

Le graphisme engagé est-il encore d'actualité ?

Jean-Baptiste Raynal

Mémoire de fin d'études, examen du DNSEP session 2008

I. Qu'est ce que le graphisme engagé ?

UNE DEFINITION

Le graphisme français d'utilité publique

« Le domaine public renvoie au partage des valeurs propres aux rapports humains qui présupposent l'édification de symboles visant à rendre accessibles et compréhensibles les environnements physique et social. » (Hugues Boebraad)

→ Modernisme : ++ fonction

« Parce que les signes y sont exposés au plus grand nombre, il se doit d'agir dans une recherche d'universalisation de la forme » p.19

→ Servir la communauté par l'édification de symboles communs, serviabilité des contenus

Le graphisme français d'utilité sociale

« Il parle "avec ses tripes" dans un langage visuel détonant d'humanisme, d'utopisme et d'affectivité. Cette pratique se réclame d'une mission philanthropique visant à sensibiliser l'opinion sur des causes d'intérêt général. Nul mieux que la philosophe Marie-José Mondzain ne définit avec autant de finesse la mission du designer socialement engagé, à qui il revient de « produire des énigmes visuelles qui mobilisent la pensée et convoquent la parole, seule voie pour que le graphisme participe à la constitution d'un espace public » p.24-25

→ Genèse du graphisme français d'utilité sociale : l'école polonaise

Mai 68

Affiche = support de prédilection en France

→ Excellence qualitative/idéal civique

~~Société du spectacle~~ polariser les efforts pour des causes d'intérêt général

→ lecture lente rigueur

II. Un déclin français contemporain

DE MULTIPLES CAUSES

Une évolution des valeurs sociétales

L'égo-graphisme, ou une négation de la fonction du design

« Tandis qu'hier, il s'agissait d'une expression basée sur un besoin de délivrer des messages se référant à une réalité (chômage, grève, racisme) ou à un idéal (civisme, serviabilité à l'Etat), c'est aujourd'hui à une position structurée sur le principe d'une affiliation à l'art contemporain qu'on a affaire. » p.37

→ Société post-industrielle européenne : valorisation des postes de conception au détriment de ceux dit de réalisation

→ Commande privée dévastée par l'impact du marketing + commande publique nouvellement avare et démissionnaire

→ Solution pour le graphisme engagé = rompre le lien qui le liait aux arts appliqués pour occuper une niche esthétique à mi-chemin de l'art et du design d'apparat

Paradoxe : « dé-fonctionnalisation » → politique du spectacle (Cf. Philippe Starck)

III. Une pensée nordique remarquable

UNE TRIBUNE DE L'ENGAGEMENT, FORTE

Une situation historiquement favorables à la vulgarisation du graphisme

→ 5 mouvements d'avant-garde début XXème siècle : Art&Craft (Royaume-Uni), Bauhaus (Allemagne), De Stijl (Pays Bas), Futurisme (Italie), Ecole Suisse

→ Pensée protestante (abstraction de la Bible) ≠ Culture catholique (signes ostentatoires)

→ Développement de l'imprimerie et de l'édition + industrie typographique

« De tradition, on y attend beaucoup du designer dont la prestation n'est pas limitée) une expertise formelle mais s'étend à un véritable parti pris quant au rapport du contenu à la forme. » p.52

→ Exemple d'IKEA

« on a affaire dans ce cas au meilleur, avec une qualité formelle accessible au plus grand nombre, et au pire, avec l'uniformisation des styles de vie qui en résulte. On peut observer un déséquilibre analogue dans le champ visuel avec les sacralisations de l'Helvetica et du style suisse, acclamés aujourd'hui comme objet de style (cf. Easy Design), hier comme objet de fonction. » p.53-54

Une avant-garde « engagée » qui démontre la diversité de ses pratiques

« Quelle alternative peut-on proposer, en tant que graphiste, à la domination autoritaire de l'image dans nos sociétés ? La réponse pour Experimental Jetset, studio de design amstellodamois fondé en 1997, est dans une utilisation récurrente de l'Helvetica dans leur production. Pour les trois membres de l'atelier, l'utilisation exclusive de la célèbre linéale ambitionne de réunir le lecteur et l'objet du message dans une relation de proximité qu'anéantirait l'emploi de la photographie.

Pour les membres du studio, le medium en question emprisonne le lecteur dans une fausse représentation de la réalité, une aliénation qui résulte de la domination des images et de leurs représentations. La production d'Experimental Jetset, ouvertement influencée par la pensée situationniste, exprime une étonnante forme d'engagement qui consiste à placer dans le seul contenu tous les espoirs d'une communication efficace. [...] L'affiliation au modernisme renvoie en ce sens à une

forme de désengagement malheureux. Sous couvert d'objectivité et d'honnêteté, cette école de pensée aboutit à une forme de formatage du graphisme. Appliquée sans imagination et esprit critique, le modernisme est une forme de démission comme une autre. » p.56

Pays-Bas, Daniël Van der Velden et Maureen Mooren : « Pour que l'on prenne réellement le graphisme au sérieux, il doit contenir de la connaissance. Pas seulement liée à l'ergonomie et la lisibilité, mais une vraie connaissance : une connaissance intellectuelle. » p.57

→ Catalogue d'exposition du Stedelijk Museum d'Amsterdam, réel dans l'art : [This is real/This is not real](#)

Informations/images/textes dupliqués et montrés deux fois : d'abord, comme une réalité, et ensuite comme une fiction. Sur chaque page de gauche de l'ouvrage, on peut lire en bas « c'est de la fiction », et sur chaque page de droite, « c'est de la réalité ».