles cervelles réunies autour d'une table qui aboutiront à la naissance d'une affiche personnelle et originale !»

INSPIRATIONS = Henri MATISSE (papiers découpés) // Marc GHAGALL // Raoul DUFY // Nicolas de STAËL // Paul COLIN (son enseignant) // films de Jacques TATI

NOTES

Raymond SAVIGNAC (1907-2002)

affichiste

élève de de CASSANDRE et ami de VILLEMOT

« Je suis né à 41 ans des pis de la vache Monsavon. »

affiche, 1949

affiche, 1951

affiche, 1951

affiche, 1953

affiche, 1953

affiche, 1954

affiche, 1956

affiche, 1956

COULEURS

GAMME COLORÉE

- aplats et crayonnés
- couleurs franches et contrastées

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

FORMES

STYLISATION DYNAMIQUE & EXPRESSIVE

- simplification « enfantine »
- cernes épais et gestuels
- peu ou pas de décor

VISUELS

TYPES DE VISUELS

- simplification // stylisation
- personnification
- concepts et scènes humoristiques

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

- en adéquation stylistique avec le visuel
- = reprend la typo du logo ou de la marque

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- lettrage adapté graphiquement au visuel
- message court et impactant
- humour et jeux de mots
- circuit de lecture simple et direct

UNIVERS

THÉMATIQUES

- humour joyeux = visuels et accroches
- poésie = lyrisme des visuels
- enfance = stylisation des figures
- lisibilité = lecture immédiate

TYPOLOGIE

- graphisme d'auteur = visuel prédominant
- + techniques proches de la peinture

BUT = concevoir des affiches qui aient "la beauté de l'évidence"

MOYENS = créer des concepts et des scènes humoristiques où le personnage suscite la complicité du passant

INSPIRATIONS = Enfance // Poésie // CASSANDRE // Bernard VILLEMOT

RAYONNEMENT = Tsuyoshi FUKUDA

NOTES

Roger EXCOFFON (1911-1983)

peintre, graphiste, publicitaire et dessinateur de caractères

directeur et dessinateur de caractères de la fonderie Olive de 1945 à 1959

typo, 1951

typo, 1953

typo, 1956

logo, 1958

affiche, 1964

affiche, 1965

affiche, 1968

COULEURS GAMME COLORÉE

- aplats, trames et jeux optiques
- couleurs saturées et lumineuses

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

CHAUD/FROID QUALITÉ QUANTITÉ CAMAÏEUX

FORMES STYLISATION DYNAMIQUE & EXPRESSIVE

- simplification et stylisation
- approche picturale gestuelle
- = rappelle l'expressionnisme abstrait
- = trait nerveux et énergique
- sobriété des éléments graphiques
- contraste fond/forme affirmé

VISUELS TYPES DE VISUELS

- simplification // stylisation
- utilisation de l'aérographe (cf : CASSANDRE)
- poésie et légèreté

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

FANTASIES

ANTIQUES

EXEMPLES

BANCO *Mistral*
Choc **NORD**
CALYPSO
Antique Olive

- dessine les polices de caractères :
- >> **Banco** en 1951 pour le fonderie Olive
- = s'inspire des tracés gestuels du pinceau
- >> **Mistral** en 1953 pour le fonderie Olive
- = s'inspire des tracés gestuels de l'écriture
- >> **Choc** en 1955 pour le fonderie Olive
- >> **Nord** en 1956 pour le fonderie Olive
- = graisses hors normes + logo d'Air France
- >> **Calyspo** en 1957 pour le fonderie Olive
- >> **Antique Olive** en 1958 pour le fonderie Olive
- lettrages graphiques et expressifs
- ou utilise des graisses hors normes
- succès commerciaux = repris dans de nombreuses réclames ou enseignes de magasins

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

À STRATES

- lettrage adapté graphiquement au visuel
- message court et impactant
- circuit de lecture simple et direct

UNIVERS THÉMATIQUES

POÉSIE

PEINTURE

LISIBILITÉ

- poésie des visuels
- peinture = approche picturale gestuelle
- lisibilité = lecture immédiate

TYPOLOGIE

- graphisme d'auteur = visuel prédominant

GRAPHISME
D'AUTEUR

- + techniques proches de la peinture

BUT = montrer à l'homme de la rue ce qu'il y a à voir

MOYENS = affiner son sens de l'observation, analyser finement pour atteindre la synthèse juste, et exécuter magistralement pour restituer l'essentiel

INSPIRATIONS = CASSANDRE // Soulage (calligraphie) // Charles LOUPOT // Jean CARLU

RAYONNEMENT = Univers du graphisme dans son ensemble

NOTES

[illegible]

Modernité en Angleterre 1929-1939

HDG MODERNISME
FICHE/////05.A

ANGLETERRE

la Grande-Bretagne est toujours sous l'influence du mouvement Arts & Crafts

- redécouverte du patrimoine typographique
- nombreuses rééditions de caractères typographiques (notamment par la fonderie Monotype)

mais s'ouvre également aux thèses modernistes

TRADITION

Stanley MORISON (1889-1967)

la Times New Roman, 1932

police de caractères créée pour le quotidien *The Times*

typographe & dessinateur de caractères

conseiller typographique chez Monotype

- préfère les règles typographiques issues de la tradition classique
- mais observe tout de même les évolutions de la typographie (modernisme)

abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
0123456789?!&%

CARACTÉRISTIQUES & CONSTRUCTION SYNTHÈSE DE PLUSIEURS POLICES

Plantin + Perpetua

- la *Plantin* par Frank Hinman PIERPONT (1913)
- la *Perpetua* par Eric GILL (1925)

FONCTIONNELLE

adgnx

hauteur d'x
ligne de pied
chasse

- gain de place
- chasse étroite
- hauteur d'x importante

LISIBLE

dx

hauteur d'x
ligne de pied

- contrastes marqués
- empattements nets et acérés

DISCRÈTE

«Il a l'air de n'avoir été dessiné
par personne de particulier»

Stanley Morison

UNIVERS THÉMATIQUES

LISIBILITÉ

TYPOLOGIE

FONCTIONNALISME

UNIVERSALISME

- fonctionnalisme = gain de place, lisibilité et discrétion
- universalisme =
- >> utilisée dans de nombreux livres
- >> police par défaut de Word depuis 1992

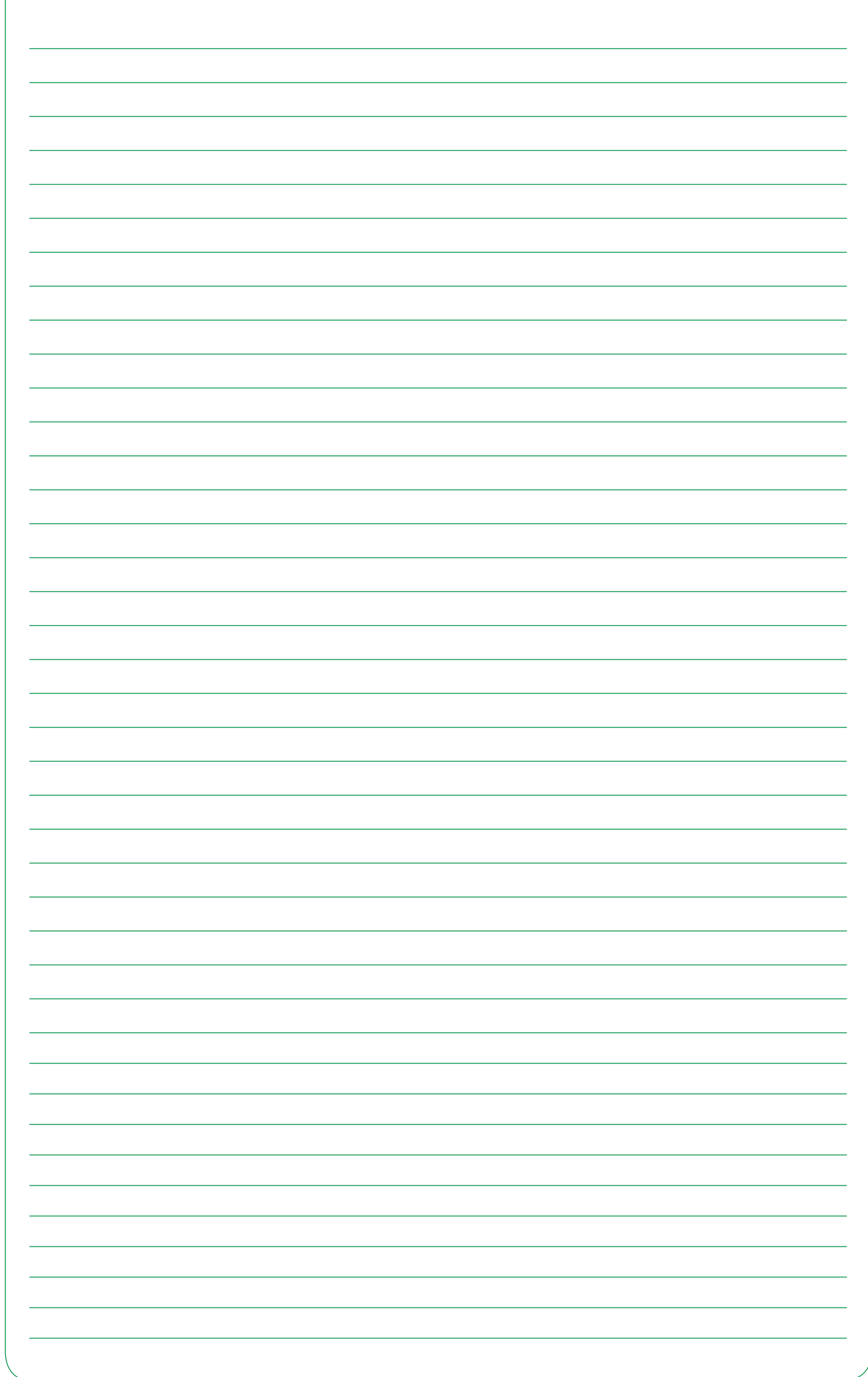
BUT = créer une police de caractères lisible, discrète et fonctionnelle pour le quotidien *The Times*

MOYENS = adopter une approche rationnelle et objective du contenu textuel et visuel

INSPIRATIONS = typographie hollandaise du XVIIe siècle // William CASLON // Monotype Plantin // Monotype Perpetua

