

Colloque coproduit/Symposium coproduced:
Centre national des arts plastiques
Centre Pompidou
École nationale supérieure des arts décoratifs
Labex Arts-H2H — Université Paris 8

Design graphique,

l'h

les formes de l'histoire

l'h l'h l'h

Graphic design,

l'h l'h

giving form to history

Jeudi 27 et vendredi 28 novembre 2014
au Centre Pompidou et à l'École nationale
supérieure des arts décoratifs, Paris

usa Gordon Bruce
uk Christopher Burke
fr EnsadLab Type
fr Patricia Falguières
fr Rémi Jimenes
ch Olivier Lugon
uk Rick Poynor
nl Fred Smeijers
uk Teal Triggs
usa Alice Twemlow
nl Gerard Unger

Dossier de presse

CONTACTS PRESSE

HEYMANN, RENOULT ASSOCIÉES
(Agence de presse du Cnap)
Adeline Suzanne:
a.suzanne@heyman-renoult.com
+33 (0)1 44 61 76 76
www.heyman-renoult.com

CENTRE NATIONAL
DES ARTS PLASTIQUES
Service de la communication
et de l'information
Perrine Martin-Benejam:
perrine.martin@culture.gouv.fr
+33 (0)1 46 93 99 50
www.graphismeenfrance.fr
www.cnap.fr

S2H COMMUNICATION
(Agence de presse de l'Ensad)
Sarah Hamon:
sarah@s2hcommunication.fr
+ 33 (0)1 70 22 58 55
www.s2hcommunication.fr

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES ARTS DÉCORATIFS
Service communication
Jennifer Biget:
jennifer.biget@ensad.fr
Nathalie Foucher-Battais:
nathalie.foucher-battais@ensad.fr
+33 (0)1 42 34 97 31
www.ensad.fr

Colloque organisé
avec le soutien de l'Ambassade
du Royaume des Pays-Bas

Design graphique, les formes de l'histoire

L'histoire du design graphique se développe depuis maintenant une trentaine d'années – on s'accorde à considérer comme fondateurs le symposium de 1983 organisé sur ce sujet au Rochester Institute of Technology et la publication simultanée du livre de Philip Meggs, *A History of Graphic Design*. L'histoire de cette histoire est donc fort courte.

Quoique majoritairement anglo-saxonne, la littérature spécialisée s'est développée dans différents pays – notamment en France – et dans différentes langues, mettant peu à peu au jour de nouveaux objets d'étude, et produisant de nouveaux éclairages. Le corpus des écrits et le nombre des chercheurs demeurent néanmoins modestes, et ce constat peut étonner si l'on considère la part décisive du design graphique dans la culture visuelle.

Aujourd'hui en quête de reconnaissance institutionnelle, cette jeune histoire a suscité au cours de ces dernières années diverses rencontres internationales qui visaient à démontrer sa légitimité théorique. Sans échapper tout à fait à de tels objectifs, le présent colloque veut surtout proposer un panorama bigarré, en donnant la parole à des invités qui ont tous contribué, par leurs travaux, à enrichir non seulement la connaissance de l'histoire du design graphique, mais aussi les méthodes par lesquelles celle-ci s'élabore, y compris là où l'on ne l'attend pas.

Les chercheurs réunis exercent leur activité dans des conditions très diverses: certains sont graphistes ou typographes et l'investigation historique est intégrée à la dynamique de leur production, d'autres envisagent le design graphique à partir d'un champ différent, ou privilégient ses liens avec d'autres domaines de création. Ni les types d'objets étudiés ni les périodes considérées n'ont constitué des critères déterminant le programme (la variété y domine, quoique les sujets traités se fassent souvent écho), mais ont plutôt été prises en compte la rigueur des approches et la perspective très ouverte dans laquelle s'inscrivent les pratiques de ces historiens.

Enfin, il s'agit d'offrir au public français l'occasion d'écouter des personnalités que l'on entend trop rarement ici, et de permettre avec eux un échange sur la fabrique partagée de cette histoire singulière, et les multiples formes – écrites, parlées, exposées ou dessinées – sous lesquelles elle peut se manifester.

André Baldinger, Catherine de Smet, Philippe Millot
Coordination scientifique

PROGRAMME

Jeudi 27 novembre

Centre Pompidou

Forum bas, Grande salle
75004 Paris

14h-19h

Catherine de Smet

Introduction au colloque

Patricia Falguières

Synthèse de la journée d'étude
sur l'histoire du design graphique

Gerard Unger

Influences de Rome
et de l'époque romane

Teal Triggs

GraphicsRCA:
Le milieu académique
et les archives

Rick Poynor

Le design graphique,
culture visuelle clandestine

Olivier Lugon

L'exposition comme
art graphique

Vendredi 28 novembre

**École nationale supérieure
des arts décoratifs**

Amphithéâtres
Bachelier et Rodin
31, rue d'Ulm. 75005 Paris

10h-13h

EnsadLab Type

**André Baldinger
& Philippe Millot**

Création de caractères
typographiques:
entre histoire et novation

Gordon Bruce

Eliot Noyes, pionnier
du modernisme américain
et défricheur de l'identité
d'entreprise

Fred Smeijers

Suivre la ligne – pratique
et histoire de la création
de caractères typographiques

