

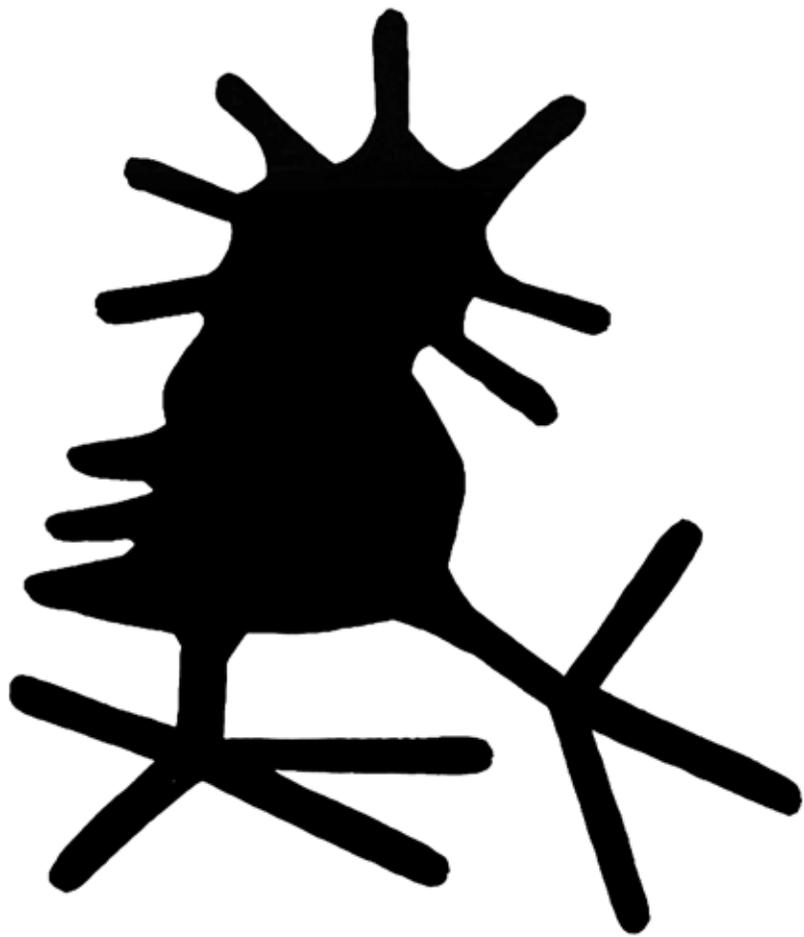
EMBUSCADE
(illustrée)
Pratiques
contemporaines
de l'affiche
dessinée.

Mémoire
de DNSEP
2023-2024.
ESADHaR
Belaubre Clément

5	Introduction.
9	Formats, Médias.
11	Outils.
13	Réponses alternatives.
25	Affiches en lutte(s).
33	Milieux alternatifs.
49	Graphies, typographies.
54	Aurillac, sélection.
73	La grotte, étude de cas.
77	Commande culturelle.
89	Laboratoire graphique.
94	Cabine, retranscription.
113	Conclusion.
115	Bibliographie.
116	Sitographie.
119	Colophon.

Introduction

J'ai pour habitude de commencer à dessiner en ne m'imposant aucune règle particulière : les seuls paramètres qui interviennent comme un cadre de recherche, se limitent souvent à un format, un type d'outil, quelques tracés venant signaler des zones d'écriture. C'est dans un second temps qu'interviennent les *réglages*, la sélection opérée entre ce qui *fonctionne* visuellement ou conceptuellement, et ce qui ne me *convainc pas*.

Depuis le début de mon parcours j'ai pu acquérir des compétences techniques que je réemploie et entremêle avec une pratique plus plastique : c'est ainsi que je décrirais ma façon de travailler, d'appréhender l'image et ses contraintes de fabrication. D'une certaine manière, je me sens proche de ce que je définirais comme une pratique de laboratoire, exploratoire : un champ de recherche à mi-chemin entre dessin, peinture, pratique plastique, et son interprétation par la discipline que représente le design graphique. À l'ère contemporaine, celle du post-numérique¹ et de la grande disponibilité des outils, (démocratisation des logiciels, hyperspécialisation) je me sens proche de travaux intégrant des réponses alternatives aux besoins ou contraintes de commandes.