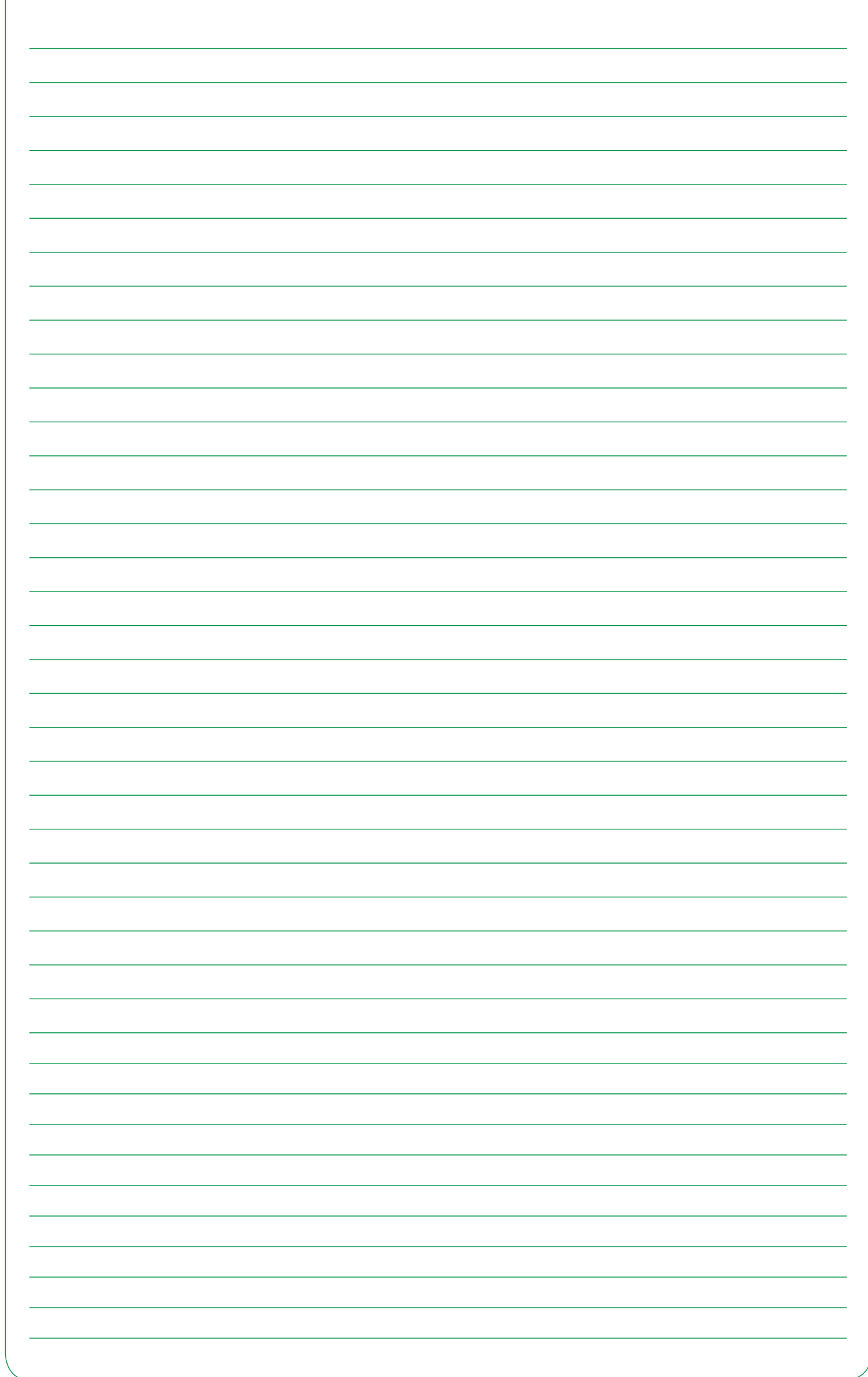
RAYONNEMENT = police par défaut du logiciel *Word* de *Microsoft* jusqu'en 2007 // toujours utilisée dans de nombreux livres // *Times New Roman* // ...

NOTES

HDG MODERNISME
FICHE////05.B

NOTES

Modernité en Angleterre 1929-1939

HDG MODERNISME
FICHE/////05.C

ANGLETERRE

la Grande-Bretagne est toujours sous l'influence du mouvement Arts & Crafts

- redécouverte du patrimoine typographique
- nombreuses rééditions de caractères typographiques (notamment par la fonderie Monotype)

mais s'ouvre également aux thèses modernistes

MODERNITÉ

Eric GILL (1882-1940)

la **Gill Sans**, 1926-1928

police de caractères réalisée pour la fonderie Monotype

graphiste et sculpteur

abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
0123456789?!&%

CARACTÉRISTIQUES & CONSTRUCTION STRUCTURE CLASSIQUE DES CAPITALES

A C D G H
K N O U W

- basée sur la forme des capitales romaines
- inspiré du *Railway Type* d'Edward JOHNSTON
(= professeur en dessin de caractère de GILL)

DESSIN CALLIGRAPHIQUE DES BAS-DE-CASSE

baskerville + caslon
a + a = a g + g = g

inspiré du *Baskerville* et du *Caslon*

GÉOMÉTRIE

M W t

- «M» inscrit dans un carré
- pointe du «M» à la croisée des diagonales
- pointes aplaties pour le «M» et «W»
- angle d'empatement triangulaire diagonal

UNIVERS THÉMATIQUES

LISIBILITÉ

TYPOLOGIE

FONCTIONNALISME

stabilité, efficacité & extrême lisibilité

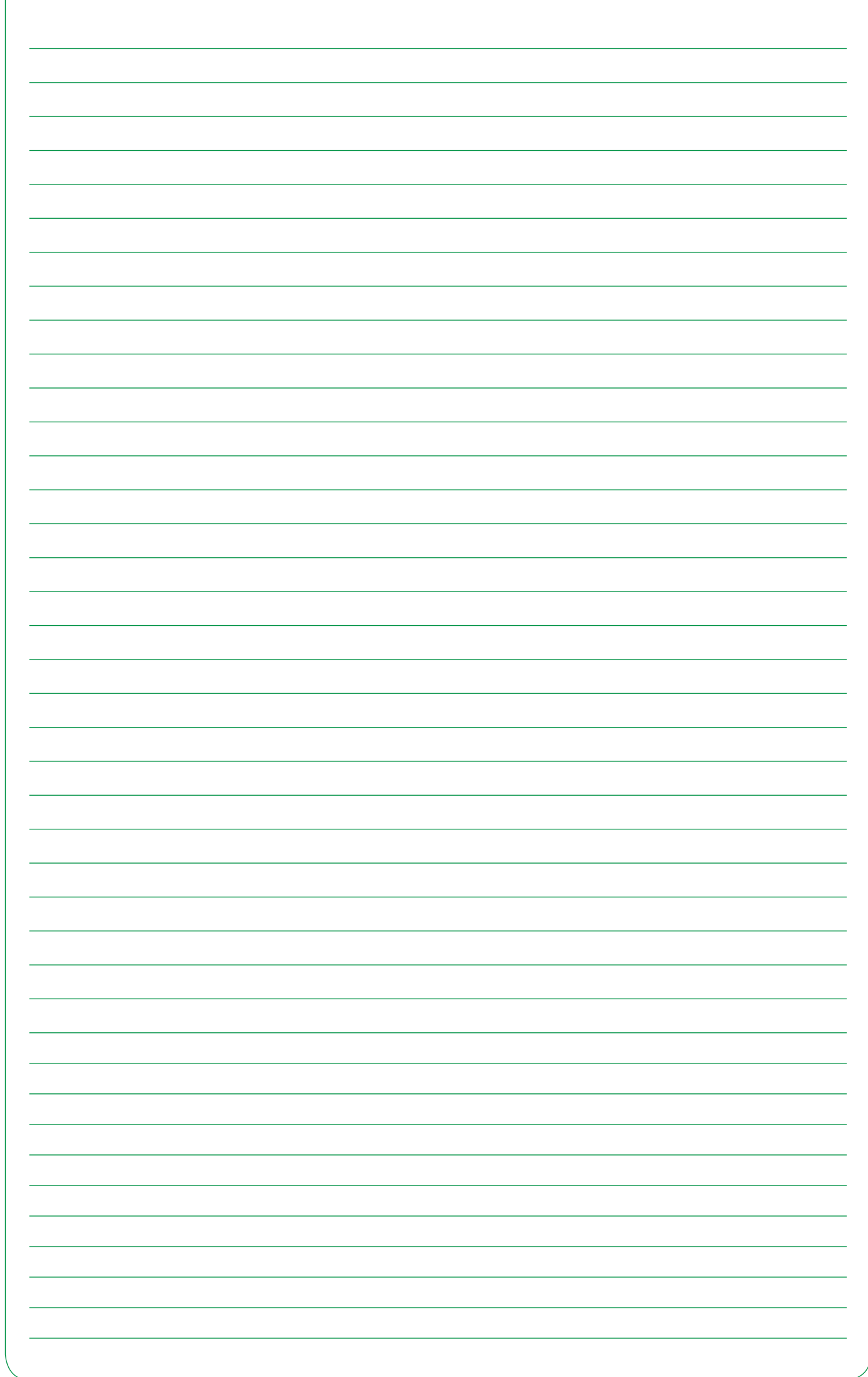
BUT = créer une police de caractères très lisible aussi bien en titrage qu'en textes courants

MOYENS = réaliser une typographie Antique, basée sur des formes géométriques mais qui s'autorise des formes plus organiques

INSPIRATIONS = Caractères romains antiques // *Caslon* de William CASLON (1734) // *Baskerville* de John BASKERVILLE (1757) // *Railway Type* d'Edward JOHNSTON

RAYONNEMENT = typographie de la General Post Office (1935) // couvertures des éditions Penguin books (1935) // tétière du Picture Post (1938) // logo de la BBC // logo de Benetton // logo de Tommy Hilfiger // logo de TF1 // adoptée par le gouvernement britannique comme police standard pour tous ses documents et ses logos // police système de macOS // ...

NOTES

Modernité en Angleterre 1929-1939

HDG MODERNISME
FICHE/////05.C

ANGLETERRE

la Grande-Bretagne est toujours sous l'influence du mouvement Arts & Crafts

- redécouverte du patrimoine typographique
- nombreuses rééditions de caractères typographiques (notamment par la fonderie Monotype)

mais s'ouvre également aux thèses modernistes

MODERNITÉ

Henry C. BECK (1903-1974) plan du métro de Londres, 1933

réalisé pour la compagnie *London Underground*

dessinateur industriel

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES

- couleurs en aplats

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

CHAUD/FROID

COMPLÉMENTAIRES

MAXIMAL

FORMES

FORMES GÉOMÉTRIQUES ÉLÉMENTAIRES

LIGNE RECTANGLE CERCLE TRIANGLE

- lignes = lignes de métro
- rectangles = stations de métro

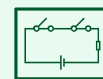
- cercles = stations avec correspondance
- triangles = flèches de direction

CONSTRUCTION & ORGANISATION

- utilise le langage abstrait et conventionnel des diagrammes techniques =
- directions des lignes = 0°, 45° ou 90°
- intervalles les plus réguliers possibles
- épaisseurs des lignes standardisée
- zone centrale (+ complexe) agrandie par rapport à la périphérie