14h30-19h

Christopher Burke

Philosophie, économie
et design graphique: importance
d'Otto Neurath et de l'Isotype

Rémi Jimenes

La typographie, source et objet
d'histoire: l'historien du livre face
au design graphique

Alice Twemlow

Auteurs, politique, pouvoir, classe
et argent: dynamique sociale
de la critique de design

Patricia Falguières

Conclusion

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

COORDINATION SCIENTIFIQUE

André Baldinger

Designer graphique,
typographe et créateur
de caractères

Catherine de Smet

Docteur en histoire de l'art,
enseignant-chercheur
à l'Université Paris 8

Philippe Millot

Dessinateur

MODÉRATION

Patricia Falguières

Historienne, professeur
à l'École des hautes études
en sciences sociales

INTERVENANTS

Gordon Bruce

Directeur
de Gordon Bruce Design LLC,
designer industriel et écrivain

Christopher Burke

Typographe,
créateur de caractères,
historien du design

EnsadLab Type

André Baldinger
& Philippe Millot
Codirecteurs d'EnsadLab Type,
un programme de recherche
de l'École nationale supérieure
des arts décoratifs

Patricia Falguières

Historienne, professeur
à l'École des hautes études
en sciences sociales

Rémi Jimenes

Doctorant, Ingénieur d'étude,
Centre d'études supérieures
de la Renaissance (Tours)

Olivier Lugon

Historien de la photographie,
professeur à l'Université
de Lausanne

Rick Poynor

Professeur associé d'écriture
critique au Royal College of Art

Fred Smeijers

Créateur de caractères,
chercheur et écrivain

Teal Triggs

Doyenne adjointe,
School of Communication,
Royal College of Art

Alice Twemlow

Directrice du département
Design Research, Writing,
and Criticism à la School
of Visual Arts

Gerard Unger

Designer graphique,
professeur de création
de caractères,
Université de Reading

Gordon Bruce

Directeur de Gordon Bruce Design LLC,
designer industriel et écrivain

Eliot Noyes, pionnier du modernisme américain et défricheur de l'identité d'entreprise

Tout jeune diplômé de Harvard, Eliot Noyes travaille chez Gropius & Breuer. En 1940, il devient le premier responsable du design au MoMA avant de s'établir à son compte dans le design architectural et industriel en 1945. De 1956 jusqu'à sa mort en 1977, Eliot Noyes conserve le titre de «Consultant Director of Design» auprès d'entreprises comme IBM, Mobil, Westinghouse ou Cummins qui lui confient leur prestigieuse image et leur design au niveau international. Pour travailler avec sa propre équipe d'architectes et de designers, il recrute des concepteurs tels que Eames, Rand, Saarinen, Chermayeff ou Geismar. Certaines de ses œuvres, comme la machine à écrire Selectric d'IBM ou les stations-service Mobil, sont devenues de grands classiques du design du XXe siècle.

Designer et écrivain, Gordon Bruce collabore à de nombreux projets pour des entreprises internationales. Ses créations ont intégré les collections permanentes de design au MoMA, au Centre Pompidou, au Smithsonian ainsi qu'au Computer History Museum.

Sa carrière débute auprès d'Eliot Noyes pour IBM, Westinghouse, Mobil ou Cummins. Il travaille à son compte dès 1985. De 1991 à 1994, il est vice-président de l'Art Center College of Design. De 1995 à 1999, il est directeur du design produits pour l'Innovative Design Lab, chez Samsung. Il y met en place une formation originale destinée aux meilleurs designers de l'entreprise.

Plus récemment, Gordon Bruce a créé le mobilier de la bibliothèque publique de Salt Lake City conçue par Moshe Safdie. Il a travaillé avec les équipes d'IBM Research sur un concept pédagogique pour l'École polytechnique fédérale de Zürich et a été choisi par Porsche Design pour participer à l'ouverture d'une agence aux États-Unis. Il a été chef-consultant pour l'Innovative Design Center de l'entreprise Lenovo à Pékin, et travaille actuellement en Suisse pour Bühler ou en Chine pour Huawei Technologies. Il donne régulièrement des conférences à la Harvard Graduate School of Design. Membre du jury du prix Red Dot depuis sept ans, il a récemment reçu le prix de l'Art Center College pour l'ensemble de son œuvre.

En 2007, Phaidon a publié sa monographie sur Eliot Noyes. Il collabore aussi aux revues AXIS ou Design Management Journal.

Christopher Burke

Typographe, créateur de caractères, historien du design

Philosophie, économie et design graphique: importance d’Otto Neurath et de l’Isotype

Nombreux auront été les débats autour de la figure d’Otto Neurath dans les domaines de la philosophie et de l’économie au cours des vingt-cinq dernières années. Mais Otto Neurath aura aussi œuvré comme designer graphique, dirigeant dès 1925 l’équipe pionnière qui a conçu les statistiques picturales au Gesellschafts und Wirtschaftsmuseum (Musée de la société et de l’économie) de Vienne. Cette présentation s’attache à l’étude historique de cette œuvre, parmi les autres approches des travaux de Neurath.

Christopher Burke est chercheur associé au département de typographie et de communication graphique de l’Université de Reading, au Royaume-Uni. Il a conçu quatre caractères typographiques (Celeste, Celeste Sans, Pragma et Parable) et a écrit deux ouvrages, *Paul Renner: The Art of Typography* (1998) et *Active Literature: Jan Tschichold and New Typography* (2007). Il a codirigé la rédaction d’*Isotype: Design and Contexts, 1925-1971* (2013).

