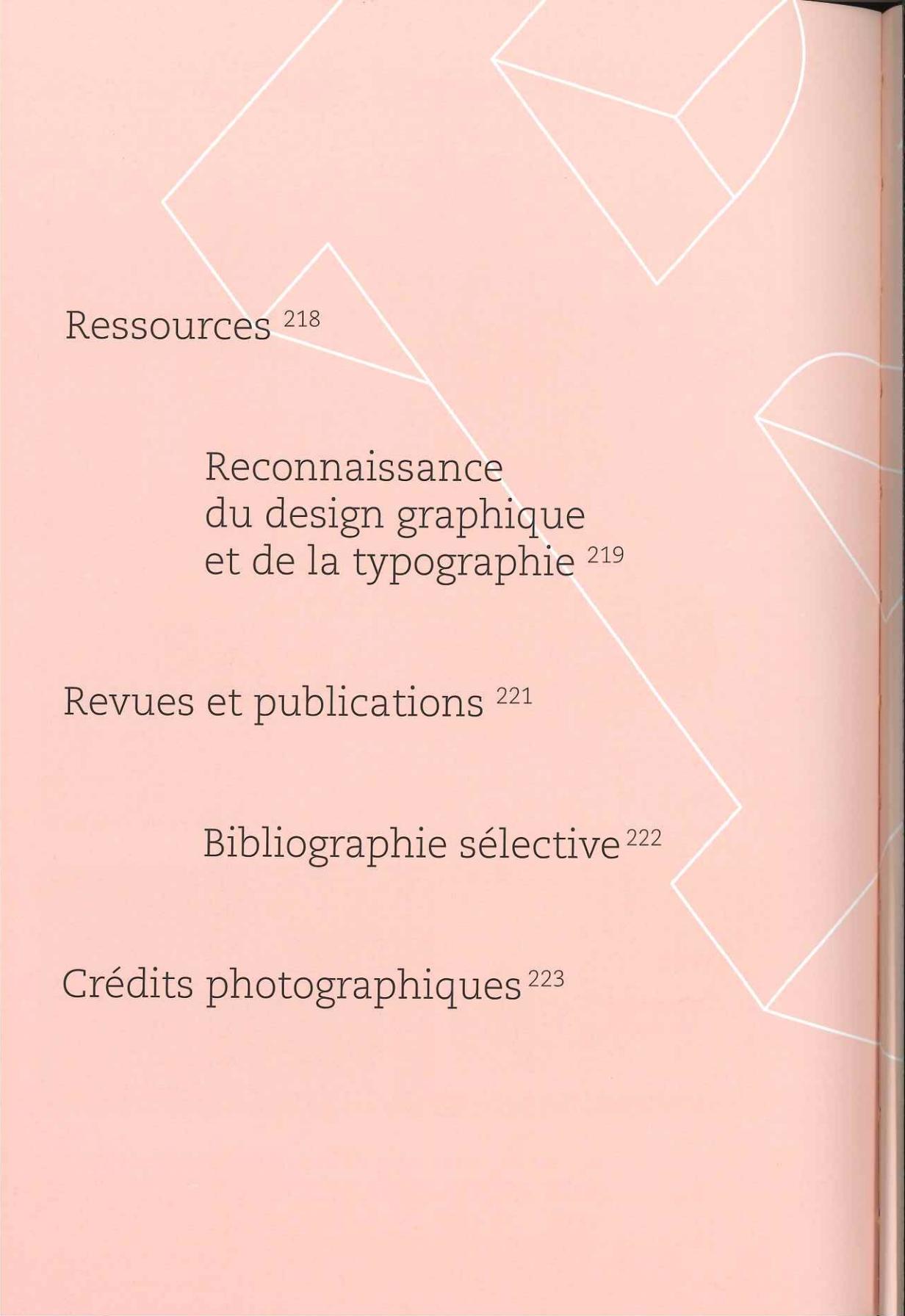
The background is a solid light pink color. Overlaid on this are several white line-art shapes. These shapes are abstract and geometric, resembling outlines of buildings or architectural structures. One prominent shape is a large, irregular polygon with several vertices, some of which are rounded. Another shape is a smaller, more complex polygon with a pointed top. The lines are thin and white, creating a minimalist, modern aesthetic.

Ressources

Ressources ²¹⁸

Reconnaissance
du design graphique
et de la typographie ²¹⁹

Revue et publications ²²¹

Bibliographie sélective ²²²

Crédits photographiques ²²³

Ressources

Plusieurs organismes dans le monde sont consacrés à la défense et à la valorisation des pratiques et des réalisations dans les champs du graphisme et de la typographie, certains de longue date.

