

NOTES

SALLE AUDITORIUM DES ALLÉES
26 AVENUE DES LILAS
64000 PAU

GALERIE ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES ARTS & DE LA
COMMUNICATION
VILLA FORMOSE
74 ALLÉES DE MORLAÀS
64000 PAU

CONTACT DIRECTRICE – ODILE BIEC
T. 05 59 02 20 06

WWW.ESAC-PAU.FR
COMMUNICATION
@ESAC-PAU.FR

GRAPHISME AUJOURD'HUI

Explorer et clarifier ce qu'est le graphisme aujourd'hui est l'objectif de ce cycle de recherche en trois ans proposé par l'ésac de Pau et conçu en collaboration étroite avec une spécialiste du graphisme, Marsha Emanuel. Les interrogations portent sur les formes de ce graphisme, sur ceux qui en parlent – professionnels, clients, enseignants, chercheurs, écrivains... – et dans quelle perspective. Comment les idées sur le graphisme se transmettent-elles et sont-elles véhiculées entre auteurs et publics, auteurs et commanditaires, théoriciens et praticiens ? Identifier et partager les éléments d'une culture commune permettra de mieux argumenter et défendre la place du graphisme au sein de notre société. Cette manifestation s'adresse aux étudiants, aux chercheurs et aux différents acteurs du graphisme aujourd'hui.

8 AVR. 2010 LE PAYSAGE FRANÇAIS

En ouverture du cycle, les sociologues Jean-Pierre Durand et Joyce Sebag, Centre P. Naville, Université d'Évry, proposeront de réfléchir sur les pratiques du graphisme aujourd'hui, à partir d'une étude en cours commandée par le Ministère de la culture et de la communication. Puis six graphistes issus de studios indépendants – Helena Ichbiah, Laurence Madrelle, Loran Stosskopf, Frédéric Teschner, Nicolas Filloque & Adrien Zammit – développeront une réflexion sur leur métier, leur relation au commanditaire, les stratégies de communication, le rapport à l'art... Ils définiront ainsi leur vision du graphisme dans ses rapports avec la société et nous aideront à en dessiner le paysage.

AVR. 2011 DES REGARDS INFORMÉS

En prolongation et approfondissement de la journée pendant laquelle les graphistes avaient la parole, la session réunira des spécialistes qui réfléchissent, écrivent ou travaillent sur le graphisme.

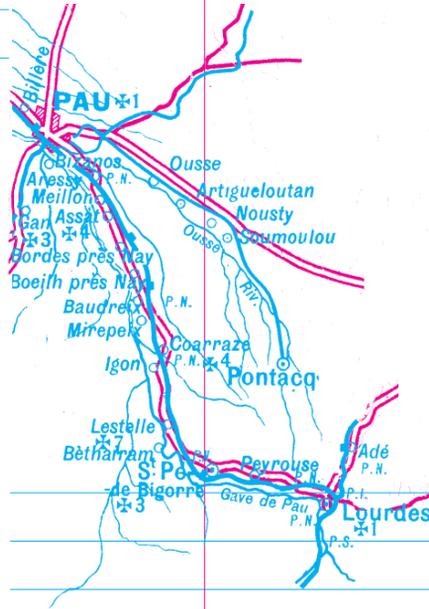
AVR. 2012 DU DISCOURS AU DIALOGUE

Le colloque réunira des acteurs du graphisme, ceux qui le font et qui le transmettent, ceux qui créent les conditions de la demande, et ceux qui en parlent et le réfléchissent, afin d'explorer et approfondir ce territoire.

CYCLE DE RECHERCHE

GRAPHISME AUJOURD'HUI

8 AVRIL 2010 – PAU
JOURNÉE D'ÉTUDE

8 AVR. JOURNÉE D'ÉTUDE 1

09:30 ACCUEIL À L'AUDITORIUM DES ALLÉES
PAR ODILE BIEC, DIRECTRICE DE L'ÉSAC DE PAU
PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE PAR MARSHA EMANUEL