EnsadLab Type
André Baldinger & Philippe Millot

Codirecteurs d'EnsadLab Type,
programme de recherche d'EnsadLab, laboratoire de recherche
de l'École nationale supérieure des arts décoratifs

**Création de caractères
typographiques:
entre histoire et novation**

À quelques pas de l'Ensad, La Sorbonne – lieu d'histoire – accueille autour de 1470 le premier atelier d'imprimerie parisien, preuve de l'esprit d'aventure qui y régnait alors. Dès lors, au moment de commencer à l'Ensad un cycle de recherche pour la création de caractères typographiques originaux, il nous a paru évident et excitant de nous placer au croisement des choix qu'avaient dû opérer les hommes ingénieux et audacieux de ce temps.

À partir de l'examen des premiers imprimés parisiens de Gering, Crantz et Friburger, nous avons dégagé plusieurs sujets d'étude que nous avons développés.

Le programme Type I (ELT Sorbon Romain/Gothique) s'est attaché aux mérites comparés des alphabets romain et gothique, formant pour eux une application contemporaine. Le programme Type II (ELT Gaston/Incision) a porté sur les questions de lisibilité et d'adaptabilité aux supports de lecture actuels, du papier à l'écran, de l'écran au papier. Enfin, le programme Type III (ELT Times Serif/Sans), en cours d'achèvement, s'intéresse aux notions de modèle, ou quand le nouveau aspire au classique.

Fondé en 2008 à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, à Paris, dans l'esprit d'un laboratoire collectif de création de caractères, le programme de recherche d'EnsadLab Type se trouve à ce point d'équilibre entre les forces historiques et les forces de création.

Patricia Falguières

Historienne, professeur à l'École des hautes études
en sciences sociales

Synthèse de la journée d'étude sur l'histoire du design graphique

À l'occasion de la manifestation «Graphisme en France 2014», le Centre national des arts plastiques a organisé, le 18 septembre 2014, une journée d'étude afin de dresser un état des lieux des travaux menés en France en histoire du design graphique. Ont ainsi été réunis ceux qui, par leurs écrits, ont contribué au développement de cette discipline.

Participants à la journée d'étude: Benoît Buquet, François Chastanet, Catherine de Smet, Patricia Falguières, Victor Guégan, Catherine Guiral, Roxane Jubert, Annick Lantenois, Sébastien Morlighem, Vivien Philizot, Pierre Ponant, Sonia de Puineuf, Anne-Marie Sauvage, Alice Savoie, Véronique Vienne, Michel Wlassikoff.

Les vidéos des interventions sont consultables sur le site www.graphismeenfrance.fr.

Patricia Falguières, ancienne élève de l'École normale supérieure (Paris), membre de l'École française de Rome de 1985 à 1989, agrégée et docteur en histoire, est professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, Paris. Elle est présidente du Conseil d'administration du Centre national des arts plastiques (Cnap) depuis 2013. Ses travaux ont porté sur la philosophie et l'art de la Renaissance, les classifications, les encyclopédies, les index et la naissance du musée dans l'Europe moderne, et sur le Maniérisme. Elle a publié de nombreux essais dont *Les Chambres de merveilles* (2002) ou l'édition française du classique de Julius von Schlosser, *Les cabinets d'art et de merveilles de la renaissance tardive* (2013). Ses travaux portent actuellement sur la *technè* à la Renaissance et l'inscription des pratiques artistiques dans l'ordonnance aristotélicienne des savoirs. Parallèlement elle intervient régulièrement par ses articles et ses essais dans le champ de l'art contemporain, qu'il s'agisse d'approches monographiques ou d'essais sur l'art conceptuel, les relations de l'art et du théâtre au XXe siècle, ou le classique de Brian O'Doherty, *Inside the White Cube* dont elle a assuré l'édition critique en langue française (2008). Elle est responsable de plusieurs programmes de recherche en histoire et théorie de l'art, a créé la collection «Lectures Maison Rouge» et dirige à l'Ehess, avec Elisabeth Lebovici, Hans-Ulrich Obrist et Natasa Petresin le séminaire «Something you should know». En 2011, le Centre Pompidou a organisé un programme de conférences et de rencontres sur les perspectives de l'histoire et de la critique d'art «Selon Patricia Falguières».

Rémi Jimenes

Doctorant, Ingénieur d'étude (Bibliothèques Virtuelles Humanistes),
Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours

La typographie, source et objet d'histoire: l'historien du livre face au design graphique

L'histoire du livre ne s'est développée en France comme discipline scientifique que dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Traditionnellement centrée sur l'activité bibliographique et le travail sur archives, elle ne s'est intéressée au graphisme que très récemment. Analyse graphique et pratiques historiques sont pourtant complémentaires. En nous appuyant sur des exemples pris dans la typographie parisienne des années 1530-1560, nous nous attacherons à présenter un projet de Base de Typographie de la Renaissance (BaTyR) destiné à nourrir les travaux historiques.

