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 rationnalisation 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

GALERIE D'IMAGES

affiche, 1937

affiche, 1937

affiche, 1937

affiche, 1937

affiche, 1939

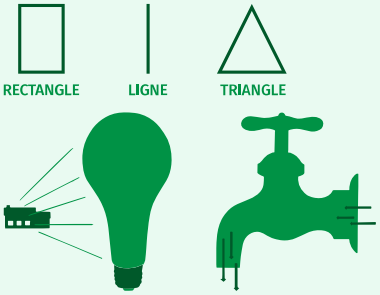
affiche, 1939

COULEURS
GAMME COLORÉE

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

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

FORMES
FORMES GÉOMÉTRIQUES & SILHOUETTAGE



- illustrations et fonds

VISUELS
TYPES DE VISUELS

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

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

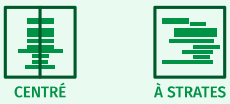
EXEMPLES

RURAL ELECTRIFICATION ADMINISTRATION
LIGHT RUNNING WATER

- hiérarchisation peu marquée
- textes courts et percutants

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION



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

UNIVERS
THÉMATIQUES

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

TYPOLOGIE

- 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

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 rationnalisation 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

GALERIE D'IMAGES

logo, 1938

logo, 1951

logo, 1961

logo, 1962

logo, 1966

affiche, 1970

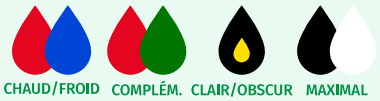
affiche, 1982

logo, 1991

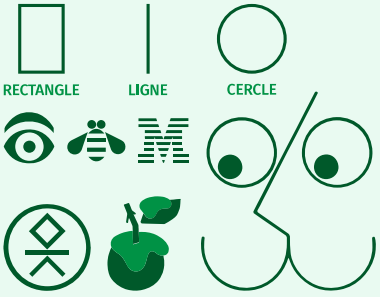
COULEURS
GAMME COLORÉE

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

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES



FORMES
FORMES GÉOMÉTRIQUES & SILHOUETTAGE



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

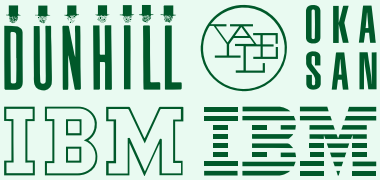
VISUELS
TYPES DE VISUELS

- illustrations stylisées
- logos typographiques épurés

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES



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

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

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

UNIVERS
THÉMATIQUES

TYPOLOGIE

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 TSCHICHOLD // Paul Cézanne // Henri MATISSE // Kasimir MALEVITCH // Piet MONDRIAN // Vassily KANDINSKY

OPPOSITIONS = Postmodernisme

RAYONNEMENT = Style international // Néo-modernisme

NOTES

Style international aux États-Unis 1940-1980

HDG MODERNISME FICHE////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 rationnalisation 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

GALERIE D'IMAGES

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 — ILLUSTRATION STYLISÉE

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

TECHNIQUES D'IMPRESSION

OFFSET

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES — ÉGYPTIENNES — ELZÉVIRS

EXEMPLES

Mobil

- 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

CENTRÉ — AXIAL — À STRATES

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

UNIVERS
THÉMATIQUES

ÉNERGIE — ÉCONOMIE — TRANSPORTS

TYPOLOGIE

MOI — DESIGN D'IDENTITÉ — TOURISME

- 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

RAYONNEMENT = Style international // Néo-modernisme

NOTES

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 rationnalisation 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]

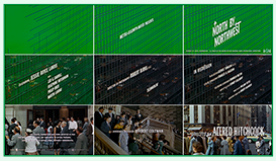
Saul BASS (1920-1996)

L'INVENTEUR DU GÉNÉRIQUE

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

GALERIE D'IMAGES

affiche, 1955


générique, 1957

affiche, 1958

logo, 1969

logo, 1969

affiche, 1971

logo, 1974

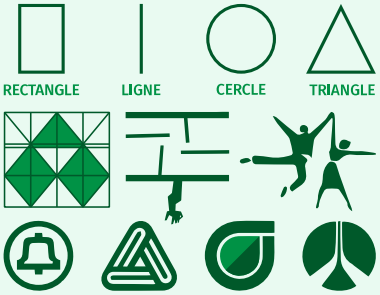
affiche, 1996

COULEURS
GAMME COLORÉE

- palette colorée restreinte
- couleurs en aplats

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

FORMES
FORMES ABSTRAITES & GÉOMÉTRIQUES



- illustrations stylisées
- éléments constitutifs des logos

VISUELS
TYPES DE VISUELS

- illustrations stylisées = formes simples & lettrage intégré

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

- palette typographique utilisant principalement les Antiques

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- dynamisme des composition
- construction géométrique des logos

UNIVERS
THÉMATIQUES

- cinéma = génériques de film
- économie = grandes entreprises

TYPOLOGIE

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

BUT = dynamiser la présentation des film 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

RAYONNEMENT = Motion design (génériques de film) // Style international // Néo-modernisme

NOTES

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 rationnalisation 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

GALERIE D'IMAGES

pochette, 1957

pochette, 1960

pochette, 1960

pochette, 1961

pochette, 1963

pochette, 1964

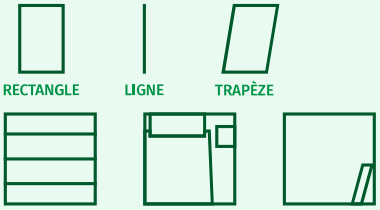
pochette, 1965

COULEURS
GAMME COLORÉE

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

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

FORMES
FORMES GÉOMÉTRIQUES & STYLISÉES



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

VISUELS
TYPES DE VISUELS

réductionnisme visuel - photographie créative = point de vue // cadrage // dimensions
- illustrations stylisées = dessin ou typo

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

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

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

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

UNIVERS
THÉMATIQUES

- musique = jazz

TYPOLOGIE

- 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

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 rationnalisation 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*)

GALERIE D'IMAGES

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

IV

ANTIQUES

EXEMPLES

DETROIT, YOU'VE BEEN OUT-FOXED. — Lemon. Think small. — YOUR HUNT IS OVER. THE QUICK, SLY, CRAFTY,

- 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

TYPOLOGIE

COMMERCE — ANNONCE-PRESSE

campagne publicitaires =
- affiche commerciale
- annonce-presse

BUT = concevoir des camapagnes 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