L'affiche contemporaine illustrée dont j'ai pu établir un corpus varié, m'est apparue comme un prétexte, un moyen d'aborder le médium cohérent avec les postures adoptées par ces designers à l'intersection de l'art, de l'illustration et du graphisme. Ce choix de l'illustré fait sens pour moi, en accord avec ma pratique actuelle de designer, en plus d'offrir malgré tout une large sélection du panel contemporain graphique et/ou artistique. L'accessibilité du dessin est un aspect essentiel à considérer dans ce choix, car il s'inscrit directement dans les formes d'expression alternatives et amateurs dont je souhaite traiter.

1. Nous entrons dans « l'ère post-numérique », les technologies du numérique ne sont plus perçues comme un phénomène révolutionnaire, mais plutôt comme appartenant pleinement à notre quotidien [...] Si la mort du papier, surabondamment annoncée, n'est pas encore advenue, l'édition numérique est désormais devenue une réalité. Comment l'analogique et le numérique vont-ils coexister dans l'ère post-numérique ? Comment vont-ils s'interpénétrer et se dépasser ? Quelles formes et quels comportements nouveaux vont découler de cette mutation ? Post-digital Print, La mutation de l'édition depuis 1894 - Alessandro Ludovico

L'affiche, au cours de son histoire, a connu différentes évolutions² pour aboutir aujourd'hui à une forme de marginalisation (on traite ici d'affiches n'incluant pas une dimension publicitaire, mais bien de productions *qui se soucient de*³...).

Des réponses alternatives à la discipline de l'affiche standard⁴ (très normée, reproductible en masse, publicité) sont pourvues par des créateurs contemporains qui s'appliquent à répondre, au mieux, aux enjeux actuels. Le besoin toujours présent de revendiquer, communiquer, prend place dans un rapport au public qui se veut comme un retour vers quelque chose de plus juste, précis, sensible.

On assiste en quelque sorte à un choix délibéré de s'approprier ce format devenu minoritaire dans la masse graphique contemporaine, ce qui lui offre justement une ouverture singulière. Nous verrons dans quelle mesure le recours au dessin et aux techniques artisanales permet de dépasser l'uniformisation des médias graphiques contemporains, et comment des réponses alternatives à cette même uniformisation peuvent-elles être pourvues.

Pour répondre au mieux à mes questionnements dans la rédaction de ce mémoire, je me suis appuyé sur les écrits et paroles d'auteurs-rices, graphistes, et artistes contemporains-es, au travers notamment de transcriptions vidéos, de citations ou de podcasts. Afin d'être le plus exhaustif possible dans la définitions des termes employés (adapté aux pratiques dessinées, expérimentales et affichées contemporaines) j'ai fait le choix de différentes appellations pour évoquer les designers à l'intersection de l'art, de l'illustration et du graphisme. J'emploierai à cette attention les termes de *praticiens-nes du possible*, de *faiseurs-ses de mondes*⁶.

« Une pratique explosive, curieuse et généreuse, débordant des carcans habituels de la communication. Un territoire peuplé de couleurs, d'idées et de formes singulières, brutes et savantes ».⁷

C'est sur cette ouverture, cette approche particulière par laquelle le designer graphique, ou l'artiste peuvent appréhender l'expression de son monde, que j'ai souhaité entreprendre ma réflexion. À l'ère post numérique, le dessin s'est installé en marge d'une culture du design graphique régie par les normes des logiciels de conception.

2. En lien avec sa technique de production, et les moyens économiques qui lui sont alloués : l'affiche illustrée connaîtra son âge d'or avec le développement de la lithographie par exemple
3. Entendons par là des productions mêlant réponses graphiques, démarches/postures singulières et efficacité dans un propos qui compte vraiment.
4. Ce terme correspond pour moi à des projets faisant acte d'une compréhension du contexte, et des enjeux par lesquels ils doivent exister : qui se soucient du public cible, qui se veut juste
5. Le MUPI est un format de document aussi nommé "Sucette" ou "Affiche abribus" dont les dimensions sont égales à 120 x 176 cm. Le sigle M.U.P.I. (abréviation de Mobilier Urbain Plans Informations) a été inventé par le réseau JC Decaux en 1972. Ce support, plus connu sous le nom de "Sucette Decaux" en raison de sa forme, présentait une affiche d'un côté et un plan de l'autre.
6. Stéphane Blanquet : Parfois j'éдите les mondes dessinés des autres. cit. post instagram : 03/12/2024).
7. Cit. Fortuno Busca, présentation de l'atelier collectif.