Rémi Jimenes est doctorant au Centre d'études supérieures de la Renaissance (Tours). Il travaille sur l'histoire matérielle, sociale et économique de l'imprimerie à la Renaissance et consacre sa thèse à la carrière typographique de Charlotte Guillard, célèbre femme libraire parisienne. Depuis janvier 2008, il travaille comme ingénieur d'études pour le programme Bibliothèques Virtuelles Humanistes, au sein duquel il a développé le prototype d'une Base de Typographie de la Renaissance (BaTyR). Outre divers articles de recherche, il a collaboré à la rédaction du site internet des Commémorations nationales Claude Garamond (Ministère de la Culture et de la Communication, 2011). Attaché à faire le lien entre l'analyse typographique et l'histoire sociale de l'imprimerie, il a publié un ouvrage intitulé *Les Caractères de Civilité. Typographie et calligraphie sous l'Ancien Régime* (Atelier Perrousseau, 2011).

Olivier Lugon

Historien de la photographie,
professeur à l'Université de Lausanne

L'exposition comme art graphique

Médium de la page imprimée autant que de la cimaise, la photographie a beaucoup contribué à rapprocher ces deux espaces, et avec eux non seulement les arts graphiques et la décoration, la typographie et la scénographie, le *layout* et le *display*, mais aussi les arts de la reproductibilité et ceux de l'événement. L'histoire de la scénographie d'exposition photographique au XXe siècle offre de nombreux exemples de ces échanges, dans lesquels les graphistes jouent un rôle central.

Olivier Lugon est historien de la photographie, professeur à l'Université de Lausanne (section d'histoire et esthétique du cinéma et centre des sciences historiques de la culture). Spécialiste de la photographie des années 1920 aux années 1950 et de l'histoire de la scénographie d'exposition, il dirige actuellement le projet de recherche «Photographie et exposition en Suisse, 1920-1970». Parmi ses dernières publications, on peut citer *Fixe/animé: croisements de la photographie et du cinéma au XXe siècle*, codirigé avec Laurent Guido (2010), *Exposition et médias: photographie, cinéma, télévision* (2012), *Le Pont transbordeur de Marseille – Moholy-Nagy*, avec François Bon et Philippe Simay (2013), ainsi qu'un ouvrage à paraître sur l'Exposition nationale suisse de 1964, avec François Vallotton (2014).

Rick Poynor

Professeur associé d'écriture critique au Royal College of Art

Le design graphique, culture visuelle clandestine

En tant qu'auteur, je m'intéresse aux arts visuels et à l'histoire culturelle. Dans le domaine du design graphique, je m'attache tout particulièrement aux croisements entre le design et la littérature, l'art, la photo et le cinéma. Le design constitue souvent une partie d'un tout qu'il s'agit d'appréhender. Mais malgré notre idéal contemporain d'interdisciplinarité, il demeure une discipline plutôt négligée par des observateurs dépourvus de connaissances sur son évolution et son histoire. Dans cet exposé, j'aborderai mes récentes expériences de chroniqueur, notamment sur internet, et m'intéresserai au public potentiel de ce nouveau genre d'écriture.

Rick Poynor est écrivain, conférencier et commissaire d'exposition britannique spécialisé dans le design, la photographie et les arts visuels. Il est professeur associé d'écriture critique au Royal College of Art de Londres. Il est le fondateur de la revue *Eye* qu'il a dirigée de 1990 à 1997. Il est chroniqueur à *Eye* et à *Print*, et ses textes ont été publiés dans *Blueprint*, *Icon*, *Frieze*, *Creative Review*, *Étapes*, *Metropolis* ou *Adbusters*. En 2003, il participe à la création du site internet *Design Observer* auquel il collabore régulièrement. Dans sa bibliographie, on peut citer *Typographica* (2001), *No More Rules: Graphic Design and Postmodernism* (2003), *Communicate: Independent British Graphic Design Since the Sixties* (2004) et *Jan van Toorn: Critical Practice* (2008). Il a publié trois recueils de textes et de critiques: *Design Without Boundaries* (1998), *Obey the Giant* (2001) et *Designing Pornotopia* (2006).

En 2004, il est commissaire de la grande exposition «Communicate: Independent British Graphic Design since the Sixties» à la Barbican Art Gallery de Londres. Sa dernière exposition, «Uncanny: Surrealism and Graphic Design», a été présentée à la Moravian Gallery de Brno en 2010, et au Kunsthall de Rotterdam en 2011.

Rick Poynor enseigne dans de nombreuses écoles de design et intervient régulièrement lors d'événements publics en Europe, aux États-Unis, en Australie et en Chine.

Fred Smeijers

Créateur de caractères, chercheur et écrivain

Suivre la ligne – pratique et histoire de la création de caractères typographiques

Quand on est véritablement passionné par son métier, on est presque immanquablement intéressé par son histoire. Après tout, la connaissance historique permet de tout replacer dans une perspective plus large, voire de mieux comprendre pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. C'est déjà beaucoup, mais... est-ce tout ce que l'histoire a à offrir?

Dans son exposé, Fred Smeijers aborde le rôle de la connaissance historique dans son travail, et l'équilibre à trouver entre les projets personnels et le travail de commande, hier et aujourd'hui.

