

Déplacer le cadre, redéfinir la frontière et éclater la forme

Design graphique – Théories et pratiques croisées

1er mars 2023

Chaque année, l'école supérieure d'arts & médias de Caen/Cherbourg propose, à Caen, une journée d'étude consacrée au design. Celle-ci est intégrée dans le cursus des étudiant·e·s de l'école inscrit·e·s en 1er cycle option Design graphique et est ouverte à tou·te·s les étudiant·e·s de l'école ainsi qu'au grand public.

La journée d'étude qui aura lieu le 1er mars 2023 est proposée et coordonnée par Abir Belaid et Juanma Gomez, enseignant·e·s de design à l'ésam Caen/Cherbourg et s'intitule : « Déplacer le cadre, redéfinir la frontière et éclater la forme – Design graphique. Théories et pratiques croisées ». Elle rassemble des designers graphiques, enseignant·e·s, théoricien·nes et chercheur·es.

La nature tentaculaire du design graphique permet le développement d'une pensée nourrie par l'ensemble des concepts, outils et méthodes qu'elle convoque. Sa pratique contemporaine, émancipée des contraintes traditionnelles liées à la commande, la place au croisement de plusieurs champs, facilite sa mise en relation avec la recherche scientifique, et établit une relation d'influence mutuelle. Cette journée propose d'explorer les rapports qu'entretient le design graphique avec les autres champs disciplinaires. Comment et en quoi ces croisements impactent notre façon de concevoir, utiliser et diffuser l'objet graphique et, plus généralement, notre façon de penser et de faire évoluer le champ définitionnel du design.

Programme

9h30	Introduction
10h-10h45	Olivier Huz, <i>You Made Me Realise</i>
11h-11h45	Anne-Lyse Renon, <i>Des graphiques et des signes. L'étude des archives du laboratoire de graphique en question</i>
12h	Pause
14h-14h45	Léonore Conte, <i>Design, écriture, recherche</i>
15h-15h45	Pierre Vanni, <i>By Machines of Loving Grace</i>
16h-16h30	Table ronde
17h	Clôture de la journée

10h-10h45

You Made Me Realise

Olivier Huz

Quand il s'agit de parler de design graphique, une idéologie s'impose : le graphisme est un outil au service d'un contenu qu'il doit clairement énoncer. Si la théorie de la communication de Shannon et Weaver a renforcé cet a priori, le « bruit » étant alors un élément perturbateur à éliminer, il sera question d'explorer d'autres modélisations et de voir, à travers quelques projets graphiques, que l'utilisation de ces interférences est une autre stratégie possible pour le designer graphique. Avec le soutien à un projet artistique du Cnap, Centre national des arts plastiques.

Olivier Huz est graphiste indépendant depuis 2003. Depuis 2009, il travaille avec Ariane Bosshard sous le nom de Huz & Bosshard. Il a étudié l'art à l'École nationale des Beaux-arts de Dijon puis le design graphique à l'école supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg dont il est diplômé en 2000. Enseignant à l'école des beaux-arts de Besançon de 2002 à 2009, il enseigne le design graphique à l'isdaT, Toulouse, depuis 2012. Spécialisé-es dans l'édition, Huz & Bosshard ont réalisé de nombreux livres pour des institutions et des artistes contemporains. En 2020, il est l'auteur de la monographie Une direction graphique sur le travail graphique d'ABM Studio et ensemble, il-elles collaborent avec Julie Martin et Jérôme Dupeyrat sur les formes esthétiques et graphiques de luttes sociales.

11h-11h45

Des graphiques et des signes. L'étude des archives du laboratoire de graphique en question

Anne-Lyse Renon

La mise en forme visuelle des sciences humaines et sociales est un mouvement dont la théorisation s'accélère particulièrement depuis les années 1950, et dont le Laboratoire de graphique de Jacques Bertin de l'EHESS a été un acteur historique majeur en France, au croisement de l'innovation graphique et numérique.