VISUELS

TYPES DE VISUELS

DIAGRAMME

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

Railway Type d'Edward JOHNSTON

COMPOSITIONS

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À STRATES

CENTRÉ

AXIAL

- composition adaptée à l'espace réduit
- nom des stations en capitales

UNIVERS

THÉMATIQUES

TRANSPORTS

LISIBILITÉ

TYPOLOGIE

GRAHISME
D'INFORMATION

FONCTIONNALISME

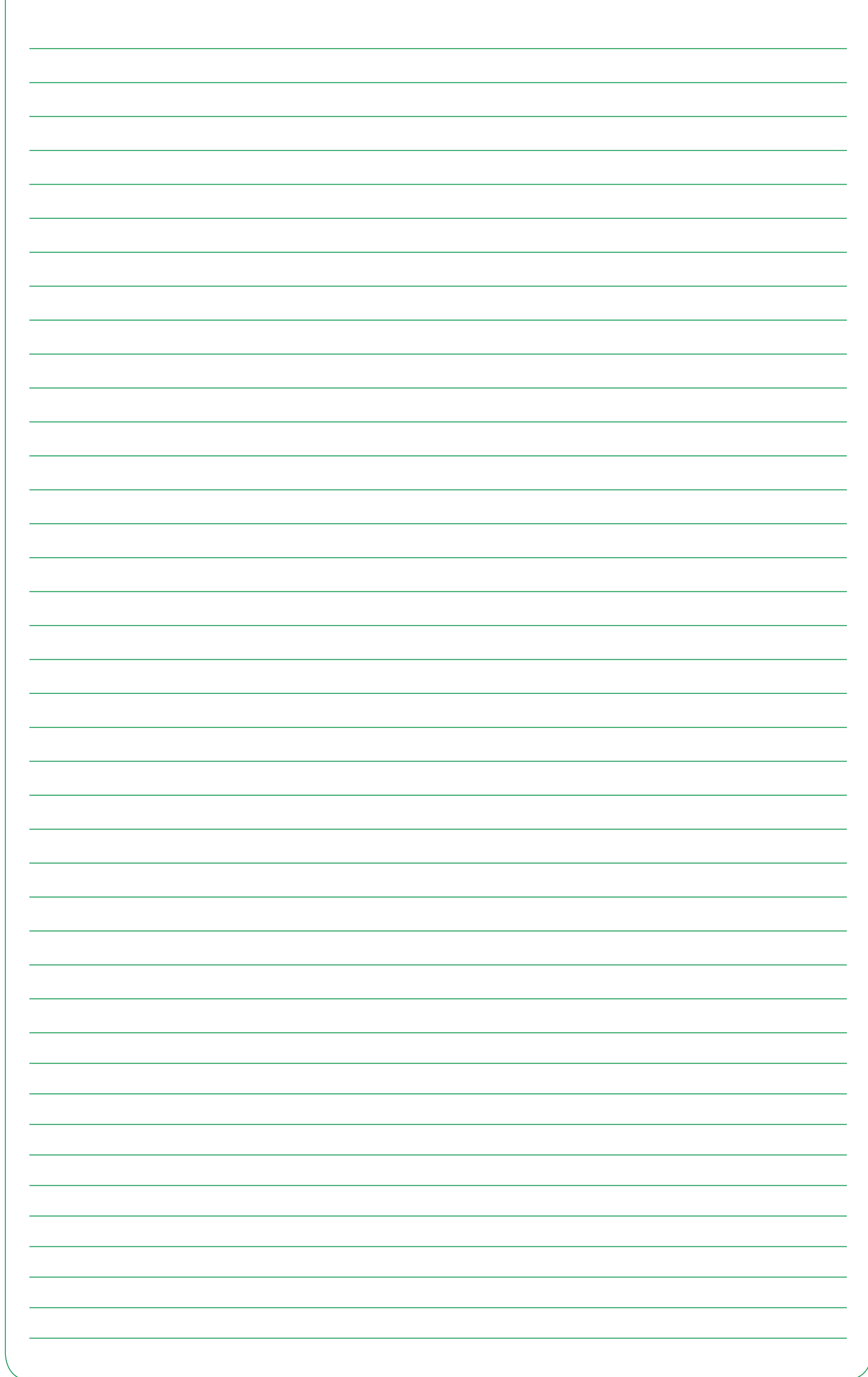
- fonctionnalisme =
- >> clareté de la représentation
- >> lisibilité de l'organisation

BUT = concevoir un plan du métro lisible, cohérent et facile à comprendre

MOYENS = laisser de côté la réalité géographique et retirer tout détail inutile en utilisant des lignes droites et des distances uniformisées comme dans les diagrammes techniques

INSPIRATIONS = Diagrammes techniques // Nomenclature des plans industriels

RAYONNEMENT = devient un modèle pour les plans des transports en commun du monde entier // plan du RER par Roger TALLON (1977-1978) // ...

Style suisse 1930-1960

HDG MODERNISME
FICHE/////06.A

SUISSE

style graphique qui se développe dans l'entre-deux-guerres en Suisse grâce à une situation particulière du pays

pays neutre pendant les deux Guerres Mondiales

- pas de rupture économique, sociale, politique
- a permis l'adoption graduelle des thèses modernistes

écoles et institutions culturelles à la pointe des nouvelles tendances

= école de Zurich // école de Bâle
// musées // salles de concert // théâtres // galeries // ...

proximité avec l'Allemagne (Bauhaus)

- proximité géographique
- proximité linguistique

VA S'EXPORTER DANS LE MONDE ENTIER ET DEVENIR LE STYLE INTERNATIONAL

ÉCOLE DE ZURICH

VISION OBJECTIVE, FONCTIONNALISTE ET IMPERSONNELLE DU RÔLE DU GRAPHISME

repose sur les théories de l'Art concret théorisées par Theo VAN DOESBURG et développées par Max BILL

affiche, Max BILL, 1931

affiche, Carlo VIVARELLI, 1949

affiche, Carlo VIVARELLI, 1952

affiche, MÜLLER-BROCK-MANN, 1955

typo Helvetica, Max MIEDINGER, 1957

affiche, MÜLLER-BROCK-MANN, 1957

logo, Carlo VIVARELLI, 1961

affiche, MÜLLER-BROCK-MANN, 1971

logo, MÜLLER-BROCK-MANN, 1982

COULEURS GAMME COLORÉE

- aplats de couleurs

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

- modules typographiques
- formes des images
- éléments d'illustration

VISUELS TYPES DE VISUELS

- grande différence d'échelle
- superposition // imbrication // fusion

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

POLICE DE CARACTÈRES AVANT 1957
AKZIDENZ GROTESK (1896)
par Günter Gerhard LANGE
pour la fonderie H. Berthold AG

Akzidenz GROTESK

- tous les graphistes suisses l'utilisent dans sa version médium
- MAIS
- pas assez géométrique pour le Style suisse

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- À GRILLE
- harmonie et dynamisme
- utilisation d'une grille mathématique

UNIVERS THÉMATIQUES

TPOLOGIE

- lisibilité = rationalisation typographique
- fonctionnalisme = adapter à sa fonction
- universalisme = pas de particularisme historique ou national

POLICE DE CARACTÈRES APRÈS 1957
HELVETICA (1957) par Max MIEDINGER

CARACTÉRISTIQUES

- évolution à partir de l'Akzidenz Grotesk
- plus homogène = hauteur d'œil augmentée
- plus neutre = ouvertures des lettres rondes ramenées à l'horizontale
- plus universel

s'intègre parfaitement aux théories modernistes

- terminaisons horizontales
- proportions homogènes
- réduction de taille des capitales
- rythme régulier et contrôlé

- épaisseurs des traits plus systématiques
- module moins étroit
- ouvertures des lettres pas strictement horizontales (C, G, S, a, c, e, ...)

= des interférences visuelles avec le mouvement horizontal de la lecture

GRAPHISTES = Herbert MATTER // Max BILL // Josef MÜLLER-BROCKMANN // Carlo VIVARELLI // Max MIEDINGER

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Style suisse 1930-1960

HDG MODERNISME
FICHE /// 06.B

SUISSE

style graphique qui se développe dans l'entre-deux-guerres en Suisse grâce à une situation particulière du pays

pays neutre pendant les deux Guerres Mondiales

- pas de rupture économique, sociale, politique
- a permis l'adoption graduelle des thèses modernistes

écoles et institutions culturelles à la pointe des nouvelles tendances

= école de Zurich // école de Bâle
// musées // salles de concert // théâtres // galeries // ...

proximité avec l'Allemagne (Bauhaus)

- proximité géographique
- proximité linguistique

VA S'EXPORTER DANS LE MONDE ENTIER ET DEVENIR LE STYLE INTERNATIONAL

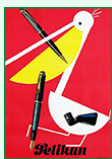
ÉCOLE DE BÂLE

VISION OBJECTIVE, FONCTIONNALISTE MAIS EXPRESSIVE DU RÔLE DU GRAPHISME

repose sur les théories de la Nouvelle Objectivité qui se développe en Allemagne entre 1918 et 1933

affiche, Armin HOFMANN, 1952

affiche, Herbert LEUPIN, 1952

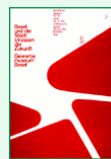
affiche, Herbert LEUPIN, 1954

typo 'Univers', Adrian FRUTIGER, 1957

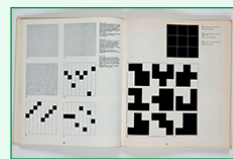
affiche, Armin HOFMANN, 1959

affiche, Armin HOFMANN, 1961

affiche, Armin HOFMANN, 1963

livre *Manuel de création graphique*, Armin HOFMANN, 1965

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES

NOIR & BLANC

- aplats de couleurs

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

LIGNE CARRÉ RECTANGLE CERCLE TRIANGLE

- modules typographiques
- formes des images
- éléments d'illustration

ORTHOGONALITÉ

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE PHOTOMONTAGE ILLUSTRATION

- grande différence d'échelle
- superposition // imbrication // fusion

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

POLICE DE CARACTÈRES AVANT 1957
AKZIDENZ GROTESK (1896)
par Günter Gerhard LANGE
pour la fonderie H. Berthold AG

Akzidenz GROTESK

- tous les graphistes suisses l'utilisent dans sa version médium
- MAIS
- pas assez géométrique pour le Style suisse

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À STRATES

AXIAL

- défend une approche «empirique»
- pas de grille orthogonale
- pas de volonté d'aplanir le visuel

UNIVERS THÉMATIQUES

TOURISME

CULTURE

LOISIRS

COMMERCE

TYPLOGIE

LISIBILITÉ

FONCTIONNALISME

UNIVERSALISME

- lisibilité = rationalisation typographique
- fonctionnalisme = adapter à sa fonction
- universalisme = pas de particularisme historique ou national

TYPOGRAPHIES

POLICE DE CARACTÈRES APRÈS 1957

HELVETICA (1957) par Max MIEDINGER

Univers

	45 univers	46 univers	47 univers	48 univers	49 univers
53 univers	55 univers	56 univers	57 univers	58 univers	59 univers
63 univers	65 univers	66 univers	67 univers	68 univers	
73 univers	75 univers	76 univers			
83 univers					

- conçoit dès le départ une famille complète
 - = 21 variables
 - propose un nouveau système de classification
 - = un nombre plutôt qu'un terme
- >> 2 chiffres : le 1er = la graisse & le 2e = la chasse
- >> si le 2e chiffre est impair = Regular
- >> si le 2e chiffre est pair = Italic

OBJECTIVE MAIS PERSONNALISABLE

offre de nouvelles possibilités formelles
et expressives dans le cadre du modernisme

RESSEMBLANCES avec l'Helvetica

- terminaisons horizontales
- proportions homogènes
- réduction de taille des capitales
- rythme régulier et contrôlé

DIFFÉRENCES avec l'Helvetica

- épaisseurs des traits moins systématiques
 - module plus étroit
 - ouvertures des lettres strictement horizontales (C, G, S, a, c, e, ...)
- = pas d'interférence visuelle avec le mouvement horizontal de la lecture

BUT = concevoir et réaliser des objets graphiques lisibles, structurés et universels

MOYENS = s'appuyer sur les théories de la Nouvelle Objectivité // employer des caractères sans empattements // utiliser des formes simples // dynamiser et harmoniser les compositions // utiliser un graphisme «expressif»

INSPIRATIONS = Nouvelle Objectivité // Constructivisme // De Stijl // Bauhaus // Nouvelle Typographie

OPPOSITIONS = Styles nationaux // Arts décoratifs

RAYONNEMENT = Style international // Minimalisme // Néo-Modernisme

GRAPHISTES = Armin HOFMANN // Herbert LEUPIN // Adrian FRUTIGER

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Style international aux États-Unis 1940-1980

HDG MODERNISME
FICHE/////07.A

ÉTATS-UNIS puis MONDE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

UNE TERRE D'ACCUEIL

À partir du milieu des années 30, les États-Unis accueillent les modernistes des avant-gardes qui fuient le nazisme ou qui sont attirés par les possibilités qu'offre les USA.