Fred Smeijers est un créateur de caractères, enseignant, chercheur et écrivain néerlandais. Il est l'un des créateurs contemporains les plus polyvalents, avec une longue liste de caractères en tous genres à son crédit, comme FF Quadraat, TEFF Renard, Arnhem, Fresco, Sansa, Custodia, Ludwig ou Puncho, tous édités par OurType, entreprise qu'il a cofondée en 2002. Ses créations personnalisées comprennent des caractères et des lettrages pour Philips Electronics, Tom-Tom ou Canon Europe.

Son premier livre, *Counterpunch*, est paru chez Hyphen Press en 1996. En 2003, il a publié *Type Now*.

Fred Smeijers a reçu le prix Gerrit Noordzij de l'Académie Royale des Beaux-Arts de La Haye pour sa contribution à l'art typographique. Il est chercheur associé au Musée Plantin-Moretus d'Anvers et professeur de création de caractères à la Hochschule für Grafik und Buchkunst de Leipzig.

Teal Triggs

Doyenne adjointe, School of Communication, Royal College of Art

GraphicsRCA: le milieu académique et les archives

Pour définir une histoire de ce métier et son cadre pédagogique, le rôle des archives de design en milieu académique prend de plus en plus d'importance. Bien qu'il y ait moins d'historiens formés au design graphique que dans d'autres sous-catégories de l'histoire du design, ce domaine intéresse d'excellents historiens-praticiens, c'est-à-dire des designers qui se sont consacrés à l'écriture et aux expositions sur le sujet. Cette présentation s'intéresse à l'exposition thématique organisée à deux reprises par les étudiants et les professeurs du Royal College of Art (RCA), en 1963 et en 2014.

Teal Triggs est professeur de design graphique et doyenne adjointe de la School of Communication du Royal College of Art à Londres. Elle enseigne aussi à l'Université RMIT de Melbourne. Historienne, critique et enseignante, elle donne régulièrement des conférences et participe à des publications dans le monde entier. Ses textes figurent dans de nombreuses anthologies et publications internationales sur le design. Ses recherches portent pour l'essentiel sur l'histoire du design graphique et du design, leur enseignement et sur l'auto-édition. Teal Triggs est aussi rédactrice en chef du *Journal of Communication Design* (édité par Bloomsbury); corédactrice en chef de *Visual Communication* (Sage) et directrice associée de *Design Issues* (MIT Press). Parmi ses livres, citons *Fanzines* et *The Typographic Experiment: Radical Innovations in Contemporary Type Design*, tous deux publiés chez Thames & Hudson. Elle a dirigé sa prochaine publication, *The Graphic Design Reader* (Bloomsbury), avec Leslie Atzmon. Teal Triggs est membre de l'International Society of Typographic Designers, du Royal College of Art et de la Royal Society of Arts.

Alice Twemlow

Directrice du département Design Research, Writing, and Criticism
à la School of Visual Arts

Auteurs, politique, pouvoir, classe et argent: dynamique sociale de la critique de design

Cette présentation met en avant l'importance de la critique de design comme outil indispensable à toute recherche historique dans le domaine. Elle se penche en particulier sur la matérialité de la critique en tant qu'objet physique, et sur les réseaux sociaux sur lesquels elle se développe. Les manifestations de cette critique écrite (articles, essais et blogs, par exemple) peuvent elles-mêmes être considérées comme des objets de design: tout écrit a une existence dans l'espace, il constitue une entité formée d'éléments divers, et fait l'objet des mêmes pressions économiques que d'autres objets de design.

Un texte est habituellement destiné à un temps, à un espace et à un public particuliers. En retrouvant l'emplacement d'origine d'un article dans une publication donnée, on peut reconstituer la communauté vivante dans laquelle il avait un but et une intention particuliers. Quelles étaient les préoccupations, à cette époque, des éditeurs, rédacteurs en chef, auteurs, photographes, directeurs artistiques, annonceurs et lecteurs, en tant que groupe social? Et pourquoi?

Les autres articles d'une publication et les traces textuelles laissées par une communauté de lecteurs contribuent tous à notre compréhension d'une critique du design. Cette présentation (dans laquelle les documents critiques sont envisagés comme les nœuds d'un réseau plus étendu d'écriture, d'objets de design, d'idées et de personnes) cherche à retisser les liens qui les unissaient et à redessiner les géographies sociales qui présidaient à leur création.

Alice Twemlow est fondatrice et directrice du département Design Research, Writing, and Criticism à la SVA de New York. Sur le design, elle a récemment contribué à *Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things* (Berg, 2014), *Lolita – Story of a Cover Girl: Vladimir Nabokov's Novel in Art and Design* (Print, 2013) et *The Aspen Complex* (Sternberg Press, 2012). Elle a organisé de nombreuses conférences et anime fréquemment des séminaires, comme la AIGA Design Educators Conference et les MoMA R&D Salon Series. Détentrice d'un master et d'un doctorat du programme History of Design administré conjointement par le Royal College of Art et le Victoria & Albert Museum, Alice Twemlow travaille actuellement à la publication d'un livre qui reprend sa thèse sur l'histoire de la critique de design.

