

Débuts du graphisme en France 1925-1975

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

LIGNE RECTANGLE CERCLE TRIANGLE

- stylisation // géométrisation
- = inspirées du Cubisme

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

AÉROGRAPHE

- 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

LITHOGRAPHIE

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

FANTAISIES

ELZÉVIROS

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

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

AXIAL

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

UNIVERS

THÉMATIQUES

PROGRÈS

MACHINE

VITESSE

puissance du progrès

- machine
- vitesse
- technique

TYPOLOGIE

FONCTIONNALISME

GRAPHISME
D'AUTEUR

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

SUISSE puis FRANCE

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.

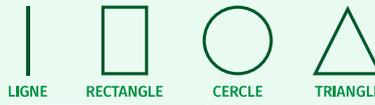
QUALITÉ

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

FANTAISIES

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)

FRANCE

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

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

TYOLOGIE

GRAHISME 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

FRANCE

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 schématisat°
- 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

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

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

UNIVERS THÉMATIQUES

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

TYPOLOGIE

GRAHISME 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

FRANCE

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

COULEURS FRANCHES

NOIR & BLANC

- 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

FANTASIES

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

TYPOLOGIE

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

FRANCE

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

COULEURS FRANCHES

NOIR & BLANC

- aplats et crayonnés
- couleurs franches et contrastées

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

CHAUD/FROID

QUALITÉ

COMPLÉM.

MAXIMAL

FORMES

STYLISATION DYNAMIQUE & EXPRESSIVE

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

VISUELS

TYPES DE VISUELS

ILLUSTRATION
STYLISÉE

PEINTURE

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

TECHNIQUES D'IMPRESSION

LITHOGRAPHIE

OFFSET

TYPOGRAPHIES

FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

FANTAISIES

ELZÉVIROS

DIDOTS

EXEMPLES

MONSAVON **RESISTEX**
au lait LA CHEMISE DU TRAVAILLEUR FRANÇAIS
écriture souple
bonnes tartines

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

COMPOSITIONS

LIGNES DE FORCE

VERTICALE
DESCENDANTE

OBLIQUE
DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

CENTRÉ

À STRATES

AXIAL

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

UNIVERS

THÉMATIQUES

HUMOUR
DÉRISION

POÉSIE

ENFANCE

LISIBILITÉ

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

TPOLOGIE

GRAPHISME
D'AUTEUR

- 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

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

FANTAISIES

ANTIQUES

EXEMPLES

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

- dessine les polices de caractères :
 - >> **Banco** en 1951 pour la fonderie Olive
 - = s'inspire des tracés gestuels du pinceau
 - >> **Mistral** en 1953 pour la fonderie Olive
 - = s'inspire des tracés gestuels de l'écriture
 - >> **Choc** en 1955 pour la fonderie Olive
 - >> **Nord** en 1956 pour la fonderie Olive
 - = graisses hors normes + logo d'Air France
 - >> **Calyspo** en 1957 pour la fonderie Olive
 - >> **Antique Olive** en 1958 pour la 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

TYPLOGIE

- 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

