

histoire archives collections

———— Comme dans toute activité, l’histoire permet ici d’étayer la genèse d’une pratique, d’en légitimer l’intégrité disciplinaire, de marquer ici et là les grands enjeux du design graphique et ses inévitables points de rencontre avec toutes les autres histoires : celle des techniques, des institutions, des collectifs, des idées, etc. ——— Qu’ils embrassent une large période en débutant avec les signes et motifs préhistoriques [1](#), ou un espace plus resserré en s’originant dans la seconde révolution industrielle [2](#), les sentiers ainsi tracés par l’historien du design graphique tentent de s’écarter des grands chemins balisés par l’histoire de l’art [3](#), rejoignant dans le second cas un parcours propre au design dont le graphisme serait l’une des modalités. ——— Au détour du XXe siècle, ces sentiers mènent à de grandes figures et moments du design qui ont marqué la typographie [4](#), la conception éditoriale [5](#), l’affiche [6](#), sans négliger les contributions de l’architecture [7](#), du cinéma [8](#), de la photographie [9](#), à ce champ nécessairement transdisciplinaire. ——— Une telle recherche se double alors d’un questionnement historiographique sur ses conditions mêmes de possibilité et d’écriture [10](#). ——— Par-delà ce premier rapport à l’histoire, le design graphique trouve un rôle à jouer dans la représentation même de l’histoire [11](#), que la flèche temporelle n’a que trop contribué à réduire à un processus linéaire, succession de faits bruts livrée à nos inclinations positivistes. ——— Enfin le rapport de l’histoire au design graphique s’exprime dans la conservation, l’archivage et la constitution documentaire de ses objets. ——— Étudiée sous cet angle, la collection [12](#) de design graphique joue ici un rôle particulier, car elle témoigne des tentatives de résolution de ce paradoxe : conserver des formes, souvent reproductibles, par moment immatérielles, moins conçues pour être exposées [13](#) que pour être pratiquées.

1 — Roxane Jubert
■ **Graphisme**
Typographie Histoire,
Paris, Flammarion,
2005
■ Philip B. Meggs,
A History of Graphic
Design, Van Nostrand
Reinholds, 1983

2 — ■ Richard Hollis,
Le Graphisme au
XXe siècle, Thames
& Hudson, 1997 (1994)

3 — Benoît Buquet
■ **Art & design**
graphique. Essai
d’histoire visuelle.
1950-1970. Fragments
d’Europe, Pyramyd,
2015
Michel Wlassikoff
■ **Histoire du**
graphisme en France,
Les Arts décoratifs,
2005

4 — Alice Savoie,
Sébastien Morlighem,
Dorine Sauzet
P **Ladislav Mandel :**
la création
typographique du
quotidien à la croisée
des technologies et
des cultures ◊ **École**
supérieure d’art et
de design, Amiens
Catherine de Smet,
Béatrice Fraenkel (dir.)
■ **Études sur le collectif**
Grapus, 1970-1990...
Entretiens et archives,
Éditions B42, 2016
Victor Guégan
% **nouvelle typographie**
Sonia de Puineuf
% **avant-gardes en**
Europe centrale

5 — Catherine Guiral
% **Pierre Faucheux**
Pierre Ponant % **culture**
pop

6 — Nicholas-Henry
Zmely % **affiche et**
peinture, XIXe siècle
Pierre Fresnault-
Deruelle ■ **affiche**
Jérôme Saint-Loubert
Bié, Philippe Delangle,
Yohanna-My Nguyen,
Loïc Horellou P **Lignes**
de front ◊ **Haute école**
des Arts du Rhin,
Strasbourg

7 — Catherine de
Smet Jérôme Saint-
Loubert Bié Jean-
Marie Courant Olivier
Deloignon Alena
Kubova-Gauché
Caroline Maniaque
Sonia de Puineuf
■ **Architecture &**
typographie – Quelques
approches historiques,
Éditions B42, 2011

8 — Paule Palacios-
Dalens % **Jean-Luc**
Godard

9 — Max Bonhomme
% **photomontage**

10 — Catherine de
Smet, Sara De Bondt
(dir.) ■ **Graphic Design:**
History in the Writing
(1983-2011), Occasional
Papers, 2012