Gerard Unger

Designer graphique, professeur de création de caractères,
Université de Reading

Influences de Rome et de l'époque romane

Le recyclage de caractères typographiques du passé n'a cessé d'être un questionnement premier chez les créateurs de caractères, et ce depuis 1840, quand les lettres de Caslon connurent une seconde vie. La typographie d'aujourd'hui est imprégnée de mémoire. Certains modèles historiques ont été quasiment recopiés, de nombreux autres ont été interprétés plus librement, et quelques-uns sont restés dans l'oubli. Pour l'une de mes créations, il m'est apparu inévitable de revenir aux caractères si souvent revisités de la Rome impériale, la *capitalis quadrata*, mais pour un projet plus récent j'ai réinterprété un modèle plutôt inconnu datant du Moyen Âge. Comment un créateur de caractères peut-il adapter le passé aux pratiques typographiques du moment?

Gerard Unger est né à Arnhem, aux Pays-Bas, en 1942. Il étudie le design graphique, la typographie et la création de caractères de 1963 à 1967 à la Gerrit Rietveld Academie à Amsterdam. Il enseigne aujourd'hui, en qualité de professeur associé, à l'Université de Reading, au Royaume-Uni, au sein du Département de typographie et de communication graphique, et a enseigné à la Gerrit Rietveld Academie jusqu'en janvier 2007. De 2006 à 2012, il a été professeur de design typographique à l'Université de Leyde, aux Pays-Bas. Designer freelance dès 1972, Gerard Unger a notamment conçu des timbres, des pièces de monnaie, des revues, des journaux et des identités visuelles, ainsi que de nombreux caractères typographiques, dont ceux des panneaux routiers néerlandais (1996) et la famille de caractères Capitolium (1998) pour la ville de Rome et le jubilé de l'église catholique (2000).

Gerard Unger reçoit le H.N. Werkman Prize en 1984, le prix Gravisie en 1988, le prix Maurits Enschedé en 1991 et le Sota Award en 2009. En 2013, il obtient un doctorat à l'Université de Leyde avec une thèse sur l'Alverata, un caractère typographique contemporain qui trouve ses racines dans la période romane (±1000–1200). Il écrit pour la presse spécialisée et pour *Typography Papers*. L'un de ses livres, *Terwijl je leest*, est traduit en anglais (*While You're Reading*), en italien, en allemand, en espagnol et en coréen. Il donne de nombreuses conférences sur la création de caractères et d'autres sujets connexes.

COORDINATION SCIENTIFIQUE

La coordination scientifique du colloque «Design graphique, les formes de l'histoire» est assurée par André Baldinger, Catherine de Smet et Philippe Millot.

André Baldinger

Designer graphique, typographe et créateur des caractères

André Baldinger étudie à Zurich chez Hans Rudolf Bosshard, puis à l'Anrt à Paris. En 1995, il fonde son propre atelier avec des projets liés au domaine culturel et institutionnel, des scénographies pour le théâtre et des projets tridimensionnels. Créateur de caractères, il conçoit des caractères sous son label AB Type Foundry (AB Baldinger, AB BDot, AB BLine, AB Eiffel, AB Newut...).

Il est lauréat des bourses du Ministère de la Culture, de la Confédération suisse (Prix fédéral de design) et du CNAP. Ses créations sont régulièrement primées et se trouvent dans les collections de la BnF, du Design Museum Zurich/CH et du Toyama Museum of Modern Art/JP.

En 2005, la Banque Nationale Suisse l'invite à participer au concours des nouveaux billets suisses. En 2008 il fonde avec Toan Vu-Huu l'atelier de conception graphique Baldinger • Vu-Huu. Ils travaillent actuellement sur le caractère et les pictogrammes pour la nouvelle signalétique du projet Les Halles à Paris.

Il est enseignant à l'Ensad à Paris, codirige le programme de recherche EnsadLab Type et intervient à l'Anrt de Nancy et à la Haute École d'art de Zurich. Il est membre de l'AGI.

Catherine de Smet

Docteur en histoire de l'art, enseignant-chercheur à l'université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Catherine de Smet a contribué au développement de programmes de recherche dédiés au design graphique à l'École européenne supérieure d'art de Bretagne-Rennes, où elle intervient régulièrement, et à l'École supérieure d'art et de design d'Amiens, où elle a enseigné de 2004 à 2010. Elle a participé au programme EnsadLab Type de 2011 à 2013 à l'École nationale supérieure des arts décoratifs.

Ses livres *Le Corbusier. Un architecte et ses livres* (2005) et *Vers une architecture du livre. Le Corbusier: édition et mise en pages, 1912-1965* (2007) ont tous deux paru chez Lars Müller Publishers.

Elle a coédité, avec Sara De Bondt, l'anthologie *Graphic Design: History in the Writing (1983-2011)*, publiée par Occasional Papers (2012).

Son livre *Pour une Critique du design graphique*, aux éditions B42 (2012), réunit dix-huit de ses essais consacrés à la création graphique des XXe et XXIe siècles.

Philippe Millot

Élève de Peter Keller, Ruedi Meyer et Jean Widmer à l'Ensad puis à l'Anrt, il se partage entre son bureau (SpMillot, Paris) et l'enseignement.

Des livres édités par l'Adpf (Institut Français) aux ouvrages et signalétiques d'exposition pour le Musée d'art moderne de la Ville de Paris, de Strasbourg, le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo, le Petit et le Grand Palais, le Mucem (CCR), la Fondation Cartier, les Maisons de Balzac et de Victor Hugo, les musées Tinguely de Bâle et Arp de Rolandseck, celui des Beaux-Arts de Montréal; des magazines Télérâma (Hors-série) et Archéopages (Inrap) aux identités du Musée d'Orsay (actualisée avec Th. Huot-Marchand), du Festival international d'art de Toulouse et des saisons musicales de Radio France, Philippe Millot construit des agencements singuliers par attention.