UN CADRE PROPICE AU MODERNISME

- absence de tradition esthétique
- faculté d'assimilation rapide des nouveaux styles = Style victorien, Arts & Crafts, Art Nouveau, Art Déco
- industrialisation rapide
- capacité d'innovation technique
- croissance urbaine spectaculaire
- tendance esthétique rationnelle = plans des villes, usines, silos à grains, ... [reconnue par Le Corbusier dans *Vers une architecture* en 1923]

Lester BEALL (1903-1969)

LE PRÉCURSEUR

précurseur du graphisme moderniste américain

affiche, 1937

affiche, 1937

affiche, 1937

affiche, 1937

affiche, 1939

affiche, 1939

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS PRIMAIRES

NOIR & BLANC

- images en noir & blanc
- illustrations et fond = couleurs primaires
- couleurs du drapeau américain

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

MAXIMAL

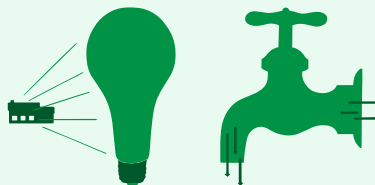
FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES & SILHOUETTAGE

RECTANGLE

LIGNE

TRIANGLE

- illustrations et fonds

VISUELS TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

PHOTOGRAPHIE

PHOTOMONTAGE

- illustration stylisée = silhouettes en aplats
- photographie = personnages stéréotypés
- photomontage = assemblage de photos et d'illustrations

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

SÉRIGRAPHIE

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ÉGYPTIENNES

ANTIQUES

FANTASIES

EXEMPLES

RURAL ELECTRIFICATION ADMINISTRATION
LIGHT **RUNNING** **WATER**

- hiérarchisation peu marquée
- textes courts et percutants

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

À STRATES

- compositions asymétriques
- visuel prédominant par rapport aux textes
- fort impact visuel

UNIVERS THÉMATIQUES

ÉLECTRICITÉ

INDUSTRIE

PROGRÈS

- électricité = travail pour la REA (*Rural Electrification Administration*)
- industrie = soutient l'industrie américaine
- progrès technique = foi dans le progrès

TYPOLOGIE

PROPAGANDE

- propagande gouvernementale = travail pour la REA (*Rural Electrification Administration*)

BUT = se mettre au service du gouvernement Roosevelt et faire entrer les campagnes américaines dans la modernité

MOYENS = utiliser de larges surfaces de couleurs fondamentales en aplats // concevoir des compositions asymétriques // utiliser la photographie et le photomontage

INSPIRATIONS = ROTCHENKO // Ladislav SUTNAR

RAYONNEMENT = Graphisme américain

NOTES

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 28 evenly spaced horizontal green lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

Style international aux États-Unis 1940-1980

HDG MODERNISME
FICHE/////07.B

ÉTATS-UNIS puis MONDE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

UNE TERRE D'ACCUEIL

À partir du milieu des années 30, les États-Unis accueillent les modernistes des avant-gardes qui fuient le nazisme ou qui sont attirés par les possibilités qu'offre les USA.

UN CADRE PROPICE AU MODERNISME

- absence de tradition esthétique
- faculté d'assimilation rapide des nouveaux styles = Style victorien, Arts & Crafts, Art Nouveau, Art Déco
- industrialisation rapide
- capacité d'innovation technique
- croissance urbaine spectaculaire
- tendance esthétique rationnelle = plans des villes, usines, silos à grains, ... [reconnue par Le Corbusier dans *Vers une architecture* en 1923]

Paul RAND (1914-1996)

GOOD DESIGN IS GOOD BUSINESS

graphiste en charge de l'identité visuelle d'IBM de 1956 à 1996

logo, 1938

logo, 1951

logo, 1961

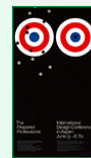
logo, 1962

logo, 1966

affiche, 1970

affiche, 1982

logo, 1991

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FONDAMENTALES

- aplats de N&B et de couleurs fondamentales
- contraste fond/forme marqué

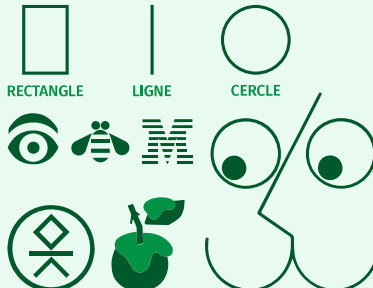
CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

CHAUD/FROID COMPLÉM. CLAIR/OBSCUR MAXIMAL

FORMES

FORMES GÉOMÉTRIQUES & SILHOUETTAGE

- logos = construction géométrique
- illustrations = formes organiques
- contraste fond/forme marqué

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

- illustrations stylisées
- logos typographiques épurés

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

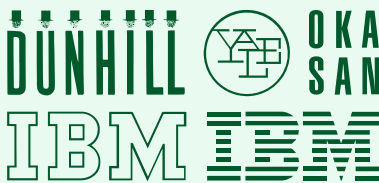
ANTIQUES

ÉGYPTIENNES

DIDOTS

ELZÉVIRS

EXEMPLES

- emploi très fréquent des Antiques
- joue avec les lettres = superposition // imbrication // fusion // ...

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À STRATES

AXIAL

À GRILLE

- compositions dynamiques
- contrastes pleins/vides // fond/formes
- hiérarchisation marquée

UNIVERS

THÉMATIQUES

MAGAZINE

TRANSPORTS

INFORMATIQUE

TPOLOGIE

MOI
DESIGN
D'IDENTITÉ

BUT = donner une image innovante à la firme **IBM**

MOYENS = pratiquer un radicalisme visuel hérité des avant-gardes // créer des visuels ludiques et séduisants // utiliser le langage de l'art moderne

INSPIRATIONS = Avant-gardes // Style suisse // Jan TSCHICOLD // Paul Cézanne // Henri MATISSE // Kasimir MALEVITCH // Piet MONDRIAN // Vassily KANDINSKY

OPPOSITIONS = Postmodernisme

RAYONNEMENT = Style international // Néo-modernisme

NOTES

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 28 evenly spaced horizontal green lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

Style international aux États-Unis 1940-1980

HDG MODERNISME
FICHE 1111/07.C

ÉTATS-UNIS puis MONDE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

UNE TERRE D'ACCUEIL

À partir du milieu des années 30, les États-Unis accueillent les modernistes des avant-gardes qui fuient le nazisme ou qui sont attirés par les possibilités qu'offre les USA.

UN CADRE PROPICE AU MODERNISME

- absence de tradition esthétique
- faculté d'assimilation rapide des nouveaux styles = Style victorien, Arts & Crafts, Art Nouveau, Art Déco
- industrialisation rapide
- capacité d'innovation technique
- croissance urbaine spectaculaire
- tendance esthétique rationnelle = plans des villes, usines, silos à grains, ... [reconnue par Le Corbusier dans *Vers une architecture* en 1923]

CHERMAYEFF & GEISMAR (1958-...)

UN MONDE MAÎTRISÉ

agence de communication créée en 1958 par Ivan CHERMAYEFF & Tom GEISMAR

jaquette, 1957

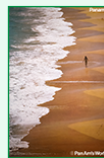
logo, 1960

logo, 1964

affiche, 1971

affiche, 1971

affiche, 1971

affiche, 1971

logo, 2010

logo, 2013

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES NOIR & BLANC

- couleurs fondamentales en aplats

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

CHAUD/FROID COMPLÉMENTAIRES MAXIMAL

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES & STYLISÉES

RECTANGLE LIGNE CERCLE TRIANGLE

- logos épurés
- illustrations stylisées

VISUELS TYPES DE VISUELS

- photographie = images photographiques d'une grande qualité esthétique
- illustrations stylisées

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES ÉGYPTIENNES ELZÉVIENS

EXEMPLES

- emploi très fréquent des Antiques
- visuel prédominant par rapport aux textes
- traitement typographique sobre
- = 1 police, 1 corps, 1 graisse

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- compositions dynamiques & équilibrées
- visuel prédominant par rapport aux textes
- logos = construction géométrique

UNIVERS THÉMATIQUES

ÉNERGIE ÉCONOMIE TRANSPORTS

TPOLOGIE

- design d'identité
- affiche touristique

BUT = concevoir un monde graphique maîtrisé ou règne clarté et efficacité

MOYENS = faire entrer le Style international dans les grandes entreprises américaines

INSPIRATIONS = Style suisse

NOTES

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 28 evenly spaced horizontal green lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

Style international aux États-Unis 1940-1980

HDG MODERNISME
FICHE/////07.D

ÉTATS-UNIS puis MONDE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

UNE TERRE D'ACCUEIL

À partir du milieu des années 30, les États-Unis accueillent les modernistes des avant-gardes qui fuient le nazisme ou qui sont attirés par les possibilités qu'offre les USA.

UN CADRE PROPICE AU MODERNISME

- absence de tradition esthétique
- faculté d'assimilation rapide des nouveaux styles = Style victorien, Arts & Crafts, Art Nouveau, Art Déco
- industrialisation rapide
- capacité d'innovation technique
- croissance urbaine spectaculaire
- tendance esthétique rationnelle = plans des villes, usines, silos à grains, ... [reconnue par Le Corbusier dans *Vers une architecture* en 1923]

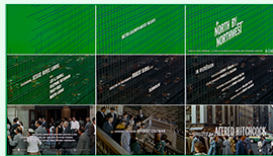
Saul BASS (1920-1996)

L'INVENTEUR DU GÉNÉRIQUE

graphiste installé à Los Angeles depuis 1946 connu pour ses génériques de films

affiche, 1955

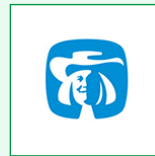
générique, 1957

affiche, 1958

logo, 1969

logo, 1969

affiche, 1971

logo, 1974

affiche, 1996

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FONDAMENTALES

- palette colorée restreinte
- couleurs en aplats

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

FORMES FORMES ABSTRAITES & GÉOMÉTRIQUES

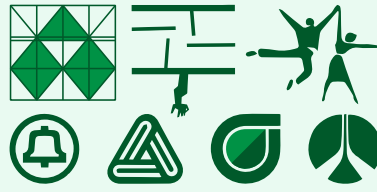

RECTANGLE

LIGNE

CERCLE

TRIANGLE

- illustrations stylisées
- éléments constitutifs des logos

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE

ILLUSTRATION
STYLISÉE

- illustrations stylisées = formes simples & lettrage intégré

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

CINÉMA

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

FANTAISIES

EXEMPLES

- palette typographique utilisant principalement les Antiques

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

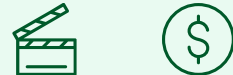

AXIAL

À GRILLE

- dynamisme des compositions
- construction géométrique des logos

UNIVERS THÉMATIQUES

CINÉMA

ÉCONOMIE

- cinéma = génériques de film
- économie = grandes entreprises

TPOLOGIE

MOTION DESIGN

DESIGN
D'IDENTITÉ

- motion design = génériques de film
- design d'identité = logos

BUT = dynamiser la présentation des films grâce à des génériques animés

MOYENS = utiliser un nombre réduit de signifiants (une typo, peu de corps, peu de formes, peu de couleurs) // créer un rythme visuel en lien avec la musique // plonger le spectateur dans l'ambiance du film sans lui en révéler l'intrigue

INSPIRATIONS = Style suisse

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Style international aux États-Unis 1940-1980

HDG MODERNISME
FICHE/////07.E

ÉTATS-UNIS puis MONDE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

UNE TERRE D'ACCUEIL

À partir du milieu des années 30, les États-Unis accueillent les modernistes des avant-gardes qui fuient le nazisme ou qui sont attirés par les possibilités qu'offre les USA.