11 — Annick Lantenois
P **Visualisation des**
récits historiques

12 — Éric Aubert,
Caroli Maréchal
% **collections**

13 — Clémence Imbert
% **exposition du design**
graphique, muséologie
Lise Brosseau
% **exposition de design**
graphique

société

idéologies

politique

———— Le design graphique a trop souvent fait usage de la métaphore linguistique pour ne pas se rappeler ici qu’il reste fondamentalement, à l’image de cette institution qu’est le langage, un phénomène social. ——— Qu’elle porte son attention sur les manifestes comme forme de discours [1](#), sur les pratiques graphiques militantes [2](#), sur le développement du photomontage comme moyen d’agitation politique [3](#), sur la représentation en temps réel du développement humain [4](#), sur les pratiques de lecture et d’écriture [5](#) ou sur la typographie comme produit socioculturel [6](#), la recherche consiste ici à considérer les formes visuelles dans le prolongement de faits sociaux qu’elles permettent d’éclairer, de comprendre et d’interpréter [7](#). ——— Elle nous rappelle que le design graphique oriente et structure la lecture et la compréhension que nous avons de notre environnement [8](#). ——— Bien évidemment, ce lien n’est jamais aussi explicite que dans les grands exemples historiques des formes visuelles directement produites par des régimes politiques [9](#). ——— Mais si la propagande est un terrain de prédilection pour la recherche, toutes les autres formes de production graphique, dès lors qu’elles sont envisagées comme « discours » [10](#), peuvent étayer ce terrain limitrophe des continents surpeuplés de l’anthropologie et de la sociologie. ——— L’engagement du chercheur fait ici écho à celui des producteurs de formes, qu’ils soient professionnels ou non, qu’ils conçoivent leurs projets comme du graphisme, ou comme ce qui a pu être étiqueté « vernaculaire ». ——— Le versant réflexif d’un tel terrain de recherche consiste à réorienter son regard sur l’activité même du designer [11](#), pour mieux comprendre son rapport aux outils, ou saisir la structure et les relations par lesquelles s’organisent et se développent les « métiers du graphisme » [12](#).

1 — Léonore Conte
% **objets manifestes**

2 — Jil Daniel
% **ateliers populaires, pratique militante**

3 — Max Bonhomme
% **propagande, politique**

4 — Jeremy Boy
% **visualisation interactive**

5 — Charles Gautier
% **la graphie comme fait social et politique**
André Baldinger, Philippe Millot
P **EnsadLab Type H/V** O **Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, Paris, 2008-2009**

6 — Virginie Vignon
% **médiation**

7 — Pauline Escot
% **responsabilité**

8 — Vivien Philizot
% **construction sociale**
Ruedi Baur % **design des relations**
Ruedi Baur, Sébastien Thiéry (dir.) O **Face au Brand Territorial Sur la misère symbolique des systèmes de représentation des collectivités territoriales**, Lars Müller Publishers, 2013

9 — Andreas Koop
O **NSCI: Das visuelle Erscheinungsbild der Nationalsozialisten 1920-1945**, Hermann Schmidt Mainz, 2008
Michel Wlassikoff, Philippe Delangle
P **Signes de la collaboration et de la résistance** O **Haute école des arts du Rhin, Strasbourg, 2001**

10 — Ellen Lupton, J. Abbott Miller
O **Design Writing Research**, Kiosk, 1996

11 — Yann Aucompte
% **idéologie en design graphique, éthique**
Nolwenn Maudet
% **outils du designer**

12 — Jean-Pierre Durand, Joyce Sebag O **Métiers du graphisme**, Ministère de la Culture et de la Communication, 2010

images études visuelles photographie

——— L'image est, aux côtés de la typographie, l'autre grande composante fondamentale du design graphique. ——— Ce dernier n'a cependant aucun monopole sur ce terrain mouvementé, car s'interroger sur les images peut conduire à mobiliser les connaissances les plus diverses, si l'on prend acte de la variété des disciplines qui leur ont donné un rôle de premier plan : sciences de l'information et de la communication [1](#), sémiotique [2](#), anthropologie culturelle [3](#), psychologie de la perception, histoire de l'art [4](#), philosophie [5](#), pour n'en citer que quelques unes. ——— Plus récemment, les études visuelles [6](#), domaine « dé-disciplinaire » enfanté à la fin des années 1980 aux États-Unis par les *cultural studies*, ont tenté de donner à l'image une unité épistémique, en passant de manière décomplexée de l'œuvre d'art à l'image scientifique [7](#) ou à l'affiche publicitaire [8](#). ——— La recherche en design graphique peut ainsi suivre les *visual studies* et autres humanités visuelles sur les voies réjouissantes de leur éclectisme disciplinaire, tout en restant attentive à la nature même et au mode de production et de diffusion de ses objets – c'est-à-dire à ce qu'ils doivent au design [9](#). ——— Il s'agit alors d'étudier de nombreuses formes de production visuelle [10](#), en s'intéressant à ce que sont [11](#) les images comme à ce qu'elles font [12](#) – à leur caractère performatif, à leur efficacité symbolique et leur mode opératoire, bien exploré par les courants les plus récents de la théorie visuelle. ——— De nombreuses recherches sont sensibles à de tels phénomènes, qui ont le mérite d'arracher l'image à son destin antinomique d'objet à suspecter ou à idolâtrer [13](#).