10:00 ÉTAT DES LIEUX
JEAN-PIERRE DURAND & JOYCE SEBAG
CENTRE PIERRE NAVILLE, UNIVERSITÉ D'ÉVRY

10:45 PRATIQUES ACTUELLES – CINQ STUDIOS INDÉPENDANTS
HELENA ICHBIAH / ICH&KAR

11:30 PAUSE

11:45 FRÉDÉRIC TESCHNER / FRÉDÉRIC TESCHNER STUDIO

12:30 PAUSE

14:15 LAURENCE MADRELLE / LM COMMUNIQUER

15:00 LORAN STOSKOPF

15:45 PAUSE

16:00 NICOLAS FILLOQUE & ADRIEN ZAMMIT / FORMES VIVES

16:45 TABLE RONDE

17:30 CONCLUSION

18:30 VERNISSAGE À LA GALERIE DE L'ÉCOLE

ISIDRO FERRER (ES)

« AL PAN PAN Y AL VINO PAN »

LE PROPOS

Le champ de notre recherche se construit à partir de l'idée que nous nous faisons du graphisme, c'est-à-dire une discipline visuelle spécifique, celle de donner forme aux idées à travers des images, des signes et des mots. Le graphisme émerge au milieu du XIXe siècle avec l'essor des techniques de reproduction et les besoins croissants des communications liés à la production de masse et le développement des transports. Le graphisme contemporain a un riche passé et peut s'enorgueillir de ses icônes, de ses références et de ses grands innovateurs. Il s'inscrit autant dans la sphère sociale que dans l'histoire des arts.

Être graphiste exige une formation spécifique d'enseignement afin d'aboutir à des pratiques professionnelles de bon niveau. C'est un métier qui se développe en résonance avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication. De plus il exige du graphiste d'être conscient de son rôle d'acteur social et de souscrire à une éthique.

L'œuvre et l'existence même du graphiste dépendent de la commande. La complicité entre auteur et commanditaire semble être la condition primordiale des projets pleinement réussis. De fait, la réalité rencontre de nombreuses contradictions. Les différences de points de vue quant aux stratégies, aux esthétiques et aux moyens pour atteindre les objectifs de la commande, sont souvent compliquées par la carence de vocabulaire commun. « L'art de la commande » reste à inventer.

Le graphisme est un champ qui mérite d'être réfléchi, étudié et analysé. Bien que rares, des philosophes, linguistes, écrivains spécialisés ou généralistes se penchent parfois sur des territoires proches, propices à enrichir notre connaissance du graphisme, sans toutefois établir les rapports nécessaires entre considérations pratiques, sociales et esthétiques.

La volonté de créer et de tisser les liens entre graphistes, commanditaires, écrivains, chercheurs, pour se déployer plus tard vers le grand public, est un des objectifs de ces journées.

Actuellement, beaucoup de domaines de la création contemporaine semblent menacés par les diktats de rapidité et de rentabilité, les entraînant vers le consensuel, laissant peu de temps pour le processus créatif et encore moins pour l'expérimentation et la prise de risque.

En conclusion, l'orientation essentielle qui sous-tendra notre recherche est certainement « Le graphisme est un acte culturel qu'il faut défendre et développer ».

HELENA ICHBIAH

Diplômée de l'ECV en design graphique en 1991. Fondatrice du tandem Ich&Kar avec Piotr Karczewski, diplômé en vidéo et animation à l'École supérieure des arts décoratifs en 1991-92. Ich&Kar répondent à une grande diversité de commandes graphiques, allant de l'univers du luxe à la grande consommation. Il s'agit de « dépasser le sujet par l'invention permanente porteuse de sens, de sensualité et d'éclat » et « d'ancrer leurs messages dans le réel et de développer la question de la représentation par un langage formel sincère et direct laissant de côté les effets de mode, gimmicks et fioritures. »

FRÉDÉRIC TESCHNER

Diplômé de l'ENSAD de Paris en 1997, Frédéric Teschner débute auprès de Pierre Di Sciullo puis de l'Atelier de Création Graphique avec Pierre Bernard avant de s'installer fin 2002 en tant que graphiste indépendant. Il a collaboré régulièrement avec des architectes, designers, jeunes chorégraphes et galeries d'art. Il a conçu les identités visuelles de plusieurs expositions au Centre Pompidou, et travaille également avec des musées, centres d'art ou institutions du Ministère de la Culture comme le Centre national des arts plastiques. Enseigne à l'Ésad d'Amiens et à l'Ésad de Genève.