L'Alliance graphique internationale (AGI), fondée en 1952, regroupe des professionnels du graphisme sur le plan mondial pour faire connaître les qualités de la discipline, débattre de ses intérêts, offrir conseils et préconisations, auprès des pouvoirs publics notamment. Plus de cinq cents membres provenant de quarante pays en font partie en 2020. L'admission en son sein se fait par cooptation. L'AGI attribue des prix dans de nombreux festivals et organise d'importantes rencontres annuelles.

The American Institute of Graphic Arts (AIGA), fondé en 1914, regroupant 22 000 membres aux États-Unis, est la plus importante organisation de professionnels du graphisme au sein d'une nation. Elle organise de nombreux événements, décerne des prix et contribue à la mise en place de systèmes graphiques dans le domaine public – comme les pictogrammes destinés à la signalétique aéroportuaire.

L'International Council of Graphic Design Associations (Icograda), basé à Montréal, regroupe des organisations professionnelles dans le champ du design graphique, sur le plan mondial. L'Icograda a abandonné le qualificatif « graphic » en 2014, pour se renommer International Council of Design, reflétant la tendance actuelle à ranger le graphisme purement et simplement sous la bannière du design. L'association s'intéresse aux évolutions du design, promeut l'enseignement, contribue aux festivals par des prix spécifiques, organise des concours. L'Icograda bénéficie du statut consultatif auprès de l'UNESCO depuis 1973, et conseille d'autres agences de l'ONU, comme l'International Organization for Standardization (ISO) ou l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

L'Association typographique internationale (ATypI), fondée en 1957 par Charles Peignot pour défendre la propriété intellectuelle dans le champ de la typographie, regroupait à l'origine les industriels de la typographie,

dont les principales fonderies. Depuis les années 1980, les dessinateurs de caractères indépendants et les graphistes sont également invités. Elle regroupe aussi désormais des fonderies numériques, des éditeurs de logiciels, des techniciens et des ingénieurs en technologie typographique, etc. L'ATypI organise une conférence annuelle, chaque fois dans une ville différente. Elle encourage la création contemporaine, assure la protection des dessins de caractères et soutient l'enseignement de la typographie.

Le Type Directors Club (TDC), association internationale vouée à la promotion de la typographie, a été créé en 1946 à New York. Il existe des chapitres du TDC dans d'autres pays dont la France. Le Type Directors Club décerne une médaille aux typographes ayant effectué des avancées majeures dans leur domaine. Par ailleurs, un concours annuel, le Type Directors Club Type Design Awards (plus familièrement appelé TDC2), récompense les meilleures créations de caractères de l'année. Enfin, des travaux de graphisme remarquables déployant la typographie sont publiés annuellement et font l'objet d'une exposition itinérante dans le monde.

L'Alliance française des designers, issue du Syndicat national des graphistes, est fondée en 2003 ; elle fusionne par la suite avec d'autres organisations de designers industriels, d'environnement et de design textile.

La Maison des artistes, créée en 1952 par un collectif de plasticiens, remplit des missions d'intérêt général et accompagne les professionnels en fournissant conseils et informations. Elle est agréée par l'État, depuis 1965, pour gérer la Sécurité sociale des graphistes et des plasticiens. ■

Reconnaissance du design graphique et de la typographie

La reconnaissance du design graphique et de la typographie s'est sensiblement renforcée ces dernières années. Cette évolution est attestée par la diffusion des recherches et des créations à travers les nombreux festivals, expositions, publications, revues et sites dans le monde. On notera particulièrement, en France, la perpétuation ou l'émergence de festivals et de rencontres, et de lieux culturels consacrés à ces disciplines.

Les Rencontres de Lure, depuis 1952, à l'initiative de Maximilien Vox, proposent une semaine annuelle de conférences fin août, dans le village de Lure, en Provence. Des intervenants du monde entier présentent leurs recherches sur un thème autour de l'écriture, son évolution et ses formes, auprès de designers graphiques, de typographes et de praticiens des arts visuels ou de l'écriture. Tout au long de l'année, l'association des Rencontres internationales de Lure organise des conférences, des voyages culturels, des ateliers, etc.

Le Printemps de la typo, organisé par l'école Estienne depuis 2009, propose un cycle de conférences annuel auquel participent les meilleurs spécialistes mondiaux dans le domaine de la typographie.

TypeParis, mis en œuvre par l'équipe Typofonderie en 2015, est un programme annuel d'ateliers et de conférences en anglais, à Paris, dédié à l'étude et l'analyse du dessin de caractères typographiques.