UN CADRE PROPICE AU MODERNISME

- absence de tradition esthétique
- faculté d'assimilation rapide des nouveaux styles = Style victorien, Arts & Crafts, Art Nouveau, Art Déco
- industrialisation rapide
- capacité d'innovation technique
- croissance urbaine spectaculaire
- tendance esthétique rationnelle = plans des villes, usines, silos à grains, ... [reconnue par Le Corbusier dans *Vers une architecture* en 1923]

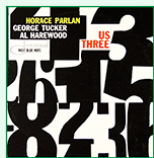
Reid MILES (1927-1993)

JAZZ & MODERNISME

graphiste du label de jazz *Blue Note Records* connu pour ses pochettes de disques

pochette, 1957

pochette, 1960

pochette, 1960

pochette, 1961

pochette, 1963

pochette, 1964

pochette, 1965

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FONDAMENTALES

- gamme colorée réduite
- photos noir & blanc (colorisée parfois)
- couleurs en aplats ou en transparence
- emploi maîtrisé des couleurs et textures

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

QUANTITÉ

QUALITÉ

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES & STYLISÉES

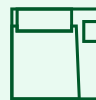
RECTANGLE

LIGNE

TRAPÈZE

- formes du fond // filets de textes
- illustrations stylisées
- formes des images

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE

ILLUSTRATION
STYLISÉE

ILLUSTRATION
TYPOGRAPHIQUE

réductionnisme visuel - photographie
créative = point de vue // cadrage // dimensions

- illustrations stylisées = dessin ou typo

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

ÉGYPTIENNES

DIDOTS

ELZÉVIRS

EXEMPLES

- choix typographique soigneusement dosé
- multiplicité des polices de caractères
- hiérarchisation marquée
- jeux typographiques = répétition // imbrication // fusion // ...

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

AXIAL

À STRATES

- compositions dynamiques & asymétriques
- contraste d'échelle
- visuel prédominant par rapport aux textes

UNIVERS THÉMATIQUES

MUSIQUE

- musique = jazz

TYPLOGIE

DESIGN
D'IDENTITÉ

- motion design = génériques de film
- design d'identité = label *Blue Note Records*

BUT = faire le lien entre jazz et modernité

MOYENS = utiliser la photographie pour montrer les artistes dans des postures réflexives // dynamiser les compositions en fonction des morceaux et des artistes // réduire au minimum les signifiants (typos, couleurs, formes, visuels)

INSPIRATIONS = Style suisse

RAYONNEMENT = Design d'identité (dans le domaine musical) // Style international // Néo-modernisme

NOTES

[illegible]

Style international aux États-Unis 1940-1980

HDG MODERNISME
FICHE/////07.F

ÉTATS-UNIS puis MONDE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

UNE TERRE D'ACCUEIL

À partir du milieu des années 30, les États-Unis accueillent les modernistes des avant-gardes qui fuient le nazisme ou qui sont attirés par les possibilités qu'offre les USA.

UN CADRE PROPICE AU MODERNISME

- absence de tradition esthétique
- faculté d'assimilation rapide des nouveaux styles = Style victorien, Arts & Crafts, Art Nouveau, Art Déco
- industrialisation rapide
- capacité d'innovation technique
- croissance urbaine spectaculaire
- tendance esthétique rationnelle = plans des villes, usines, silos à grains, ... [reconnue par Le Corbusier dans *Vers une architecture* en 1923]

Helmut KRONE & Julian KOENIG

THE BIG IDEA

graphiste et rédacteur pour l'agence DDB (Doyle Dane Bernbach)

annonce-presse, 1960

annonce-presse, 1960

annonce-presse, 1964

affiche, 1973

annonce-presse, 1973

affiche, 1973

annonce-presse, 1973

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COUL. FRANCHES & RABATTUES

- photos en noir & blanc
- illustration aux couleurs franches et rabattues

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

QUANTITÉ

QUALITÉ

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES & STYLISÉES

RECTANGLE

LIGNE

- blocs de textes // filets
- formes des images

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE

ILLUSTRATION
PHOTORÉALISTE

AÉROGRAPHE

- photographie = N&B ou colorisée
- illustrations photo-réalistes (aérographe)
- point de vue et cadrage dynamiques

TECHNIQUES D'IMPRESSION

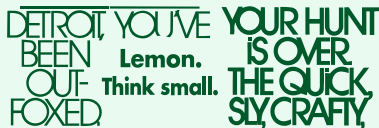
OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

- typographies Antiques
- interlettrage serré
- hiérarchisation marquée

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

À GRILLE

- grille de mise en page stricte
- compositions dynamiques
- visuel & textes intimement liés = accroche + visuel fort + texte explicatif

UNIVERS THÉMATIQUES

HUMOUR

VITESSE

TRANSPORTS

- humour & dérision = s'adresse au spectateur
- transports = Volkswagen, Audi, ...
- vitesse

TYPLOGIE

COMMERCE

ANNONCE-PRESSE

- campagne publicitaires =
- affiche commerciale
- annonce-presse

BUT = concevoir des campagnes publicitaires honnêtes, qui ne prennent pas le spectateur pour un simple consommateur

MOYENS = travailler en tandem rédacteur (= contenu textuel)/directeur artistique (contenu visuel) dès le début du projet // utiliser l'humour, la dérision voire la complicité // mettre le produit au centre de l'attention

INSPIRATIONS = Style suisse

RAYONNEMENT = Communication publicitaire // Néo-modernisme

NOTES

This image shows a single page of white paper with horizontal green lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper or a document template. There are no margins, text, or other markings on the page.

HDG MODERNISME
FICHE////08.A

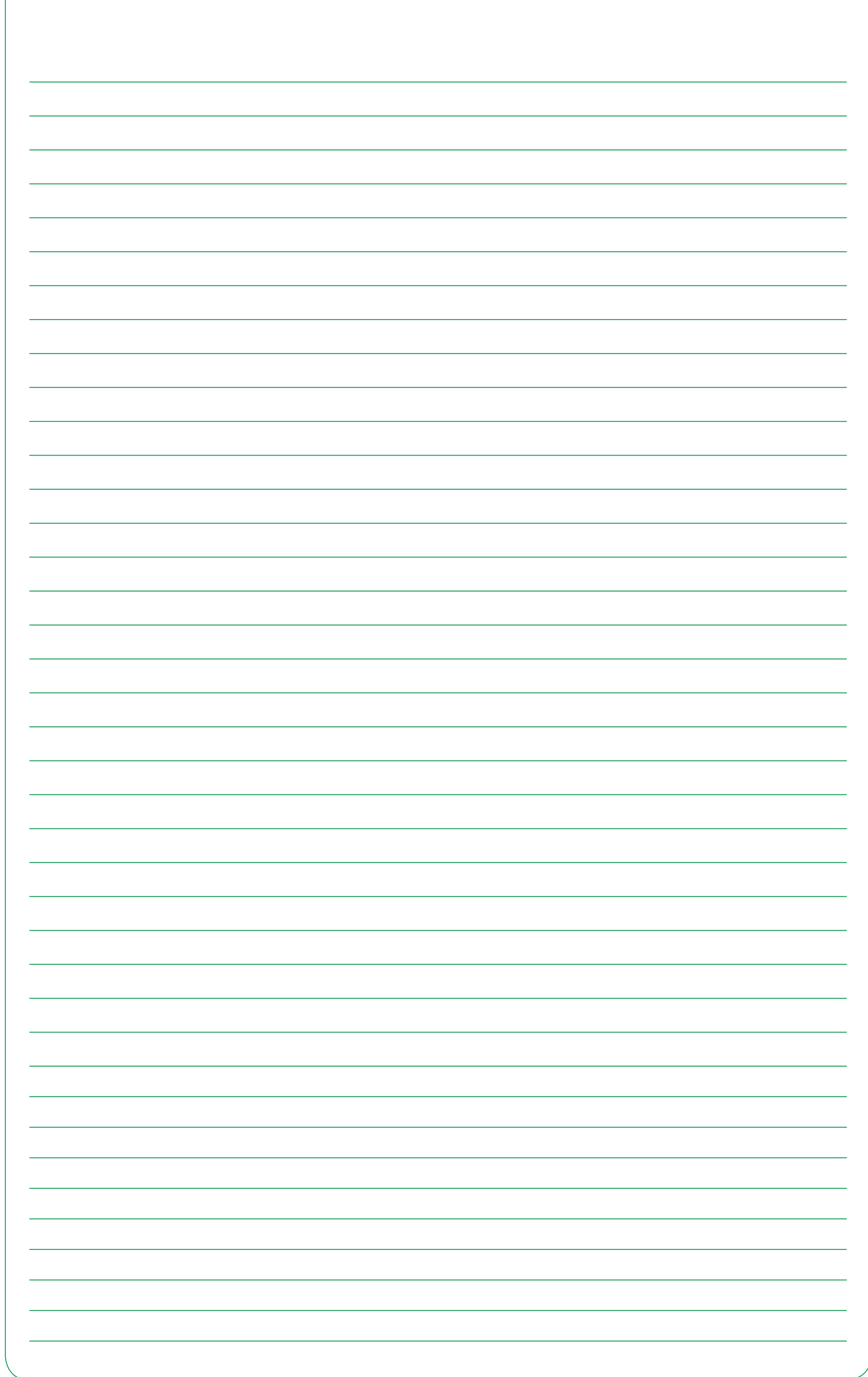
**période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse**

- après 1945, l'Europe dévastée est en pleine reconstruction
- cela crée un contexte politique, économique, social et culturel plus optimiste
- = foi en l'avenir

- le modernisme incarne l'idéal démocratique
- = efficacité, fiabilité, contemporanéité
- ≠ régimes totalitaires du passé (nazisme, fascisme) ou du présent (URSS)
- (= retour au passé, réalisme, fermeture)

- le modèle capitaliste américain s'impose
- la plupart des grands pays européens se convertissent au langage moderniste
- = aussi bien les commanditaires institutionnels que les clients commerciaux
- s'exprime dans tous les domaines (architecture, design de produits et design graphique)

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Style international en Europe 1945-1980

HDG MODERNISME
FICHE /// 08.B

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

ALLEMAGNE

en RFA (République Fédérale Allemande)

- sentiments de honte et d'amertume après 12 ans de dictature hitlérienne
- volonté d'édifier une «nouvelle Allemagne» = Allemagne ouverte et pluraliste (≠ RDA communiste)
- souvenirs du Bauhaus encore présents chez les designers

Hochschule für Gestaltung (1953-1968)

école supérieure de design fondée à Ulm par Max BILL, Olt AICHER & Inge SCHOLL
s'inspire du Bauhaus de Weimar et intègre le Style suisse

journal, 1958

journal, 1958

journal, 1958

affiche, 1963

affiche, 1964

affiche, 1965

affiche, 1965

COULEURS GAMME COLORÉE

COUL. FRANCHES & RABATTUES

NOIR & BLANC

- aplats de couleurs franches

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

QUANTITÉ

QUALITÉ

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

RECTANGLE

CARRÉ

CERCLE

- formes des blocs de textes
- formes constituantes des logos
- éléments d'illustration

