Style international en Europe 1945-1980

ALLEMAGNE, PAYS-BAS, ITALIE, FRANCE

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

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

UN MODÈLE CAPITALISTE
- 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)

NOTES

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 rationnalisation 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 deigners

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

GALERIE D'IMAGES

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

IV
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

MOI
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

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 rationnalisation 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 deigners

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 indutrielles

GALERIE D'IMAGES

affiche, 1962

pictos, 1972

pictos, 1972

affiche, 1972

logo, 1972

affiche, 1985

pictos, 1985

COULEURS
GAMME COLORÉE

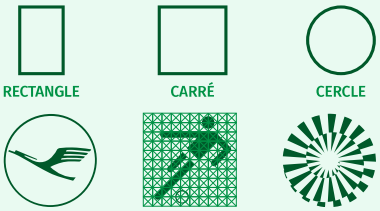
NOIR & BLANC — COULEURS FONDAMENTALES

- 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 pictogra-phique

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

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 rationnalisation par le Style suisse

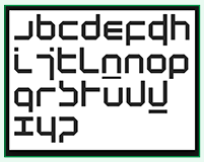
PAYS-BAS

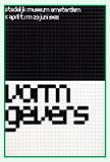
les entreprises privées et les institutions vont rapidement adopter le Style international venu de Suisse
- héritage de De Stijl
- héritage des pionniers comme Piet ZWART

Wim CROUWEL (1928-...)

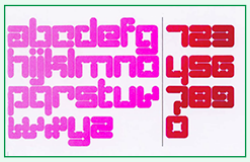
graphiste & dessinateur de caractères
il est surnommé *Gridnik* = maniaque de la grille

GALERIE D'IMAGES

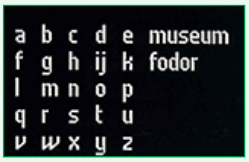

typo, 1967


affiche, 1968

affiche, 1969


typo, 1970

couverture magazine, 1972


typo, 1977

COULEURS
GAMME COLORÉE

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

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

FORMES
VOCABULAIRE FORMEL ÉLÉMENTAIRE

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

VISUELS
TYPES DE VISUELS

peu de visuels
(souvent uniquement typographique)

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

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

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

- grille orthogonale
- compositions dynamiques
- ordonnées et structurées

UNIVERS
THÉMATIQUES

TYPOLOGIE

- 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 rationnalisation 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

GALERIE D'IMAGES

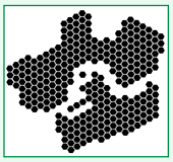
logo, 1964

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 →

- 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

TYPOLOGIE

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 rationnalisation 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 intallés en Italie

Max HUBER (1919-1992)

graphiste suisse installé en Italie depuis 1940
fait la synthèse entre rigueur suisse et exubérance italienne

GALERIE D'IMAGES

affiche, 1948

affiche, 1949

affiche, 1957

affiche, 1957

affiche, 1957

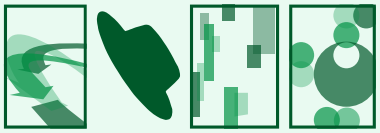
affiche, 1958

COULEURS
GAMME COLORÉE

- aplats de couleurs franches

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

FORMES
FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES



- superposition // transparence
- éléments d'illustration

VISUELS
TYPES DE VISUELS

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

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

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

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

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

UNIVERS
THÉMATIQUES

TYPOLOGIE

- 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

RAYONNEMENT = Style international // Néo-modernisme

NOTES

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 rationnalisation 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 intallés en Italie

Massimo VIGNELLI (1931-2014)

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

GALERIE D'IMAGES

affiche, 1964

affiche, 1964

logo, 1968

affiche, 1988

dépliant, 2008

programme, 2008

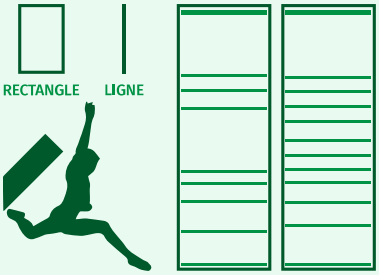
livret, 2008

COULEURS
GAMME COLORÉE

- aplats de noir & blanc
- aplats de couleurs pures

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

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

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

Piccolo Teatro di Milano
stagione1964/65
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

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 rationnalisation 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 intallés en Italie

Giovanni PINTORI (1912-1999)

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

GALERIE D'IMAGES

affiche, 1952

affiche, 1954

affiche, 1954

affiche, 1954

campagne d'affichage, 1955

affiche, 1956

affiche, 1958

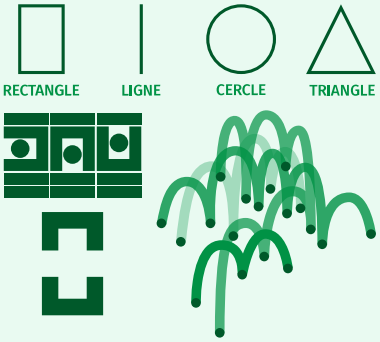
affiche, 1962

COULEURS
GAMME COLORÉE

- aplats de noir & blanc
- aplats de couleurs fondamentales

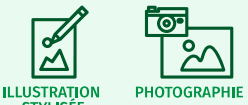
CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

FORMES
FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES



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

VISUELS
TYPES DE VISUELS



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

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

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

SYSTÈMES DE COMPOSITION

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

UNIVERS
THÉMATIQUES

- objets = bureautique
- mouvement = décomposition

TYPOLOGIE

- 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

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 rationnalisation 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 intallés en Italie