1 — Frédéric Lambert
▮ *Je sais bien mais quand même. Essai pour une sémiotique des images et de la croyance*, Editions Non Standard, 2013

2 — Bernard Darras, Pierre Fresnault-Deruelle
% *analyse de l'image*

3 — Philippe Descola, Marie-José Mondzain, Hans Belting

4 — Ernst Gombrich

5 — Dominic Lopes, Georges Didi-Huberman

6 — Isabelle Decobecq
% *études visuelles*

7 — Anne-lyse Renon
% *agentivité, science Vivien Philizot*
% *épistémologie, champ visuel*
Lorraine Daston et Peter Galison
▮ *Objectivité*, Dijon, Les Presses du réel, 2012 (2007)

8 — André Gunthert
% *image sociale*
Maxime Boidy
% *iconographie politique*

9 — Sandra Chamaret, Olivier Poncer, Martial Guédron
▮ *Didactique tangible* △ *Haute école des arts du Rhin*, Strasbourg

10 — Paule Palacios-Dalens
% *image cinématographique*
Max Bonhomme
% *photomontage, affiches, propagande, politique*
Lorène Ceccon
% *politisation de l'image*

11 — John Berger
▮ *Voir le voir*, Editions B42, 2014 (1972)

12 — Gil Bartholeyns (dir.)
▮ *Politiques visuelles*, Les Presses du réel, 2016

13 — William John Thomas Mitchell
▮ *Iconologie : image, texte, idéologie*, Les Prairies ordinaires, 2009 (1986)

transmission savoirs communication

—— Le dispositif muséal [1](#), l’espace du livre [2](#), de la page, ou de l’écran [3](#), l’interface, l’affiche ou la signalétique, ces différents supports par lesquels sont organisés et transmis les savoirs sont profondément informés par le design graphique. [4](#) —— La recherche en design graphique ouvre ici sur un vaste terrain bordé sur ses côtés par les sciences de l’information et de la communication, l’anthropologie des techniques et l’épistémologie. —— En s’interrogeant sur la manière dont la production des savoirs est fondamentalement déterminée par les contextes historique et technique de leur expression, la recherche peut prendre la forme d’une archéologie des médias [5](#), d’une étude de la représentation des récits historiques [6](#) ou d’une anatomie de l’image scientifique [7](#). —— Elle peut aussi interroger différents dispositifs d’apprentissage, voire en élaborer de nouveaux [8](#), guidée par le souci d’appuyer ses pédagogies et ses modèles heuristiques sur les possibilités offertes par la typographie et le design graphique. —— Les artefacts graphiques et techniques ont un rôle à jouer dans la construction de la connaissance, ils traversent l’histoire des sciences, saturée de schémas, diagrammes, images, modèles, graphes, dont la matérialité et l’agentivité restent indissociables de la nature même de la connaissance. —— Étudier la production et le fait scientifique comme des constructions, c’est rapporter le souci d’objectivité à la contingence de ces artefacts, en augmentant au passage les conditions de possibilité de l’exercice de notre esprit critique.