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE

ILLUSTRATION
ABSTRAITE

- photographie = noir & blanc
- illustrations abstraites = orthogonalité // superposition // simplification // géométrisation

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

Lufthansa hfg

- typographies Antiques [revue en Akzidenz Grotesk]
- hiérarchisation marquée
- une typo // peu de corps // peu de graisses

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À STRATES

AXIAL

À GRILLE

- grille de composition stricte
- orthogonalité
- compositions dynamiques
- ordonnées et structurées

UNIVERS THÉMATIQUES

MAGAZINE

TRANSPORTS

INFORMATIQUE

- design de produit = pour Braun
- design d'identité = pour Lufthansa
- affiche culturelle = expositions

TYPOLOGIE

DESIGN
D'IDENTITÉ

- art total = dans tous les domaines
- fonctionnalisme = la forme guide la fonction
- internationalisme = revue éditée en 3 langues

BUT = transmettre à la jeune génération les principes du Style suisse

MOYENS = dispenser un enseignement inspiré du Bauhaus de Weimar dans tous les domaines du design

INSPIRATIONS = Bauhaus // Style Suisse

RAYONNEMENT = Style international // École de design dans le monde // Jonathan IVE (pour Apple)

ENSEIGNANTS = Max BILL // Olt AICHER (design graphique) // Dieter RAMS (objets) // Walter GROPIUS // Josef ALBERS
// Victor PAPANEK // Charles & Ray EAMES

NOTES

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 28 evenly spaced, horizontal green lines running across the width of the page. The background is a solid off-white color, providing a clean surface for writing practice. There are no margins, text, or other markings present.

Style international en Europe 1945-1980

HDG MODERNISME
FICHE /// 08.C

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

ALLEMAGNE

en RFA (République Fédérale Allemande)

- sentiments de honte et d'amertume après 12 ans de dictature hitlérienne
- volonté d'édifier une «nouvelle Allemagne» = Allemagne ouverte et pluraliste (≠ RDA communiste)
- souvenirs du Bauhaus encore présents chez les designers

Olt AICHER (1922-1991)

graphiste & directeur du département communication visuelle de la *Hochschule für Gestaltung*
établit des partenariats entre l'école et de grandes entreprises commerciales et industrielles

affiche, 1962

pictos, 1972

pictos, 1972

affiche, 1972

logo, 1972

affiche, 1985

pictos, 1985

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FONDAMENTALES

- aplats de couleurs fondamentales

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

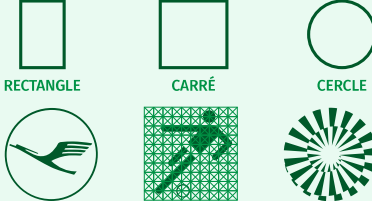

MAXIMAL

QUALITÉ

CHAUD/FROID

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

RECTANGLE

CARRÉ

CERCLE

- formes des blocs de textes
- formes constituantes des logos
- éléments d'illustration

VISUELS TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

- illustrations stylisées
- pictogrammes

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

München 1972

- typographies Antiques
- hiérarchisation marquée
- une typo // peu de corps //
- peu de graisses

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

ASYMÉTRIQUE

- grille de composition stricte
- orthogonalité
- compositions dynamiques
- ordonnées et structurées

UNIVERS THÉMATIQUES

TRANSPORTS

SPORT

- transports
- sport (Jeux Olympiques)

TYPOLOGIE

LISIBILITÉ

FONCTION-
NALISME

INTERNA-
TIONALISME

- lisibilité = impact visuel
- fonctionnalisme = la forme guide la fonction
- internationalisme = langage pictographique

BUT = édifier une RFA (République Fédérale Allemande) moderne et fière de l'être

MOYENS = faire entrer le Style international dans tous les objets du quotidien // enseigner les principes modernistes au jeunes générations

INSPIRATIONS = Bauhaus // Style Suisse

RAYONNEMENT = Style international // École de design dans le monde // Design d'identité (pour ses pictogrammes)

NOTES

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 28 evenly spaced horizontal green lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

Style international en Europe 1945-1980

HDG MODERNISME
FICHE////08.D

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

PAYS-BAS

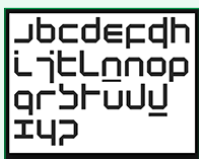
les entreprises privées et les institutions vont rapidement adopter le Style international venu de Suisse

- héritage de De Stijl
- héritage des pionniers comme Piet ZWART

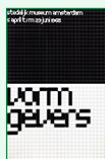
Wim CROUWEL (1928-...)

graphiste & dessinateur de caractères

il est surnommé *Gridnik* = maniaque de la grille

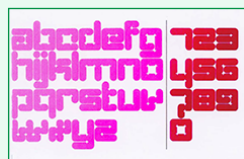
typo, 1967

affiche, 1968

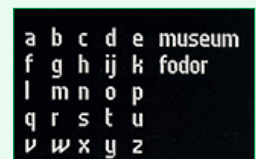
affiche, 1969

typo, 1970

couverture magazine, 1972

typo, 1977

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FRANCHES

- aplats de N&B et de couleurs
- contrastes marqués

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

COMPLÉMENTAIRES

QUALITÉ

FORMES VOCABULAIRE FORMEL ÉLÉMENTAIRE

CARRÉ

LIGNE

- modules typographiques
- grilles de composition
- filets des textes
- éléments d'illustration

VISUELS TYPES DE VISUELS

PHOTOMONTAGE

ILLUSTRATION
STYLISÉE

ILLUSTRATION
TYPOGRAPHIQUE

peu de visuels
(souvent uniquement typographique)

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

FANTAISIES

EXEMPLES

- géométriques // modulaires // minimalistes
- grille de composition orthogonale
- hiérarchisation marquée
- expérimentations typographiques
- parfois peu lisibles

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

AXIAL

ASYMÉTRIQUE

- grille orthogonale
- compositions dynamiques
- ordonnées et structurées

UNIVERS THÉMATIQUES

TYPOGRAPHIE

PROGRÈS

TPOLOGIE

DESSIN DE
CARACTÈRES

PERFECTION-
NISME

- dessin de caractères =
typographie expérimentale
- perfectionnisme technique =
maniaque de la grille

BUT = concevoir des objets graphiques originaux et des typographies expérimentales

MOYENS = utiliser un vocabulaire graphique réduit au minimum des signifiants // se baser sur une grille orthogonale stricte

INSPIRATIONS = Néoplasticisme // De Stijl

RAYONNEMENT = Révolution numérique // Emigre (fontes numériques)

NOTES

Style international en Europe 1945-1980

HDG MODERNISME
FICHE /// 08.E

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

PAYS-BAS

les entreprises privées et les institutions vont rapidement adopter le Style international venu de Suisse

- héritage de De Stijl
- héritage des pionniers comme Piet ZWART

Total Design (1963-2000)

agence de design global créée par Wim CROUWEL & Benno WISSING

agence pionnière en Europe dans ce domaine

logo, 1964

signalétique,
1967

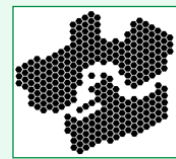
signalétique,
1967

signalétique,
1967

livre, 1973

logo, 1973

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FRANCHES

- aplats de couleurs

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

CLAIR/OBSCUR

QUANTITÉ

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

RECTANGLE

CARRÉ

LIGNE

CERCLE

- modules typographiques
- formes des images
- éléments d'illustration

VISUELS TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

- illustrations stylisées
- photographies de qualité

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

A1 / A6 → PAM
B21 / B26 → PAM

- typographies Antiques
- hiérarchisation marquée
- une typo // peu de corps // peu de graisses

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

AXIAL

ASYMÉTRIQUE

- orthogonalité
- compositions dynamiques
- ordonnées et structurées

UNIVERS THÉMATIQUES

INDUSTRIE

TRANSPORTS

VILLE

TPOLOGIE

DESIGN
GLOBAL

FONCTION-
NALISME

UNIVERSA-
LISME

- design global = dans tous les domaines
- fonctionnalisme = améliorer le quotidien
- universalisme = compréhensible par tous

BUT = proposer une approche pluridisciplinaire du design mêlant graphisme, design de produit et architecture

MOYENS = prendre en charge de très grands projets // utiliser le vocabulaire épuré du Style international pour répondre à des projets internationaux

INSPIRATIONS = Néoplasticisme // De Stijl

RAYONNEMENT = Signalétique des aéroports internationaux du monde entier = standardisation du graphisme des aéroports // Agence de design global en Europe

NOTES

Style international en Europe 1945-1980

HDG MODERNISME
FICHE:///08.F

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

ITALIE

un cas à part en Europe

- les graphistes ne peuvent pas se réclamer de l'avant-garde italienne
- = futurisme en lien avec le fascisme mussolinien
- ≠ valeurs positives et démocratiques qu'imposent la reconstruction du pays
- adoption lente du modernisme
- contribution de graphiste suisses installés en Italie

Max HUBER (1919-1992)

graphiste suisse installé en Italie depuis 1940

fait la synthèse entre rigueur suisse et exubérance italienne

affiche, 1948

affiche, 1949

affiche, 1957

affiche, 1957

affiche, 1957

affiche, 1958

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FRANCHES

NOIR & BLANC

- aplats de couleurs franches

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

COMPLÉMENTAIRES

CHAUD/FROID

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

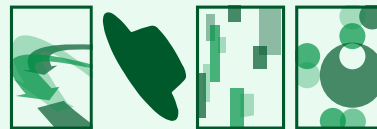

RECTANGLE

LIGNE

CERCLE

TRIANGLE

- superposition // transparence
- éléments d'illustration

VISUELS TYPES DE VISUELS

- illustrations stylisées
- photographies noir & blanc
- jeux fond/images/formes

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

FANTAISIES

EXEMPLES

PORSCHE

- typographies Antiques (très souvent)
- décalages // superpositions
- hiérarchisation marquée

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

ALÉATOIRE

À GRILLE

- composition dynamique des blocs
- grille de mise en page imperceptible
- faussement aléatoire

UNIVERS THÉMATIQUES

SPORT

VÊTEMENTS

MUSIQUE

TYPOLOGIE

LUDIQUE

FONCTION-
NALISME

UNIVERSA-
LISME

- ludique = rapport au jeu et à l'amusement
- fonctionnalisme = lisibilité
- universalisme = compréhensible par tous

BUT = faire la synthèse entre rigueur suisse et exubérance italienne

MOYENS = utiliser le vocabulaire réductionniste du Style suisse // concevoir des compositions ludiques et spectaculaires

INSPIRATIONS = Bauhaus // Style suisse

NOTES

[illegible]

Style international en Europe 1945-1980

HDG MODERNISME
FICHE /// 08.G

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

ITALIE

un cas à part en Europe

- les graphistes ne peuvent pas se réclamer de l'avant-garde italienne
- = futurisme en lien avec le fascisme mussolinien
- ≠ valeurs positives et démocratiques qu'imposent la reconstruction du pays
- adoption lente du modernisme
- contribution de graphiste suisses installés en Italie