Le festival international de l'affiche & du graphisme / la Biennale de design graphique de Chaumont, inauguré en 1989, s'inspire des festivals créés dans le monde depuis ceux de Varsovie et de Mexico, organisant un concours annuel consacré à l'affiche d'auteurs dans le champ social et culturel. Le Signe, centre national du graphisme à Chaumont, installé dans d'importants locaux en 2016, accueille désormais le festival tous les deux ans, ainsi que des expositions et des événements au long de l'année.

En 1990 débute à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble, le « Mois du graphisme », qui accueille les expositions du Syndicat national des graphistes,

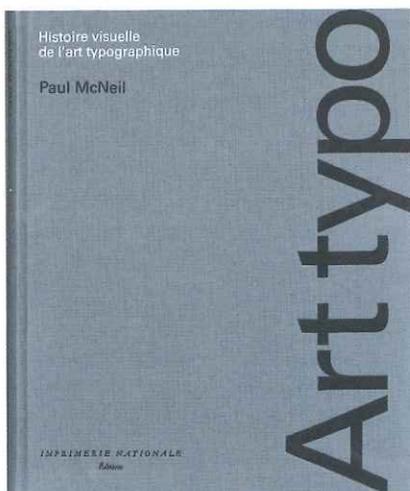
comme *Vive les graphistes* ou *Cent affiches françaises*. L'événement se perpétue et s'attache à explorer, tous les deux ans, un thème d'intérêt, Échirolles disposant d'un centre de documentation et d'information sur le graphisme.

Une Saison graphique, au Havre, créé en 2009, est un événement saisonnier consacré au design graphique contemporain, proposant des expositions, rencontres, ateliers, conférences et événements urbains, dans différents lieux culturels de la ville.

Le musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique à Lyon s'est ouvert plus amplement au graphisme et à la typographie et, dans des espaces agrandis, organise des expositions – dont des présentations inédites des créations de Charles Loupot ou de Roger Excoffon, des rencontres et des ateliers.

Le musée de la Publicité, au sein des Arts décoratifs, à Paris, a sensiblement accru sa politique d'exposition, enrichi ses collections et impulsé des éditions d'intérêt. On retiendra particulièrement les expositions monographiques allouées à Roman Cieslewicz, Philippe Apeloig ou Stefan Sagmeister.

Le design du livre est suivi avec attention et valorisé par de nombreux institutions et événements dans le monde : le concours annuel des « Plus beaux livres du monde entier » se tient à Leipzig depuis 1963 et consacre le meilleur du design graphique dans ce domaine. Des concours nationaux des plus beaux livres sont organisés de longue date en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse. Un tel événement a existé en France par intermittence jusqu'en 2010, mais n'a toujours pas connu de suite. ■ ■ ■

Le Centre national des arts plastiques (Cnap), sous la tutelle du ministère de la Culture, soutient et promeut la création contemporaine dans les domaines des arts visuels : peinture, sculpture, photographie, installation, vidéos, design, design graphique, etc. En son sein, la Mission pour le design graphique est en charge de l'édition de *Graphisme en France*, publication annuelle, diffusée gratuitement, offrant des informations et des analyses approfondies sur l'état de la discipline. Elle s'applique également à sensibiliser les partenaires institutionnels et impulse la recherche grâce au dispositif de soutien à la théorie et à la critique d'art. La mission a mis en œuvre la commande publique de deux caractères typographiques, l'Infini de Sandrine Nogue [2015] et le Faune d'Alice Savoie [2018], diffusés gratuitement. Le Cnap a procédé à de premières acquisitions dans les domaines du design graphique et de la typographie en 2010, comprenant des supports imprimés et numériques, dont plusieurs polices de caractères. ■

↶ Alexandre Dimos, Francine Foulquier et Victor Guégan, *La Fabrique de Fanette Mellier*, Paris, B42, 2021.

↑ *Back Office*, « Design graphique et pratiques numériques », n° 4, Paris, B42, avril 2021.

↗ Paul McNeil, *Art typo. Histoire visuelle de l'art typographique*, Arles / Paris, Actes Sud / Imprimerie nationale, 2019.

Revue et publications

Parmi les nombreux titres de presse alloués au graphisme et à la typographie, trois magazines internationaux occupent une place singulière par leur permanence et leur renommée : *Eye, the International Review of Graphic Design*, magazine trimestriel fondé à Londres en 1990 par Rick Poynor ; *IDEA Magazine*, publication trimestrielle bilingue (japonais, anglais) fondée à Tokyo en 1953 ; *Novum World of Graphic Design*, mensuel bilingue (allemand, anglais) fondé en 1924 sous l'appellation de *Gebrauchsgraphik*.