NICOLAS FILLOQUE & ADRIEN ZAMMIT

Fraîchement diplômés des Arts déco de Paris (respectivement en image imprimée et en design graphique / multimédia), Nicolas et Adrien cherchent à développer un graphisme à la fois militant et d'utilité publique. Selon eux, les champs politiques et sociaux doivent soutenir et être soutenus par des formes de qualité, dans la prolongation de leurs générosités, en rupture avec les recettes publicitaires. En poursuivant leurs analyses-critiques et leurs expérimentations (déployées avec leur mémoire et leur projet de fin d'étude) via Formes Vives, « atelier de communication politique, utopique, exigeante », ils tentent d'interpeller les collectivités territoriales, les associations d'intérêt général, les organisations militantes.

L'Ésad de Pau inscrit cette recherche dans le cadre de son projet d'établissement et de la création prochaine du Pôle pyrénéens des écoles supérieures d'art avec l'Ésad de Tarbes.

1 / 3

GRAPHSISME

AUJOURD'HUI

MARSHA EMANUEL

A été de 1976 à 1991 chef de projet, secteur design graphique, au Centre Georges Pompidou, puis de 1991 à 2007 inspectrice à la création artistique, responsable pour la politique en design graphique au Ministère de la Culture et de la Communication. En 2008, elle a fondé l'association Res Graphica qui a pour but le soutien et la promotion du graphisme en tant que bien social et culturel.

JEAN-PIERRE DURAND

Professeur de sociologie et directeur du Centre Pierre Naville, laboratoire de recherche en sociologie à l'Université d'Évry, depuis 1992. Il a publié de nombreux ouvrages critiques sur la sociologie contemporaine, plus particulièrement dans le domaine du travail (dont le dernier, *Le travail à l'épreuve des paradigmes sociologiques*, réalisé en collaboration avec William Gasparini, Éd. Octarès, 2007).

JOYCE SEBAG

Professeur de sociologie à l'Université d'Évry. Elle réalise des films documentaires dont *De l'affirmative action à la discrimination positive*, en cours de montage. Elle mène des recherches sur l'usage de l'image dans la démarche sociologique au sein du Centre Pierre Naville. Elle a créé et dirige, depuis 1996, le Master 2 Professionnel « Image et Société » à l'Université d'Évry.

LAURENCE MADRELLE

Formée en Angleterre et aux États-Unis. Travaille auprès de J-P Grunfeld au sein de « Topologies » à Paris. En 1987 elle fonde son propre atelier LMcommuniquer, s'attachant à clarifier l'espace graphique auquel nous sommes confrontés chaque jour. Travaillant dans le champ de la culture, de la santé, de l'éducation, de l'aménagement urbain, elle réunit selon les projets, architectes, designers, stratèges de communication, conseils en technologie de l'information, illustrateurs et gens de plume. Présidente de l'Alliance Graphique Internationale entre 2003 et 2006.

LORAN STOSSKOPF

Diplômé en 2003 de l'ENSAD de Paris, Loran Stosskopf poursuit ses études au Cooper Union School of Art and Architecture de New York. Son parcours professionnel commence à Paris au sein de l'Atelier de Création Graphique puis à Londres à l'agence internationale de design Pentagram. Graphiste indépendant à Paris, il travaille sur des projets d'ampleur internationale dans l'art, la mode et l'architecture. Il réalise de nombreux livres et catalogues d'exposition d'art, conçoit l'identité graphique du magazine britannique Wallpaper ainsi qu'une série de guides urbains publiés par les éditions Phaidon. Il réalise la communication visuelle du Frac Île-de-France et de l'exposition « Monumenta » présentée au Grand Palais à Paris.

ISIDRO FERRER (ES)

Né à Madrid en 1963, Isidro Ferrer a d'abord été comédien. Il s'est ensuite formé à Barcelone dans le studio du graphiste et illustrateur Peret. En 1996, il établit son propre studio à Huesca, depuis lequel il développe son travail graphique : affiche, illustration, design éditorial, animations pour la télévision et le cinéma, direction artistique... Il a publié plusieurs livres en France, en Espagne et au Portugal, a vu son œuvre exposée dans de nombreux pays et a reçu divers prix dont celui du Festival international d'affiches de Chaumont (2001) et en Espagne, le prix national de graphisme et le prix national d'illustration (2002 et 2006).