Massimo VIGNELLI (1931-2014)

architecte & graphiste

envisage le graphisme comme une «architecture de l'information»

affiche,
1964

affiche,
1964

logo, 1968

affiche,
1988

dépliant, 2008

programme,
2008

livret, 2008

COULEURS GAMME COLORÉE

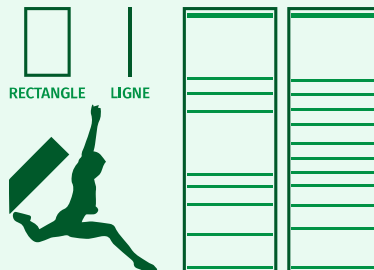
- NOIR & BLANC
- COULEURS PURES
- aplats de noir & blanc
- aplats de couleurs pures

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

- MAXIMAL
- QUANTITÉ
- QUALITÉ

FORMES VOCABULAIRE FORMEL ÉLÉMENTAIRE

- filets des textes
- formes des images
- éléments d'illustration

VISUELS TYPES DE VISUELS

- photographie = grande qualité esthétique
- photomontages = silhouettage
- utilise la typographie comme élément d'illustration

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

**Piccolo Teatro
di Milano**

stagione 1964/65

La lanzichenecca

- typographies Antiques (Helvetica)
- peu de signifiants =
- une typo, peu de corps, peu de graisses
- hiérarchisation marquée

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- orthogonalité = grille de mise en page
- compositions ordonnées et structurées

UNIVERS THÉMATIQUES

- culture = théâtre, expositions, ...
- objets = designer de produits
- architecture = architecte

TYPOLOGIE

- fonctionnalisme = lisibilité
- universalisme = compréhensible par tous

BUT = envisager le graphisme comme une «architecture de l'information»

MOYENS = utiliser le vocabulaire réductionniste du Style suisse // concevoir des compositions construites et hiérarchisées

INSPIRATIONS = Bauhaus // Style suisse

RAYONNEMENT = Style international // Néo-modernisme

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Style international en Europe 1945-1980

HDG MODERNISME
FICHE////08.H

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

ITALIE

un cas à part en Europe

- les graphistes ne peuvent pas se réclamer de l'avant-garde italienne
- = futurisme en lien avec le fascisme mussolinien
- ≠ valeurs positives et démocratiques qu'imposent la reconstruction du pays
- adoption lente du modernisme
- contribution de graphiste suisses installés en Italie

Giovanni PINTORI (1912-1999)

directeur artistique d'Olivetti de 1936 à la fin des années 60
a créé le style graphique Olivetti

affiche, 1952

affiche, 1954

affiche, 1954

affiche, 1954

campagne d'affichage, 1955

affiche, 1956

affiche, 1958

affiche, 1962

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES NOIR & BLANC
- aplats de noir & blanc
- aplats de couleurs fondamentales

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

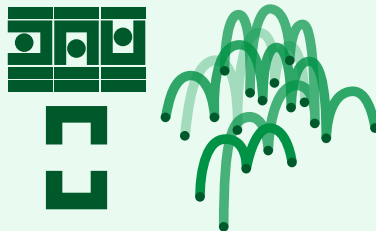

COMPLÉMENTAIRES CHAUD/FROID

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

RECTANGLE LIGNE CERCLE TRIANGLE

- blocs de textes
- éléments d'illustration
- lignes de mouvements

VISUELS TYPES DE VISUELS

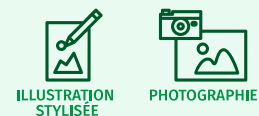

ILLUSTRATION
STYLISÉE PHOTOGRAPHIE

- illustrations stylisées
- photographie = souvent point de vue de face ou de dessus

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES DIDOTS ELZÉVIRS

EXEMPLES

olivetti
olivetti

- typographies Antiques (le plus souvent)
- peu de typos, peu de corps, peu de graisses
- visuels prédominants par rapport aux textes

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE ASYMÉTRIQUE

- compositions dynamiques et asymétriques
- grille de mise en page peu perceptible
- décomposition du mouvement

UNIVERS THÉMATIQUES

- OBJETS MOUVEMENT
- objets = bureautique
- mouvement = décomposition

TYPOLOGIE

- LUDIQUE FONCTION-
NALISME UNIVERSA-
LISME
- ludique = rapport à la fantaisie
- fonctionnalisme = lisibilité
- universalisme = compréhensible par tous

BUT = dynamiser l'image de la firme Olivetti

MOYENS = utiliser le vocabulaire formel moderniste // introduire de la fantaisie et l'inventivité

INSPIRATIONS = Bauhaus // Style suisse

RAYONNEMENT = Style international // Néo-modernisme

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Style international en Europe 1945-1980

HDG MODERNISME
FICHE:///08.I

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

ITALIE

un cas à part en Europe

- les graphistes ne peuvent pas se réclamer de l'avant-garde italienne
- = futurisme en lien avec le fascisme mussolinien
- ≠ valeurs positives et démocratiques qu'imposent la reconstruction du pays
- adoption lente du modernisme
- contribution de graphiste suisses installés en Italie

Franco GRIGNANI (1908-1999)

architecte, artiste & graphiste

veut expérimenter le plus loin possible

packaging, 1949

couverture,
1949

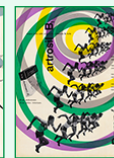
couverture,
1949

affiche, 1959

couverture,
1950

catalogue,
1951

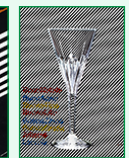
couverture,
1952

logo, 1964

affiche, 1969

affiche, 1970

COULEURS GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES NOIR & BLANC
- aplats de couleurs franches
- aplats de noir & blanc

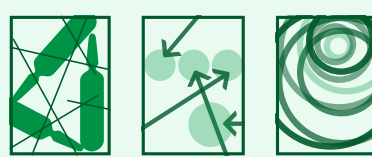
CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

CHAUD/FROID COMPLÉM. MAXIMAL

FORMES

FORMES GÉOMÉTRIQUES & SILHOUETTAGE

- filets des textes
- éléments d'illustration
- décomposition du mouvement

VISUELS

TYPES DE VISUELS

- illustrations stylisées
- photographie expérimentale
- photomontage = contraste d'échelle
- recherche la distorsion visuelle

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

artrosil B
pubblicità
in Italia
'61 1962

- typographies Antiques (le plus souvent)
- peu de typos, peu de corps, peu de graisses
- visuels prédominants par rapport aux textes

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- compositions dynamiques
- recherche la tension dans les formes et dans l'espace
- recherche l'image périodique = répétition d'un motif de base ou signe fondamental simple

UNIVERS

THÉMATIQUES

- produits pharmaceutiques
- littérature = couvertures de livres
- publicité magazine = annonces-presse

TYPLOGIE

- expérimentation = jeux graphiques
- fonctionnalisme = lisibilité
- universalisme = compréhensible par tous

BUT = expérimenter le plus loin possible dans le domaine du graphisme commercial

MOYENS = utiliser la photographie d'avant-garde // rechercher la distorsion visuelle // rechercher la tension dans les formes et dans l'espace // rechercher l'image périodique (images en série, répétition de formes, ...)

INSPIRATIONS = Bauhaus // Style suisse // Op-cinétique Art

RAYONNEMENT = Style international // Néo-modernisme

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Style international en Europe 1945-1980

HDG MODERNISME
FICHE:///08.J

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

FRANCE

adhésion au **Style international** aussi lente qu'en Italie =
il est ressenti comme «froid» mais va se combiner avec des inspirations Op'Art

POURQUOI L'OP'ART ET LE STYLE INTERNATIONAL SE MARIENT-ILS SI BIEN ?

- même sens rigoureux de l'abstraction
- même exploration des propriétés de la couleur
- même utilisation des motifs géométriques
- l'Op'Art donne une réponse à l'envie de modernité du pays

Victor VASARELY (1906-1997)

artiste **Op'Art**

art abstrait qui exploite la faillibilité de l'œil humain

affiche, 1938

logo, 1972

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

- aplats de noir & blanc en alternance
- joue sur les effets optiques des couleurs

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

CLAIR/OBSCUR

QUALITÉ

FORMES FORMES GÉOMÉTRIQUES

RECTANGLE

LIGNE

- lignes noires sur fond blanc
- alternance // répétition // enchevêtrement

VISUELS TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
ABSTRAITE

- illustrations abstraites
- objet impossible = représentation d'une construction fictive d'un objet contraire aux lois physiques

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

RENAULT

- typographies Antiques

COMPOSITIONS LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

- alternance de lignes noire sur fond blanc
- illusions optiques = impression de volume
- jeux optiques = impression de vibration // sensation de vertige
- compositions dynamiques = impression de mouvement continu
- construction mathématique

UNIVERS THÉMATIQUES

TRANSPORTS

- transports = firme Renault

TYPOLOGIE

DESIGN
D'IDENTITÉ

ART

- design d'identité = logo de Renault
- Op'Art = illusions d'optique

BUT = adapter le langage plastique de l'Op'Art au domaine de la communication visuelle

MOYENS = utiliser la faillibilité de l'œil humain (jeux optiques, illusions optiques, impression de mouvement, ...)

INSPIRATIONS = objets impossible de Maurits Cornelis ESCHER // théories visuelles du Bauhaus (KANDINSKY, MOHOLY-NAGY, Josef ALBERS) et de De Stijl (Theo VAN DOESBURG)

RAYONNEMENT = Style international // Franco GRIGNANI (dans les années 60) // Néo-modernisme

NOTES

[illegible]

Style international en Europe 1945-1980

HDG MODERNISME
FICHE /// 08.K

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

FRANCE

adhésion au Style international aussi lente qu'en Italie =
il est ressenti comme «froid» mais va se combiner avec des inspirations Op'Art

POURQUOI L'OP'ART ET LE STYLE INTERNATIONAL SE MARIENT-ILS SI BIEN ?

- même sens rigoureux de l'abstraction
- même exploration des propriétés de la couleur
- même utilisation des motifs géométriques
- l'Op'Art donne une réponse à l'envie de modernité du pays

Jean WIDMER (1929-...)

graphiste suisse immigré à Paris en 1950

fonde l'agence *Visuel Design* en 1969

connu pour ses identités globales où la typographie est un élément central

affiche, 1971

affiche, 1971

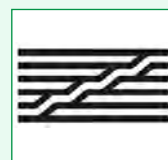
affiche, 1971

affiche, 1971

pictos, 1972

logo, 1978

logo, 1984

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FONDAMENTALES

- aplats de noir & blanc
- aplats de couleurs fondamentales

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

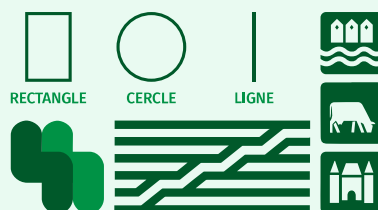

MAXIMAL

CHAUD/FROID

FORMES

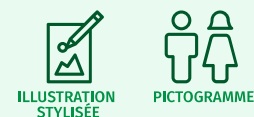
FORMES GÉOMÉTRIQUES & STYLISÉES

- éléments constitutifs de pictogrammes
- éléments d'illustration

VISUELS

TYPES DE VISUELS

- illustrations stylisées =
tendant vers l'abstraction
- pictogrammes = symétrie // vue de face

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

design français
Musée
d'Orsay à table

- typographies Antiques (Helvetica)
- une typo, peu de corps, peu de graisses
- hiérarchisation marquée

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

ASYMÉTRIQUE

- orthogonalité
- compositions dynamiques = asymétrie
- stabilité des pictogrammes = symétrie
- grille de composition mathématique
- ordonnées et structurées

UNIVERS

THÉMATIQUES

CULTURE

SIGNALÉTIQUE

- culture = expositions, musées
- signalétique = pictogrammes touristiques
des autoroutes françaises

TYPOLOGIE

FONCTION-
NALISME

UNIVERSA-
LISME

- fonctionnalisme = améliorer le quotidien
- universalisme = compréhensible par tous

BUT = concevoir des objets graphiques évocateurs et reconnaissable

MOYENS = utiliser le langage moderniste suisse (de ses années de formation) // intégrer les théories de l'Op'Art // concevoir des identités globales ou la typographie est un élément central

INSPIRATIONS = Bauhaus // Style suisse (de ses années de formation) // Op'Art

RAYONNEMENT = Style international // Néo-modernisme

NOTES

[illegible]

Style international en Europe 1945-1980

HDG MODERNISME
FICHE /// 08.L

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

FRANCE

adhésion au Style international aussi lente qu'en Italie =
il est ressenti comme «froid» mais va se combiner avec des inspirations Op'Art

POURQUOI L'OP'ART ET LE STYLE INTERNATIONAL SE MARIENT-ILS SI BIEN ?