Étapes, revue bimestrielle consacrée au graphisme et à la création visuelle, basée à Paris, éditée depuis 1994, est le principal titre en langue française. *Étapes* est complétée par de nombreux hors-séries dédiés notamment à l'état de la création contemporaine. Les éditions Pyramyd, qui l'éditent, ont également publié de courtes monographies de nombreux graphistes et typographes sur le plan mondial, et mis à disposition des écrits d'Ellen Lupton ou de Bruno Munari, ainsi que des recueils comme *Le Graphisme en textes*.

Faire est une « revue analytique et critique des formes et activités du graphisme », lancée par deux graphistes, Sacha Léopold et François Havegeer, en 2017, traitant à chaque livraison d'un thème et / ou d'un auteur ou d'un studio. Sa parution est bilingue (français / anglais) et quinzomadaire, d'octobre à mai. La France a commencé de rattraper son retard sur le plan éditorial dans les années 2000. Durant deux décennies, en effet, presque aucun ouvrage n'était paru chez des éditeurs français, hormis quelques rares présentations historiques. D'excellents ouvrages ont été publiés depuis lors, notamment des catalogues d'exposition coédités avec les « lieux du graphisme » (Les Arts décoratifs, le musée de l'Imprimerie, le Festival de Chaumont). De petits éditeurs (Alternatives, Norma, les Éditions des Cendres) et quelques grandes maisons, dont Flammarion, ont contribué à ce renouveau.

On notera l'apparition des éditions Ypsilon, en 2007, qui publient dans la collection « la Bibliothèque typographique », bilingue (français / anglais), des monographies d'auteurs et des traductions d'ouvrages inédits dans le registre du dessin de caractères.

En 2008 sont fondées les éditions B42, à l'initiative du studio deValence, consacrées « au design graphique, à la typographie, aux cultures populaires et à la création contemporaine ». Des textes majeurs de l'histoire du design graphique et de la typographie (Jost Hochuli, Robin Kinross, Otl Aicher, Gerard Unger) sont rendus disponibles en français. Après avoir publié la revue *Back Cover, design graphique, typographie*, interrompue en 2016, B42 a lancé la revue *Back Office*, en 2017, qui traite des nouvelles dimensions du graphisme dans le registre du numérique.

De nombreux sites dans le monde parlent et présentent design graphique et typographie, des blogs personnels aux sites des musées et institutions. Le chercheur belge Luc Devroye, enseignant à l'université McGill de Montréal, a mis en place « On Snot and Fonts », une encyclopédie de plus de 90 000 entrées, en 1993, avec des informations sur le dessin de caractères, ses auteurs, son histoire et l'emploi des fontes. Il traite également des mathématiques appliquées à la conception de caractères, des logiciels et des questions typographiques en général.

En matière de typographie, on notera également le site du musée de l'Imprimerie de Lyon qui accueille le Corpus typographique français, recensant les polices de caractères dessinées en France de 1850 jusqu'à nos jours.

En France, le site de la revue *Étapes* fournit les contenus du magazine et nombre d'informations complémentaires. Celui de *Graphisme en France* donne accès à la publication et renseigne sur l'actualité. Enfin, *Tombo* est une revue en ligne « qui voudrait créer des liens entre les archipels du savoir sur le graphisme et plus si affinités ». ■