Pour qualifier le corpus que j'ai sélectionné, je dirais que le choix d'un spectre a été fait, avant tout sur des critères de réalisation techniques et graphiques. Ainsi, si l'on devait évaluer *l'esthétique globale* de ce corpus selon sa qualification la plus simple, elle s'inscrirait principalement dans une relation entre *l'outil et le support*. Elle tient compte, à différents degrés, d'une forme de gestuelle, d'un *faire de la main*, et ce, même par le biais de l'outil numérique. J'ai étudié plus en détail les travaux de certains designers-euses et plasticien·nes, en prenant en compte des productions adéquates avec mon propos.

Le corpus iconographique de cette présente édition comporte ainsi tout autant d'images sourcées, que d'inserts moins documentés, glanés au long de ma recherche⁸.

« Qu'est ce qu'une affiche ? Regarde-t-on une affiche de commande et une affiche auto-initiée de la même manière ? Comment évaluer des affiches qui ont fait l'objet de types d'impressions variées ? Comment tenir compte du travail de médiation avec le commanditaire, qu'en-globe la conception de l'affiche ? »⁹

8. Travaux au service de mon propos, auxquels se confondent productions amateurs, éphémères, à l'appréciation plus personnelle.
9. Cit. Capucine Merkenbrack et Chloé Tercé, catalogue de la 4e Biennale internationale de design graphique de Chaumont, 2023 .

Formats, Médias

Il m'a semblé important de revenir sur ce qu'est l'affiche, tant comme *média*, que comme *support*. Je m'appuierai pour cela sur une conférence donnée par Vivien Philizot¹⁰ à propos des notions de forma¹¹ et média, dont il propose différentes définitions. *Média et forma*. L'affiche incarne assurément ces deux notions, par ailleurs inhérentes à la quasi-totalité du design graphique. La sémantique de ces deux termes, appliquée à la question de l'affiche contemporaine, permet de mettre rapidement en lumière les enjeux propres à ce médium, tant sur des questions de médiation, que d'efficience d'un propos.

Média. Les médias sont nécessaires pour entrer en contact avec autrui. Ils sont des intermédiaires¹² nécessaires pour appréhender toute forme d'altérité, se situant au *milieu* : dans le cas de l'affiche, sa présence, soudainement imposée au regard de son lecteur, provoque le dialogue. *Il existe des médias car il existe de l'altérité*. Produire un support affiché induit forcément de tenir compte de son rapport au regard, à son contexte. En évoquant le travail de Béatrice Warde, Vivien Philizot réintroduit l'importance pour un support graphique, d'être *transparent* afin de servir au mieux son propos : cela peut être le cas de nombreux médias (comme la typographie), mais est-ce la posture que doit obligatoirement emprunter l'affiche contemporaine ?

Ou au contraire doit-elle faire en sorte d'exprimer une singularité, s'extirper de la masse de médias composant déjà l'espace public ? En ne cherchant pas à se *dissoudre* au service de son propos, mais à l'inverse de l'utiliser pour le brandir avec force ?¹³

10. Conférence donnée dans le cadre du Formats Festival à Strasbourg, le 05/10/2022 Vivien Philizot est Maître de conférences HDR en arts visuels à la Faculté des Arts de l'Université de Strasbourg, où il est coresponsable du Master design projet et codirecteur du département Arts visuels. La notion de forme et ses dérivés occupent une place privilégiée dans l'histoire et la culture du design, et plus précisément du design graphique. Après tout, les graphistes créent des formes, ou donnent forme à des idées. Ils et elles manipulent quotidiennement des formats, de fichiers ou de papier, tout en faisant l'expérience de cette tension si souvent discutée entre «mettre en forme» et «mettre les formes». La forme est l'un des lieux communs du design graphique.
11. forma. latin\ féminin - Forme, figure, image : La forme, ou l'apparence sensible, l'ensemble des traits qui rendent l'identification possible, les contours, l'aspect.
12. Ce qui sert de support, de véhicule à un élément de connaissance. Un intermédiaire constitue un élément porteur de ce qui produit une médiation, entre émetteur et récepteur.