1 — Clémence Imbert
% [exposition du design graphique, muséologie](#)

2 — Christine Lapostolle, Catherine de Smet, Pierre-Olivier Dittmar, Isabelle Jégo, Kévin Donnot, Jean-Marie Courant et Olivier Lebrun [P](#) [Retour vers le futur du livre](#) [△](#) [École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Rennes](#)
Laurence Cathala, Sébastien Dégeilh, Jérôme Dupeyrat, Olivier Huz et Camille Pageard [P](#) [LabBooks — écritures éditoriales](#) [△](#) [Institut supérieur des arts, Toulouse](#)

3 — Anthony Masure
% [programme, interfaces](#)

4 — Gilles Rouffineau, Annick Lantenois, Dominique Cunin, Lucile Bataille, Sébastien Biniek, Lise Brosseau, Anne-Lyse Renon [P](#) [Il n’y a pas de savoirs sans transmission](#) [△](#) [École supérieure d’art et design • Grenoble • Valence](#)

5 — Gilles Rouffineau
[P](#) [Une archéologie des éditions numériques](#)

6 — Annick Lantenois
[P](#) [Visualisation des récits historiques](#)

7 — Sandra Chamaret, Olivier Poncer, Martial Guédron [P](#) [Didactique tangible](#) [△](#) [Hear Strasbourg](#)

8 — Eloïsa Pérez
[P](#) [Prélettres](#)
Lucile Bataille [P](#) [Réflexion sur la pédagogie de Freinet et design numérique](#) [△](#) [École supérieure d’art et design • Grenoble • Valence](#)
Nolwenn Maudet
% [outils du designer](#)

typographie

écriture

signe

—— La typographie, composante fondamentale du design graphique, est un objet de recherche de longue date, dans le prolongement des approches historiques ou anthropologiques de l’écriture [1](#) et du signe. [2](#) —— L’histoire de la typographie [3](#) peut croiser celles du graphisme [4](#) et de la communication visuelle, ou s’attarder sur des moments importants de son développement, pour comprendre le rôle qu’elle « joue et qu’elle a joué [...] au sein de nos sociétés » [5](#). ——

Tout au long de son histoire, la typographie est intimement associée à des phénomènes et des dispositifs dont elle est l’un des ingrédients fondamentaux : développement du livre et des techniques d’impression, diffusion des savoirs et organisation du pouvoir, développement de la presse, etc. —— Ce regard porté sur l’histoire de la lettre, nourri par l’exploration des collections et des fonds d’archive [6](#), invite immédiatement à interroger ses enjeux socioculturels [7](#), idéologiques [8](#) et politiques, ainsi que son statut d’objet sémiotique [9](#).

—— Lorsqu’elle est articulée à la pratique, la typographie fait l’objet de programmes de recherche qui la réinscrivent dans différents contextes et applications [10](#). —— La recherche sur la typographie se fait alors recherche pour la typographie, ou par la typographie [11](#), s’accompagnant de projets de création de caractères [12](#) ou de démarches qui tirent parti des aspects techniques, plastiques et culturels du dessin de lettre pour repenser la nature même de l’écriture typographique contemporaine [13](#). —— En retour, la pratique de la lecture semble bien, dans ce qu’elle a de plus quotidien et de plus banal, déborder les études littéraires et linguistiques, pour redonner au signe graphique [14](#) toute son importance.

1 — Béatrice Fraenkel
% [anthropologie de l'écriture](#)
Anne-Marie Christin

2 — François Chastanet
% [signatures urbaines](#)
Marc Smith
% [paléographie, histoire de l'écriture](#)

3 — Jacques André
% [Histoire de l'écriture typographique - Le XXe siècle, Atelier Perrousseaux, 2010](#).

4 — Roxane Jubert
% [Graphisme, typographie, histoire, Flammarion, 2005](#)
Olivier Deloignon

5 — Alice Savoie
% [« Dessiner la recherche en typographie », Graphisme en France, 2014](#)
Sébastien Morlighem
% [« Typographie, l'apprentissage d'une recherche », Graphisme en France, 2016](#)

6 — Alice Savoie, Sébastien Morlighem, Dorine Sauzet P [Ladislav Mandel : la création typographique du quotidien à la croisée des technologies et des cultures](#) [Ecole supérieure d'art et de design, Amiens](#)

7 — Alexandra Ain
% [postmodernité](#)
Virginie Vignon
% [mémoire](#)
Olivier Deloignon
% [lecture spatiale](#)
Titus Nemeth
% [caractères arabes](#)

8 — Michel Wlassikoff
% [chauvinisme en typographie](#)

9 — Charles Gautier
% [transparence](#)
Nicolas Taffin, Emmanuel Souchier P [Rencontres internationales de Lure](#)

10 — Philippe Millot, André Baldinger, Catherine de Smet P [EnsadLab Type](#) [Ecole nationale supérieure des arts décoratifs Paris](#)