- même sens rigoureux de l'abstraction
- même exploration des propriétés de la couleur
- même utilisation des motifs géométriques
- l'Op'Art donne une réponse à l'envie de modernité du pays

Étienne ROBIAL (1945-...)

graphiste, dessinateur de caractères et directeur artistique
spécialisé dans l'habillage de chaînes télévisées
développe des habillages évolutifs

logo, 1984

logo, 1987

logo, 1992

identité visuelle, 1994

identité, 2003

logo, 2010

typo, 2010

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FONDAMENTALES

- aplats de noir & blanc
- aplats et dégradés de couleurs franches

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

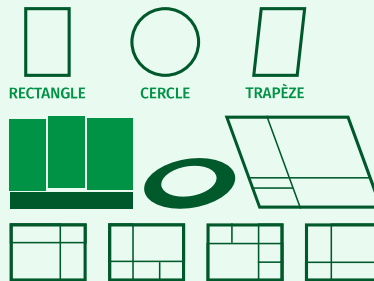
MAXIMAL

CHAUD/FROID

CLAIR/OBSCUR

FORMES

FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

RECTANGLE

CERCLE

TRAPÈZE

- éléments constitutifs des logos
- éléments d'illustration et de fonds

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

ILLUSTRATION
TYPOGRAPHIQUE

- illustrations stylisées = tendant vers l'abstraction
- illustrations typographiques

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

FANTAISIES

EXEMPLES

- typographies Antiques (utilisation de la Futura modifiée)
- une typo, peu de corps, peu de graisses
- création typographique pour chaque émission
- hiérarchisation marquée

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

AXIAL

ASYMÉTRIQUE

- orthogonalité
- compositions dynamiques = asymétrie
- stabilité des pictogrammes = symétrie
- grille de composition mathématique
- ordonnées et structurées

RYTHMES

- joue avec la grille = glissement des formes // inversement des couleurs // légers déplacements des lettres
- rythmes basés sur un temps en 5x5
- mélodies évolutives

UNIVERS

THÉMATIQUES

TÉLÉVISION

SPORT

MUSIQUE

- télévision = habillage de chaînes
- sport = logo du PSG
- musique = magazine Les Inrockuptibles

TYPLOGIE

LUDIQUE

FONCTION-
NALISME

UNIVERSA-
LISME

- ludique = lutter contre la répétition et l'ennui
- fonctionnalisme = améliorer le quotidien
- universalisme = compréhensible par tous

BUT = lutter contre la répétition et l'ennui visuel

MOYENS = utiliser le langage moderniste suisse // concevoir des animations rythmées en 5x5 // jouer avec la grille mathématique (glissements, inversions, déplacements)

INSPIRATIONS = Style suisse

RAYONNEMENT = Design d'identité (habillage de chaînes de télévision) // Style international // Néo-modernisme

NOTES

[illegible]

Style international en Europe 1945-1980

HDG MODERNISME
FICHE////08.M

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

ANGLETERRE

se base sur l'héritage des premiers modernistes britanniques et intègre le Style suisse

- le *Railway Type* d'Edward JOHNSTON
- la *Gill Sans* d'Eric GILL
- le *plan du métro de Londres* d'Henry C. BECK

Gordon HOUSE (1932-2004)

peintre minimaliste & designer graphique

utilise le langage formel abstrait du Minimalisme dans ses productions graphiques

affiche, 1962

couverture catalogue, 1962

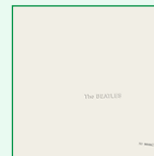
carton d'invitation, 1962

affiche, 1966

couverture, 1967

pochette de disque, 1968

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FONDAMENTALES

- aplats de noir & blanc
- aplats de couleurs franches et rabattues

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

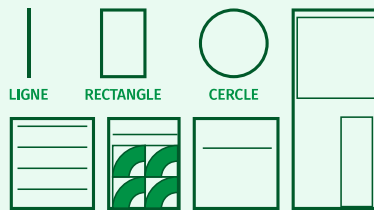
MAXIMAL

QUANTITÉ

QUALITÉ

FORMES

FORMES GÉOMÉTRIQUES ÉLÉMENTAIRES

LIGNE

RECTANGLE

CERCLE

- formes des blocs de textes
- filets de textes
- éléments d'illustration

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
ABSTRAITE

- illustrations abstraites = orthogonalité // répétition // juxtaposition

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

Painters of the Bauhaus
Hoyland Plumb Stroud Turnbull

- typographies Antiques
- hiérarchisation marquée
- une typo // peu de corps // peu de graisses

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

AXIAL

ASYMÉTRIQUE

- grille de composition stricte
- orthogonalité
- compositions dynamiques
- ordonnées et structurées

UNIVERS

THÉMATIQUES

ART

MUSIQUE

- art = expositions de peinture
- musique = pochette de disque des Beatles

TPOLOGIE

LISIBILITÉ

FONCTION-
NALISME

- lisibilité = minimalisme (le moins de signifiants possible)
- fonctionnalisme = la fonction guide la forme

BUT = concevoir des objets graphiques minimalistes dans lesquels priment la lisibilité et l'efficacité

MOYENS = utiliser le langage formel abstrait du Minimalisme // privilégier les textes aux visuels

INSPIRATIONS = Minimalisme // Style suisse

RAYONNEMENT = Style international // Néo-modernisme

NOTES

Style international en Europe 1945-1980

HDG MODERNISME
FICHE////08.N

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

période de développement du modernisme dans le monde entier
basé sur l'héritage des avants-gardes et sur sa rationalisation par le Style suisse

ANGLETERRE

se base sur l'héritage des premiers modernistes britanniques et intègre le Style suisse

- le *Railway Type* d'Edward JOHNSTON
- la *Gill Sans* d'Eric GILL
- le *plan du métro de Londres* d'Henry C. BECK

Ken GARLAND (1929-...)

précurseur du graphisme & de la critique sociale

propose dans son manifeste *First Things First* que les designers graphiques

- fassent leur introspection et identifient leurs priorités
- ne mettent plus leur talents qu'au service de la communication commerciale
- privilégient les formes de communication utiles et durables = signalisation publique, modes d'emploi, affiches sociales et politiques, ...

affiche, 1962

affiche, 1963

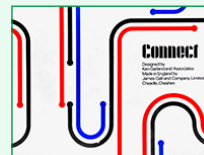
publicité, 1963

manifeste, 1964

affiche, 1966

packaging jeu, 1966

couverture, 1970

affiche, 1970

affiche, 1975

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FONDAMENTALES

- aplats de noir & blanc
- aplats de couleurs fondamentales

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

FORMES

FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

RECTANGLE

CARRÉ

LIGNE

CERCLE

- formes des blocs de textes
- formes des blocs de textes
- formes constituantes des logos
- éléments d'illustration

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

PHOTOMONTAGE

- illustrations stylisées (silhouettes en aplats)
- photomontage (très peu)

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

FANTASIES

EXEMPLES

- typographies Antiques
- hiérarchisation marquée
- une typo // peu de corps // peu de graisses

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

AXIAL

À GRILLE

- grille de composition mathématique
- orthogonalité
- compositions dynamiques = asymétrie

UNIVERS

THÉMATIQUES

ENFANCE

POLITIQUE

ANTI-

- enfance = jeux pour enfants
- politique = affiches engagées
- anti-commercial = manifeste

TPOLOGIE

LUDIQUE

FONCTION-
NALISME

MOUVEMENT

- ludique = rappel aux jeux de construction
- fonctionnalisme = la fonction guide la forme
- mouvement = répétition // décomposition // déformation

BUT = rompre avec l'aspect commercial du design graphique

MOYENS = aire son introspection et identifier ses priorités en tant que graphiste // privilégier les formes de communication utiles et durables (signalisation publique, modes d'emploi, affiches sociales et politiques, ...)

INSPIRATIONS = Bauhaus // Style suisse

RAYONNEMENT = Graphisme & critique sociale

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Néo-modernisme 1997-...

HDG MODERNISME
FICHE/////09

MONDE

retour à un graphisme fonctionnaliste inspiré du modernisme

affiche, Experimental Jetset, 2004

affiche, Experimental Jetset, 2005

typo, Experimental Jetset, 2008

jaquette, Experimental Jetset, 2008

affiche, Experimental Jetset, 2010

affiche, Experimental Jetset, 2010

affiche, agence The District, 2017

brochure, agence The District, 2017

COULEURS GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

COULEURS FONDAMENTALES

- aplats de noir & blanc
- aplats de couleurs fondamentales

CONTRASTES

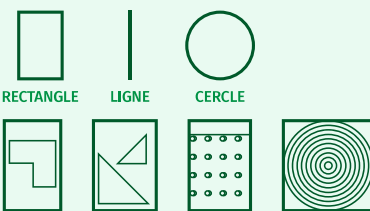
MAXIMAL

QUANTITÉ

CHAUD/FROID

FORMES

VOCABULAIRE FORMEL ÉLÉMENTAIRE

RECTANGLE

LIGNE

CERCLE

- modules typographiques
- filets des textes
- éléments d'illustration

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
ABSTRAITE

ILLUSTRATION
TYPOGRAPHIQUE

- réductionnisme esthétique
- peu ou pas de couleurs
- iconographie limitée au strict minimum
- graphisme conceptuel & épuré

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

- typographies Antiques (souvent Helvetica)
- géométriques // minimalistes
- graisse importante // contrastes marqués
- hiérarchisation marquée

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

ASYMÉTRIQUE

- articulation dynamique & rigoureuse des textes
- grille de mise en page stricte
- hiérarchie affirmée
- austérité globale

UNIVERS

THÉMATIQUES

CULTURE

TYPOGRAPHIE

- culture = affiches de théâtre et d'expositions
- typographie = dessin de caractères

TPOLOGIE

LISIBILITÉ

FONCTIONNALISME

- lisibilité = réductionnisme esthétique et visuel
- fonctionnalisme = la fonction guide la forme

BUT = remettre en place un graphisme fonctionnaliste, privilégiant la fonction à la forme

MOYENS = utiliser le langage graphique des modernistes [réductionnisme esthétique + graphisme conceptuel & épuré]
// articulation dynamique & rigoureuse des textes

INSPIRATIONS = Style suisse // Style international

OPPOSITIONS = Postmodernisme

GRAPHISTES & AGENCES = Experimental Jetset // The District // ...

NOTES