Il se trouve que l'affiche illustrée accentue cette recherche de singularité, celle d'une explosion de la forme, de la couleur.

Forma. Le designer graphique crée des formes, donne forme à des idées, expérimente la tension entre fond et forme, (mettre en forme, mettre les formes). Qu'en est-il dans le champ contemporain, à une époque où l'objet affiche est retranché à la marge ? L'affiche est un objet graphique traversé par des tensions : entre artisanat et industrie, entre spontanéité et stratégie, entre intimité et collectif. Elle devient naturellement le prolongement de cette recherche graphique : un terrain de projection où le dessin, en tant que geste, et matière, rencontre des questions plus larges liées à sa diffusion, son contexte et sa réception. Pour moi l'affiche est aussi le support privilégié de l'ouverture d'une recherche plastique et graphique dans l'espace (environnement urbain, expositions, volumes). Elle s'impose au regard du passant, initié ou non au *voir*, et entame une *conversation immédiate* avec ce dernier.

13. La production publicitaire ayant pour objectif premier de fixer l'attention d'une audience cible afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité (achat d'un produit, élection d'une personnalité politique etc.) emploie des codes de communication normés/standards. Elle s'accapare aujourd'hui l'immense majorité de l'affichage urbain.

Outils

La question de l'outil est primordiale dès lors que l'on fait appel à la pratique du dessin (dans son sens le plus large, c'est à dire en l'employant comme un *mot valise*¹⁴). Le dessin a l'avantage de produire directement des *formes riches* (imperfections, surplus de matières, accidents) en intégrant un geste sensible et organique. Il impose également ses propres contraintes, parmi lesquelles notamment celle de s'approprier l'outil, de l'éprouver, le maîtriser. L'outil tient compte d'un processus sous jacent, *lent*¹⁵ et *réfléchi* permettant d'en extraire le meilleur résultat (du moins le plus efficace, approprié) Par ailleurs, la création numérique n'est jamais réellement exclue dans l'exercice contemporain de l'affiche illustrée, et intervient régulièrement en appui (composition, maquettes, esquisses numériques, hybridations par le numérique), ou simplement lors d'un procédé d'impression, pour des questions de *multiplicité*.

Pierre Damien Huyghues¹⁶ propose de théoriser les notions d'outils et d'instruments dans un entretien accordé à la revue Back Office (n°2), à propos de son article « L'outil et la méthode » (1988, revue Milieux). Il signale une distinction entre ces deux concepts qui s'accordent selon lui sur deux temporalités différentes, et possèdent donc un usage différent. Il souligne également les similitudes existantes entre pratique artistique et pratique technique, ainsi que leur quasi impossible dissociation. La question étant : pourquoi ne pas considérer l'art et la technique sous le même prisme (arts plastiques et arts appliqués). Quand on parle de dessin employé dans le design graphique, dessin qui plus est contemporain, on peut se heurter à une forme de classification qui éjecterait automatiquement la pratique dans la case *illustration*. Alors qu'en réalité la concrétisation du dessin dans un objet graphique (affiche, livre, production numérique) relève aussi de la technique. Il peut donc être considéré à juste titre comme un *outil* dans le design graphique, et pas seulement comme une *pratique annexe*.

Le dessin contemporain s'intègre à un *processus global* dès lors qu'il est invoqué

14. Plus largement la pratique du geste, celle faisant entrer en compte un outil et un support (peinture, photographie, collages etc).

15. Exemple : Concept de *slow édition*.

16. Pierre-Damien Huyghe est philosophe et professeur émérite en esthétique à l'Université Panthéon-Sorbonne.

par le design (du premier croquis jusqu'à la production finale d'une image). Parfois, il fait l'acte d'hybridations, presque infinis à l'ère numérique. Si j'ai souhaité traiter du sujet de l'affiche illustrée c'est justement parce qu'elle se présente comme la *porte ouverte* sur l'empreinte que le dessin peut déposer sur une vaste étendue *pluridisciplinaire*, de l'espace public au livre, de la scénographie d'exposition aux manifestations. Mais aussi des arts plastiques aux arts graphiques, et le *point de tension* entre ces deux milieux.