11 — Jérémie Hornus, Roxane Jubert, Jérôme Knebusch, Charles Mazé, Alice Savoie, Emilie Rigaud, Thomas Huot-Marchand [Atelier national de recherche typographique, Nancy](#)

12 — Sébastien Biniek % [typographie paramétrique, cartes numériques](#)
Sarah Kremer
% [analyse et traitement informatique de la langue française](#)
Eloïsa Pérez
% [processus d'apprentissage](#)

13 — Patrick Doan, Dominique Boutet, Claire Danet, Timothée Goguely, Claudia Savina Bianchini, Adrien Contesse, Morgane Rébulard P [Gestual Script](#) [Ecole supérieure d'art et de design, Amiens](#)

14 — Michel Wlassikoff P [Signes](#)

médias numérique visualisation

———— Ce que désignait encore, au seuil des années 1990 et 2000, le terme « informatique » ¹, s’est désormais transformé en un champ protéiforme, qui recouvre des pratiques, des usages, voire des humanités, autant de choses que nous qualifions volontiers à présent de « numériques ». ² ——— Ce terme indique une première voie de recherche qui vient directement trouver ses sources dans l’histoire des rapports complexes entre le design graphique et la technique ³. ——— Interroger ces rapports, c’est comprendre la manière dont les outils numériques en sont venus à « informer les pratiques » et les savoirs ⁴, c’est rappeler l’opacité technique et culturelle d’interfaces, d’applications et de dispositifs interactifs qui se présentent à nous dans une évidence feinte en faisant méconnaître leur capacité normative ⁵. ——— Le programme permet certes le pire mais aussi le meilleur, faisant lui-même l’objet de recherches prospectives qui visent à inventer de nouvelles manières de faire du design graphique ⁶. ——— Le numérique a bien permis le déploiement de nos sociétés dites des médias, de l’image et de l’information, tout en contribuant cependant à obscurcir des savoirs qui par leur volume, leur vitesse et leur structure échappent aux yeux humains ⁷. ——— La lisibilité de ces savoirs ⁸, leur organisation complexe et leur usage à des fins politiques ⁹ sont dès lors devenus de véritables enjeux de recherche ¹⁰. ——— Il s’agit alors d’explorer le potentiel de la visualisation ¹¹, de la mise en visibilité et en représentation des « données » ¹², désormais constituées en paysages mouvementés livrés à l’exploration critique des programmes de recherche. ——— La figure historique du designer en transformateur ¹³ peut dès lors dialoguer avec celle du chercheur en cartographe.

1 — Michel Wlassikoff
■ « Graphisme et informatique, rapide bilan d’une liaison durable », *Graphisme en France*, 1998

2 — Anthony Masure
■ « Graphisme et numérique, entre certitudes et incertitudes », *Graphisme en France*, 2014

3 — Jérôme Saint-Loubert Bié, Philippe Delangle, Yohanna-My Nguyen, Loïc Horellou, Vivien Philizot P Cycle Graphisme Techné O Haute école des Arts du Rhin, Université de Strasbourg, Université de Strasbourg

4 — Gilles Rouffineau, Annick Lantenois, Dominique Cunin, Lucile Bataille, Sébastien Biniek, Lise Brosseau, Anne-Lyse Renon P [I]l n’y a pas de savoir sans transmission O École supérieure d’art et design • Grenoble • Valence

5 — Anthony Masure
% programme, interfaces

6 — Kévin Donnot, Élise Gay, Anthony Masure ■ Revue Back Office Nolwenn Maudet % interaction humain-machine Dominique Cunin P Programmation visuelle. Hypothèse d’un design graphique opératoire O École supérieure d’art et design • Grenoble • Valence Alexandre Laumonier P Savoir, tabulation, signe, code O École supérieure d’art de Cambrai Ludovic Duhem, Emmanuel Cyriaque, Caroline Kassimo-Zahnd, Gunther Ludwig P Ecolab O École supérieure d’art et de design, Orléans

7 — Fabrice Sabatier
% Visualisation des données économiques

8 — Jeremy Boy
% Visualisation interactive

9 — Robin de Mourat
% Dispositifs de communication

10 — Anne-Lyse Renon P Design graphique et recherche en Sciences Humaines et Sociales. De la sémiologie graphique de Jacques Bertin à la visualisation de données O École des hautes études en sciences sociales

11 — Sandra Chamaret
% Visualisation

12 — Lorène Ceccon
% Imaginaires numériques, paysages de données

13 — ■ Otto Neurath