Le Cnap a acquis l'ensemble des ouvrages et prototypes imaginés pour les éditions Cent pages. Pensionnaire à la Villa Médicis, Académie de France à Rome, plusieurs fois primé au concours des plus beaux livres du monde à Leipzig, il enseigne et codirige le programme de recherche EnsadLab Type à l'Ensad (Paris) et intervient à l'Anrt (Nancy). Il est membre de l'AGI.

COPRODUCTEURS DU COLLOQUE

Le colloque
«Design graphique,
les formes de l'histoire»
est coproduit par
le Centre national
des arts plastiques (Cnap),
le Centre Pompidou,
l'École nationale supérieure
des arts décoratifs (Ensad)
et le Labex Arts-H2H —
Université Paris 8.

Centre national des arts plastiques

Le Centre national des arts plastiques (Cnap) est l'un des principaux opérateurs du ministère de la Culture et de la Communication dans le domaine de l'art contemporain. Il encourage la scène artistique et porte une attention particulière à l'innovation et à l'émergence de la création contemporaine en soutenant les projets les plus audacieux. Il enrichit une collection nationale, le fonds national d'art contemporain dont il assure la conservation, la gestion et la diffusion en France et à l'étranger. Enfin, Il met en œuvre la commande publique nationale et porte une attention toute particulière à l'accès de tous les publics à l'art contemporain.

Le Cnap accompagne également de nombreux projets de design graphique. Sa collection comporte de nombreuses études, issues de la commande publique, réalisées depuis la fin des années 1980 ou des études pour la réalisation d'identités visuelles, de signalétiques ou d'affiches. Depuis octobre 2010, le Cnap acquiert régulièrement des ensembles de design graphique.

En 2014, le Cnap organise et coordonne la manifestation «Graphisme en France 2014» afin de réunir et de fédérer l'ensemble du réseau de diffusion: associations, institutions, écoles, etc. et de créer des événements identifiant la vitalité et la dynamique développées par tous ceux qui créent des projets et des manifestations pour promouvoir le design graphique. C'est à ce titre que le Cnap coordonne et coproduit le colloque «Design graphique, les formes de l'histoire» avec le Centre Pompidou, le Labex Arts-H2H et l'Ensad.

Centre national des arts plastiques
Tour Atlantique. 1, place de la Pyramide. F-92911 Paris La Défense
téléphone + 33(0)1 46 93 99 50
www.cnap.fr + www.graphismeenfrance.fr

Centre Pompidou

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, plateforme pluridisciplinaire d'échanges entre la société et la création contemporaine, est composé de deux départements: le Musée national d'art moderne/Centre de création industrielle (Mnam/Cci) qui a pour mission de conserver, d'enrichir et de présenter au public les collections et de favoriser la création contemporaine sous toutes ses formes; le Département du développement culturel (Ddc) qui a pour mission de participer à l'enrichissement et à la diffusion de la création contemporaine sous toutes ses formes comme à la réflexion sur les questions touchant à la société et à la culture contemporaines; de présenter au public, en tous lieux, toute manifestation relevant de sa mission, notamment dans les domaines du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel, de la promotion des formes artistiques émergentes, de la réflexion sur les grandes mutations de l'art et de la culture d'aujourd'hui. Au sein du Ddc, le Service de la parole, sous la direction de Jean-Pierre Criqui, propose une plateforme d'expression entre pensée et création, principalement dans le domaine des arts visuels, au sens le plus large, afin de susciter la réflexion sur les modes de réception des arts, leurs interfaces avec la société actuelle, leurs contextes ainsi que leurs conséquences.

Centre Pompidou
F-75191 Paris Cedex 04
téléphone + 33(0)1 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr

École nationale supérieure des arts décoratifs

Créée en 1766, l'École nationale supérieure des arts décoratifs est une grande école d'art et de design relevant du ministère de la Culture et de la Communication. Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique, l'École accueille 700 étudiants, français et étrangers, et propose dix secteurs de formation. La formation se déroule sur cinq années avec une spécialisation dans l'un des dix secteurs de formation offerts. Le diplôme de l'École est reconnu au grade de master.

EnsadLab, le Laboratoire de recherche de l'École dirigé par Emmanuel Mahé, offre plusieurs programmes de recherche couvrant les champs des arts et du design. Il accueille une cinquantaine d'étudiants-chercheurs français et étrangers sélectionnés par l'École.

L'École nationale supérieure des arts décoratifs est membre de l'Université de Recherche «Paris Sciences & Lettres – PSL Research University». Dans ce cadre, et en collaboration notamment avec l'École normale supérieure, l'École met en place la nouvelle formation doctorale SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche) dont l'ambition est de rapprocher artistes, créateurs et scientifiques. L'École est également membre de la Conférence des Grandes Écoles.

L'École nationale supérieure des arts décoratifs et EnsadLab organisent ou co-organisent chaque année de grands colloques internationaux tels que «The Behavior of Things/Stratégies et esthétiques du comportement entre art, science et design» en partenariat avec le Centre Pompidou en 2013 ou «Design graphique, les formes de l'histoire» dans le cadre de la manifestation «Graphisme en France 2014» en partenariat avec le Cnap, le Centre Pompidou et le Labex Arts-H2H — Université Paris 8.