L'outil tel qu'il est dépeint ici, est manipulé par différentes catégories¹⁷ d'individus, à destination de public cibles. Dans le cas de l'affiche illustrée, on peut définir différents corps de métiers, qui s'emparent d'outils sensibles dans le but de communiquer par le dessin : les designers graphiques, les illustrateurs-trices (qui interviennent régulièrement eux même sur le support de l'affiche) et les individus considérés/se considérant comme amateurs¹⁸. Bien entendu les distinctions faites entre ces pratiquants sont rapidement *gommées* dès lors que l'on fait face à un travail illustré; il paraît en effet complexe de déterminer avec justesse à quelle groupe il peut appartenir, étant donné l'omniprésence du geste dans chacune de ces disciplines.

Il m'a donc paru crucial pour questionner l'affiche illustrée de façon objective, de rassembler des images provenant à la fois des champs graphiques, plastiques, mais aussi amateurs¹⁹. Il est également question d'une réappropriation de l'image qui soit *non normative*, par le biais de l'outil sensible²⁰. L'asservissement de l'individu par son outil²¹ signifierait la fin de la créativité, du moins son lissage selon des normes établies, il est donc essentiel que la création sache s'emparer de nouveau de son médium et non pas le subir. Illustrer, illustrer l'affiche, par des procédés, des outils singuliers, pour répondre à des besoins d'expression, de recherches, être *l'artisan de formes* toutes aussi singulières dans leur incarnation que sur le format.

« Un instrument est quelque chose que l'on attrape pour obtenir quelque chose ; puis il est abandonné. C'est quelque chose qui prolonge momentanément le corps, l'outil non. Il n'y a pas d'abandon de l'outil : il est stocké pour resservir, et transmis d'une génération à l'autre ».²²

17. Ou catégories sociologiques.

18. Au sens de l'individu qui aime.

19. En sachant que la pratique exploratoire menée par mes contemporains intègre souvent la notion d'amateurisme dans ses procédés.

20. Sensible : une attention est portée quant à l'utilisation d'un outil, de sa maîtrise, de la technique, de l'impression. Sensible par le spectateur, perceptible. Sensibilisation au faire, décomplexer le processus de fabrication

21. Illich «Le monopole du mode industriel de production fait des hommes la matière première que travaille l'outil».

22. Cit. Pierre Damien Huygues, Revue Back Office.

Réponses Alternatives

Les *faiseurs-ses de mondes* contemporains²³ s'emploient à construire des réponses alternatives aux images standardisées (de la publicité notamment) et tendent à une approche plus sensible. En tenant compte des contextes, à la fois celui de la commande et des autres espaces d'expression, iels développent par l'outil et le geste des formes cohérentes, que l'affiche permet de restituer dans l'espace public. En instaurant un échange volontaire²⁴ entre les différents acteurs, (dans le cadre d'un dialogue entre commanditaires et designers), il devient possible de communiquer par le biais de différentes postures. Mathias Schweizer²⁵ dit à ce propos :

« Il me semble extrêmement important que la personne qui commande une image susceptible de la représenter s'y retrouve en participant activement à sa création. Sinon il y a une sorte de frustration, une tristesse dans l'image : elle ne peut pas fonctionner ».²⁶

Cette collaboration *active* devient alors un terrain fertile pour l'émergence d'images singulières, tout en s'affranchissant des codes dominants. Loin de réduire le processus à une *simple exécution*, elle invite à une co-construction où l'expression graphique s'enrichit d'une dimension narrative et humaine, révélant des mondes possibles en marge de la standardisation visuelle. Pour moi, il en va de même pour tous types de formes graphiques produites via la commande : il paraît essentiel qu'il ressorte d'une collaboration commanditaire/graphiste, une satisfaction globale quant au résultat. Par ailleurs, ce résultat doit dans le meilleur des cas, permettre à la création de s'articuler *justement* vis à vis de la contrainte, et au commanditaire d'obtenir un objet, ou un système qui soit original et désormais solidaire de l'évolution de son identité.

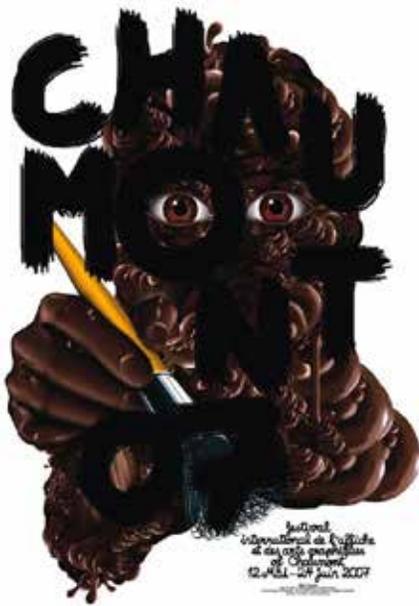
23. Affichistes, graphistes, artistes.