Franco GRIGNANI (1908-1999)

architecte, artiste & graphiste
veut expérimenter le plus loin possible

GALERIE D'IMAGES

packaging, 1949

couverture, 1949

couverture, 1949

affiche, 1959

couverture, 1950

catalogue, 1951

couverture, 1952

logo, 1964

affiche, 1969

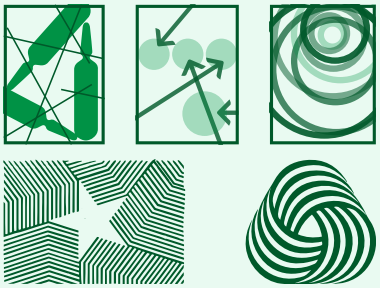
affiche, 1970

COULEURS
GAMME COLORÉE

- aplats de couleurs franches
- aplats de noir & blanc

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

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

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

- 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

TYPOLOGIE

- 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

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 rationnalisation par le Style suisse

FRANCE

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

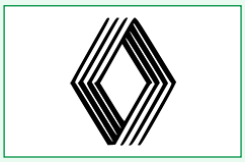
POURQUOI L'OP'ART ET LE STYLE INTERNATIONAL SE MARIENT-ILS SI BIEN ?
- même sens rigoureux de l'abstraction
- même exploration des propriétés de la couleur
- même utilisation des motifs géométriques
- l'Op'Art donne une réponse à l'envie de modernité du pays

Victor VASARELY (1906-1997)

artiste Op'Art
art abstrait qui exploite la faillibilité de l'œil humain

GALERIE D'IMAGES

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

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 rationnalisation par le Style suisse

FRANCE

adhésion au Style international aussi lente qu'en Italie =
il est ressentit 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

GALERIE D'IMAGES

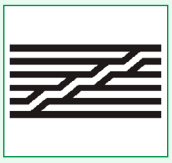
affiche, 1971

affiche, 1971

affiche, 1971

affiche, 1971

pictos, 1972


logo, 1978

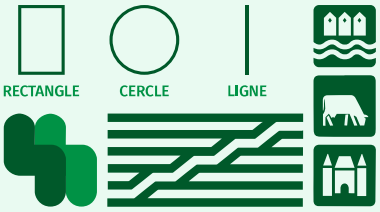
logo, 1984

COULEURS
GAMME COLORÉE

- aplats de noir & blanc
- aplats de couleurs fondamentales

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

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

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

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

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

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

UNIVERS
THÉMATIQUES

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

TYPOLOGIE

- 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

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 rationnalisation par le Style suisse

FRANCE

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

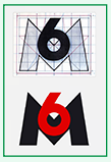
POURQUOI L'OP'ART ET LE STYLE INTERNATIONAL SE MARIENT-ILS SI BIEN ?
- même sens rigoureux de l'abstraction
- même exploration des propriétés de la couleur
- même utilisation des motifs géométriques
- l'Op'Art donne une réponse à l'envie de modernité du pays

Étienne ROBIAL (1945-...)

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

GALERIE D'IMAGES

logo, 1984


logo, 1987

logo, 1992

identité visuelle, 1994

identité, 2003

logo, 2010

typo, 2010

COULEURS
GAMME COLORÉE

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

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

FORMES
FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

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

VISUELS
TYPES DE VISUELS

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

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

CANAL+ CNC
PSG M6

- 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

SYSTÈMES DE COMPOSITION

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

TYPOLOGIE

- 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

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 rationnalisation 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

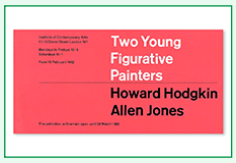
Gordon HOUSE (1932-2004)

peintre minimaliste & designer graphique
utilise le langage formel abstrait du Minimalisme dans ses productions graphiques

GALERIE D'IMAGES

affiche, 1962

couverture catalogue, 1962



carton d'invitation, 1962

affiche, 1966

couverture, 1967

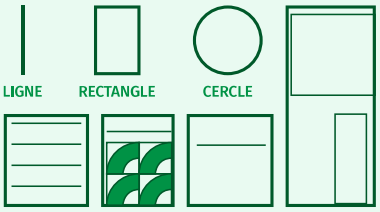
pochette de disque, 1968

COULEURS
GAMME COLORÉE

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

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

FORMES
FORMES GÉOMÉTRIQUES ÉLÉMENTAIRES



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

VISUELS
TYPES DE VISUELS

- illustrations abstraites = orthogonalité // répétition // juxtaposition

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

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

SYSTÈMES DE COMPOSITION

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

UNIVERS
THÉMATIQUES

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

TYPOLOGIE

- 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 rationnalisation 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, ...

GALERIE D'IMAGES

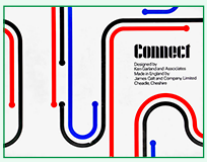
affiche, 1962

affiche, 1963

publicité, 1963

manifeste, 1964

affiche, 1966



packaging jeu, 1966

couverture, 1970

affiche, 1970

affiche, 1975

COULEURS
GAMME COLORÉE

- aplats de noir & balnc
- aplats de couleurs fondamentales

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

FORMES
FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

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

VISUELS
TYPES DE VISUELS

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

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

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

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

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

UNIVERS
THÉMATIQUES

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

TYPOLOGIE

- 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