École nationale supérieure des arts décoratifs

31, rue d'Ulm. F-75005 Paris
téléphone +33(0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr

Labex Arts-H2H

Le Labex Arts-H2H, laboratoire d'excellence des arts et médiations humaines explore les nouveaux liens qui se tissent entre arts et techniques, sciences et réalité, espace physique et espace de données, il étudie les processus créatifs dans leurs dimensions artistiques, culturelles et sociales, et prétend dessiner le monde à vivre dans ses formes les plus imaginatives et innovantes.

Dans cet objectif, le Labex Arts-H2H place la création artistique et le design graphique au cœur de sa réflexion et encourage les manifestations qui mettent en avant les recherches les plus abouties du champ de la création graphique. Le Labex Arts-H2H est un laboratoire d'excellence porté par l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche (convention attributive d'aide n°ANR-10-LABX-80-01).

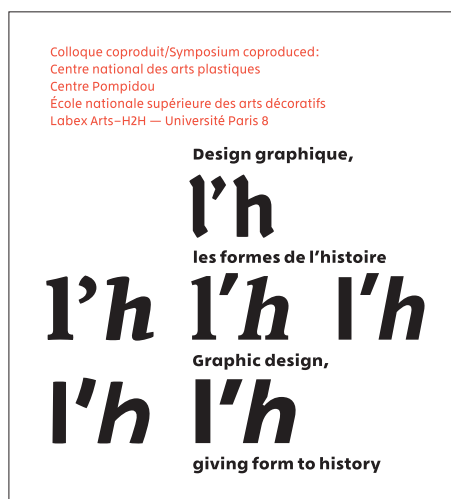
Labex Arts-H2H — Université Paris 8
2, rue de la Liberté. F-93526 Saint-Denis Cedex
téléphone +33(0)1 49 40 73 29
www.labex-arts-h2h.fr

Visuels disponibles pour la presse

Les visuels ci-après peuvent être obtenus auprès des agences de presse citées en page 1. Ces images doivent être accompagnées de leur légende.

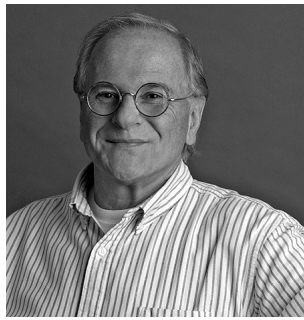
Visuel 01
Colloque «Design graphique, les formes de l'histoire».
Conception du visuel:
André Baldinger et Philippe Millot.

Visuel 02
Colloque «Design graphique, les formes de l'histoire».
Conception du visuel:
André Baldinger et Philippe Millot.

Visuel 03
Colloque «Design graphique, les formes de l'histoire».
Conception du visuel:
André Baldinger et Philippe Millot.

Visuel 04
Portrait de Gordon Bruce.
Photo © Sally Andersen-Bruce.

Visuel 05
Portrait de Christopher Burke.
Photo DR.

Visuel 06
Portrait de Rémi Jimenes.
Photo © Léa Laugery.

Visuel 07
Portrait de Olivier Lugon.
Photo © George Weinberg.

Visuel 08
Portrait de Rick Poynor.
Photo DR.

Visuel 09
Portrait de Fred Smeijers.
Photo DR.

Visuel 10
Portrait de Teal Triggs.
Photo DR.

Visuel 11
Portrait de Alice Twemlow.
Photo DR.

Visuel 12
Portrait de Gerard Unger.
Photo © Maurice Boyer.

ORGANISATION DU COLLOQUE

Intervenants

Gordon Bruce
Christopher Burke
EnsadLab Type
Patricia Falguières
Rémi Jimenes
Olivier Lugon
Rick Poynor
Fred Smeijers
Teal Triggs
Alice Twemlow
Gerard Unger

Modération

Patricia Falguières

Coordination scientifique

André Baldinger
Catherine de Smet
Philippe Millot

Coordination générale

Véronique Marrier
Marc Sanchez
assistés de
Anne-Claire Deleau
Mathilde Enjalran

Contrats de recherche

Ensad: Clément Charbonnier
Université Paris 8:
Paule Palacios-Dalens

Centre national des arts plastiques

Anne-Claire Deleau
Mathilde Enjalran
Aurélie Lesous
Véronique Marrier
Perrine Martin-Benejam
Marc Sanchez

Centre Pompidou

Jean-Pierre Criqui
Romain Lacroix
Cloé Pitiot

École nationale supérieure des arts décoratifs

André Baldinger
Jennifer Biget
Emmanuel Mahé
Claude Marmillod
Philippe Millot

Labex Arts-H2H

Pauline Cellard
Sonia Litaïem

Université Paris 8

Catherine de Smet

Traduction simultanée

TransMedias

Traduction des textes

Eric Alsrue
Jennifer Gay

Mécène

Ambassade du Royaume
des Pays-Bas

Mécènes et partenaires de «Graphisme en France 2014»

Shutterstock
Fedrigoni France
Agence Karine Gaudefroy
Partenaire Axa Art
Imprimerie Art & Caractère

Partenaires médias

étapes:
Le Journal des Arts
Les Inrockuptibles