24. Engagé, qui participe.

25. Diplômé de l'École d'art de la Chaux-de-Fonds, Mathias Schweizer débute sa carrière à Paris en 1998 au sein des Graphistes associés. Il développe ensuite un travail de recherches plastiques et reçoit en 2000 le Prix Fédéral des Arts Appliqués. Sa pratique de l'image et des signes s'affranchit de la ligne de démarcation entre les contraintes de la commande et l'exploration d'une pratique autonome et artistique dans les expositions. Cit. Index Graphik.

26. Cit Mathias Schweizer, Revue Collection n°1,

Mathias Schweizer,
Festival de l'affiche de Chaumont,
60 x 40 cm, 2007.

Mathias Schweizer,
Festival de l'affiche de Chaumont,
60 x 40 cm, 2007.

« Mon rôle est d'allier une forme à un sens tout en donnant mon point de vue sur le sujet traité, afin de ne pas partager uniquement un savoir-faire plat. Je tente de porter un sujet en créant des niveaux de lecture dans une image, en la rendant parfois complexe et en évitant le plus souvent la gratuité. Même si je pense qu'elle est parfois présente dans mon travail. Mais elle est là pour dérouter ».²⁷

Le statut *d'auteur-trice* est dans le cas de notre exemple, au centre de toute action menée par les praticiens du possible. Il représente la *posture à défendre* pour accéder à la création d'images singulières, libres et porteuses de sens. Cette posture induit de défendre la création sur tous les niveaux, de développer une identité graphique singulière. Aujourd'hui cette démarche est notamment encouragée par le réseau des écoles d'art. Cependant elle reste également très fragile, et nécessite de se fédérer autour d'un réseau d'acteurs-trices la défendant, pour continuer d'exister. Ce réseau doit donc promouvoir une certaine exigence vis-à-vis d'une création qui soit singulière, pour permettre un renouvellement permanent des réponses alternatives pouvant être données. De la même manière que Grapus²⁸ a pu le faire avant eux, Formes Vives²⁹ (Nicolas Filloque, Adrien Zammit, Geoffroy Pithon) a fait valoir une position ancrée autour de *sujets qui comptent* (sociologiques, politiques, pédagogiques, associatifs etc..). Le collectif défend une approche où le design graphique n'est pas seulement une réponse formelle à des besoins commerciaux, mais un

27. Mathias Schweizer, Revue Collection.

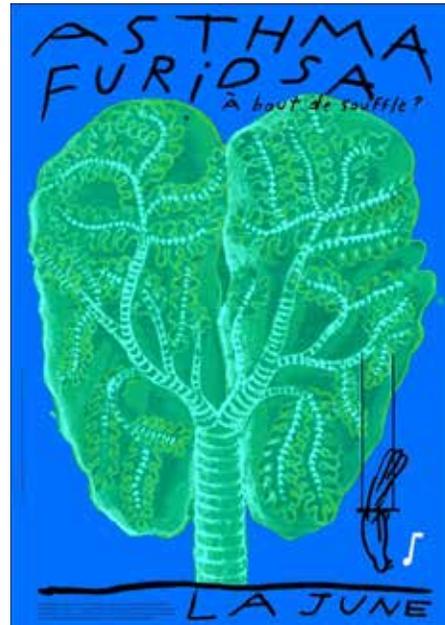
28. Grapus est un collectif de graphistes fondé en 1970 par Pierre Bernard, François Miehe et Gérard Paris-Clavel. En 1982, Alexander Jordan et Jean-Paul Bachollet rejoignent le collectif, qui se dissout en 1990 donnant forme à trois autres ateliers: Ne Pas Plier avec Gérard Paris-Clavel, L'Atelier de Création Graphique avec Pierre Bernard, et Nous Travaillons Ensemble avec Alex Jordan. Cit. CNAP.