Le projet de recherche DESIGNSHS, financé par l'Agence Nationale de la Recherche (2021-2025), vise à réaliser la première étude d'envergure portant sur les archives de ce laboratoire. Il s'agit notamment d'explorer la manière dont la réception et l'héritage des travaux qui y ont été menés ont contribué à façonner un imaginaire scientifique du graphisme à l'époque contemporaine. Cette présentation se propose de présenter les enjeux méthodologiques et scientifiques du projet, et d'en évoquer les rayonnements épistémologiques.

Anne-Lyse Renon est maître de conférence à l'Université de Rennes 2, chercheuse associée à l'Atelier National de Recherche Typographique (ANRT) et au Centre Alexandre Koyré de l'EHESS. Son travail porte sur les relations entre design et sciences, s'appuyant plus spécifiquement ces dernières années sur des fonds d'archives graphiques de la recherche. Elle est à l'initiative du projet ANR DESIGNSHS (2021-2025), dédié aux archives du Laboratoire de graphique de Jacques Bertin, et conduit actuellement un travail d'enquête sur les archives des écrits de Adrian Frutiger.

14h-14h45

*Design, écriture, recherche**

Léonore Conte

Cette conférence sera l'occasion de discuter des modalités conceptuelles, pratiques et matérielles d'exercice de la recherche en design graphique dans un cadre universitaire. J'aborderai mon travail de thèse portant sur les manifestes publiés par les designers graphiques aux XXe et XXIe siècles. Je reviendrai sur les évolutions fonctionnelles du genre et sur le rôle de ces objets dans le contexte d'une profession qui s'affirme et tente de défendre sa condition. Nous verrons également comment ces textes participent à l'élaboration d'une littérature propre au design graphique. Enfin, j'interrogerai la recherche comme une pratique du design dans laquelle se partagent plusieurs activités énonciatives ; enquêtes, écriture, discussions, correspondances, enseignements, publications.

Léonore Conte est enseignante en design graphique à l'Esaat de Roubaix et à l'Esad d'Amiens. Elle est docteur en design graphique et chercheuse associée au laboratoire AIAC (Université Paris 8). Sa thèse porte sur la double réflexivité du manifeste en design graphique aux XXe et XXIe siècles et sa contribution à la culture disciplinaire en formation. Elle s'intéresse plus généralement aux pratiques de l'écrit des designers graphiques et artistes et à leurs formes de publication et de diffusion.

15h-15h45

By Machines of Loving Grace

Pierre Vanni

Enseignant à l'ENSAD de Nancy, je poursuis depuis septembre 2022 sous le projet VISTA (visat.report) une année de recherche consacré à l'observation des usages des AI dans le champ de la création graphique élargie. L'enjeu de cette recherche est double : me permettre de prendre du recul sur ma pratique graphique professionnelle mais également envisager (peut-être) différemment la pédagogie que je conduis auprès de mes étudiant·e·s. Je partagerai avec vous les prémices de cette recherche (ses doutes, ses écueils, ses perspectives) et je tenterai également de faire le lien avec ma pratique "au quotidien" de graphiste indépendant.

Pierre Vanni est un designer graphique indépendant, en activité depuis 2007. Ses commandes répondent essentiellement aux besoins des institutions culturelles françaises. Depuis 2018, il travaille à la direction de identités visuelles du Théâtre de la Cité, le CND Toulouse-Occitanie. Actif dans le milieu de l'édition indépendante, il s'occupe de la direction artistique des revues Audimat (musique), Habitante (architecture et urbanisme). Curieux du milieu de l'architecture français, il multiplie les collaborations avec le Pavillon de l'Arsenal (Paris), la Maison de l'Architecture Occitanie (Toulouse), Arc-en-rêve (Bordeaux) ou encore Dominique Perrault Architecture et MBL Architectes. EN 2017, Il remporte le 2^e Prix du Festival International de l'Affiche de Chaumont.