Bibliographie sélective

- Jacques André, Christian Laucou et Yves Perrousseau (dir.), *Histoire de l'écriture typographique*, 5 vol., Gap, Atelier Perrousseau, 2006-2016
- Helen Armstrong, *Le Graphisme en textes. Lectures indispensables*, Paris, Pyramyd, 2011
- Jennifer Bass et Pat Kirkham, *Saul Bass: A Life in Film & Design*, Londres, Laurence King Publishing, 2011
- Emmanuel Bérard et Catherine de Smet *Wim Crowel. Architectures typographiques — Typographic Architectures* Paris, Galerie Anatome, 2007
- Alexis Bernier, Adrian Shaughnessy et Yorgo Tloupas, *This Is The End: Cover Art By H5*, Paris, Éditions B42, 2009
- Lewis Blackwell, *Typo du 20e siècle*, Paris, Flammarion, 2004
- Sandra Chamaret, Julien Gineste et Sébastien Morlighem, *Roger Excoffon et la fonderie Olive*, Paris, Ypsilon Éditeur, 2010
- Collectif
UAM, Union des artistes modernes. Une aventure moderne, cat. exp., Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2018
- Alexandre Dumas de Rauly et Michel Wlassikoff, *Futura. Une gloire typographique*, Paris, Éditions Norma, 2011
- Xavier Dupré et Julien Gineste, *Xavier Dupré, Itinéraire typographique — Typographical Itinerary* Paris, Zeug, 2016
- Michael Evamy, *Logo*, nouvelle édition revue et augmentée, Londres, Laurence King Publishing, 2020
- Amélie Gastaut (dir.), *French Touch. Graphisme, vidéo, électro*, cat. exp., Paris, Les Arts décoratifs, 2012
- Amélie Gastaut (dir.), *Roman Cieslewicz, la fabrique des images*, cat. exp., Paris, Les Arts décoratifs, 2018
- Claire et Damien Gautier, *Mise en page(s)*, etc., Paris, Pyramid, 2010
- Tino Grass (dir.), *Typorama, Philippe Apeloig. Design graphique*, cat. exp., Paris, Les Arts décoratifs, 2013
- Steven Heller, *Paul Rand*, Londres, Phaidon, 1999
- Steven Heller, *De Merz à Emigre et au-delà. Graphisme et magazines d'avant-garde au xxe siècle*, Paris, Phaidon, 2005
- Richard Hollis, *Le Graphisme de 1890 à nos jours*, Londres, Thames & Hudson, 2002
- Richard Hollis, *About Graphic Design*, Londres, Occasional Papers, 2012
- Jan-Christopher Horak, *Saul Bass. Autopsie du design cinématographique*, Paris, Les Presses du réel, 2022
- IBM, Paul Rand's Graphic Standards Manual Reprint*, préfacé par Steven Heller, Paris, Empire, 2018
- Roxane Jubert, *Graphisme, typographie, histoire*, Paris, Flammarion, 2005
- Emily King, *M/M (Paris) de M à M*, Paris, Éditions de La Martinière, 2012
M to M of M/M (Paris). Volume II, Londres, Thames & Hudson, 2020
- Robin Kinross, *La Typographie moderne. Un essai d'histoire critique*, Paris, Éditions B42, 2019
- Jean-Baptiste Levée *Lettres type. Un état de la commande dans la création typographique contemporaine en France*, Paris, Ypsilon Éditeur, 2012
- Heidrun Osterer et Philipp Stamm, *Adrian Frutiger : Caractères. L'Œuvre complète*, Bâle, Birkhäuser, 2009
- Norman Potter, *Qu'est-ce qu'un designer. Objets, lieux, messages*, Paris, Éditions B42, 2011
- Rick Poyner, *Transgression. Graphisme et postmodernisme*, Paris, Pyramyd, 2003
- Kerry William Purcell, *Alexey Brodovitch*, Paris, Phaidon, 2004
- Etienne Robial, *Canal+. Image graphique et identité visuelle*, Paris, Canal+, 2001
- Etienne Robial, *Alphabets + tracés + logotypes*, Paris, Magnani, 2021
- Adrian Shaughnessy, *Herb Lubalin. American Graphic Designer, 1918-1981*, Londres, Unit Editions, 2012
- Catherine de Smet, *Pour une critique du design graphique*, Paris, Éditions B42, 2020
- Catherine de Smet et Béatrice Fraenkel (dir.), *Études sur le collectif Grupus, 1970-1990...*, Paris, Éditions B42, 2016
- Michel Wlassikoff, *Histoire du graphisme en France*, Paris, Musée des Arts décoratifs / Éditions Carré, 2008, réédition augmentée, 2021
- Michel Wlassikoff, *Mai 68, l'affiche en héritage*, Paris, Alternatives, 2008, réédition augmentée, Alternatives-Gallimard, 2018
- Michel Wlassikoff, *Les Affiches qui ont marqué le monde*, Paris, Larousse, 2019

**Comment
approcher le
graphisme?**

**Ils/elles l'ont
fait pour
la première fois**

**20 graphistes
et typographes
phares**

**Le graphisme,
c'est quoi?**

**Renouer
les fils avec
le passé**

**La typographie,
quel intérêt?**

**Retenir quelques
dates repères**

**Changer
sa façon
de voir**

**Créée et dirigée par Élisabeth Couturier,
cette collection décrypte le monde
contemporain à travers ses expressions
artistiques et ses modes de pensées.**

Prix France : 24,90 €

ISBN : 978-2-0815-1651-9

9 782081 516519

Flammarion