29. L'atelier Formes Vives est un collectif réunissant trois designers graphiques et dessinateurs: Adrien Zammit, Nicolas Filloque et Geoffroy Pithon, installés entre Strasbourg, Brest et Nantes. Formes Vives met un terme en 2020 à sa pratique collective, artistique et graphique, après treize années de partage d'idées, d'expériences visuelles, de rencontres colorées, de commandes nombreuses et excitantes.

moyen de réflexion et d'action sociale³⁰. Par le support de l'affiche, mais pas seulement³¹, Formes Vives à œuvré (2007-2020) à constituer un vocabulaire graphique riche et singulier, expérimentant les procédés du design graphique afin d'établir un dialogue avec leur commanditaire, et d'y répondre au mieux. C'est par cette posture de *designers globaux*³², tant dans le choix des commandes et sujets traités, que dans l'interprétation des médiums que le collectif à pu apporter des réponses singulières.

« Notre travail se focalise sur des choses qui en valent la peine, notamment des sujets sociaux, politiques et culturels. Nous collaborons avec des associations, des collectifs, des institutions et d'autres artistes, avec l'ambition de produire des formes originales qui soient autant de prolongements pertinents et heureux à leurs mouvements ».³³

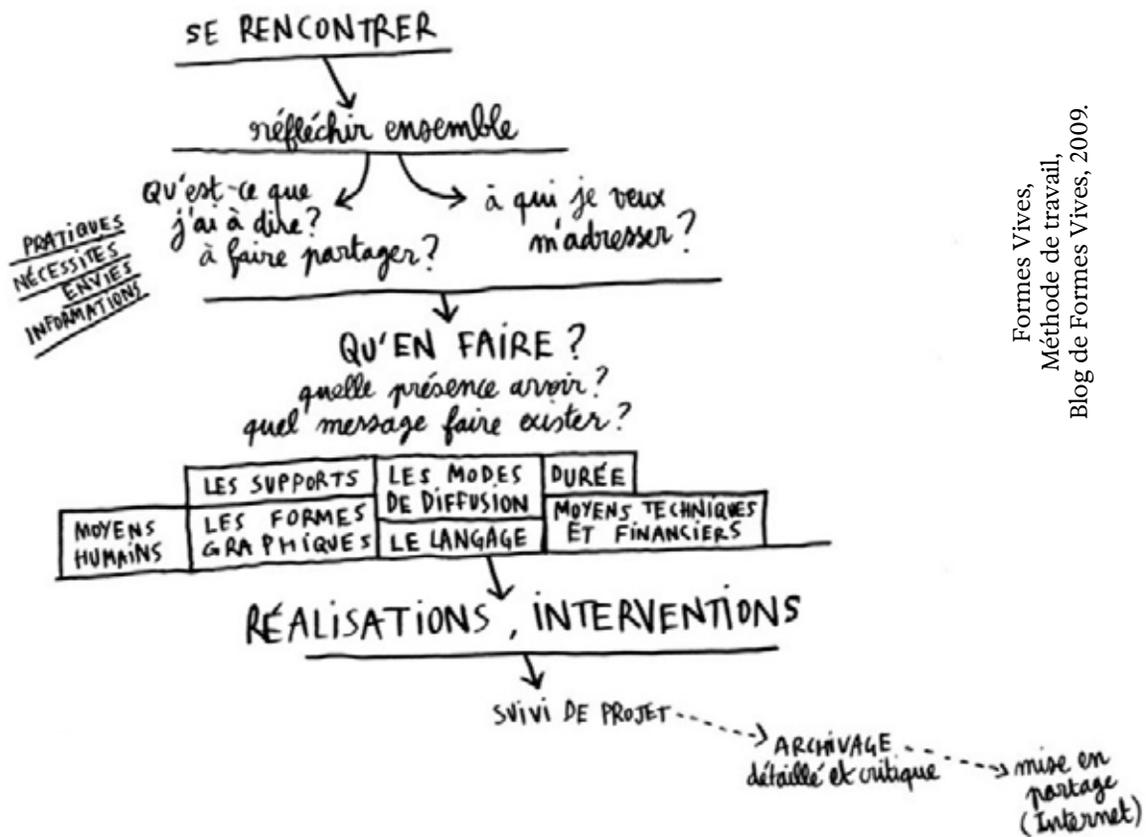
Formes Vives,
Affiche pour Open Club Day,
3ème édition, 2020.

Formes Vives (Nicolas Filloque),
Affiche pour Asthma Furiosa,
Création Cie La June, 2023.

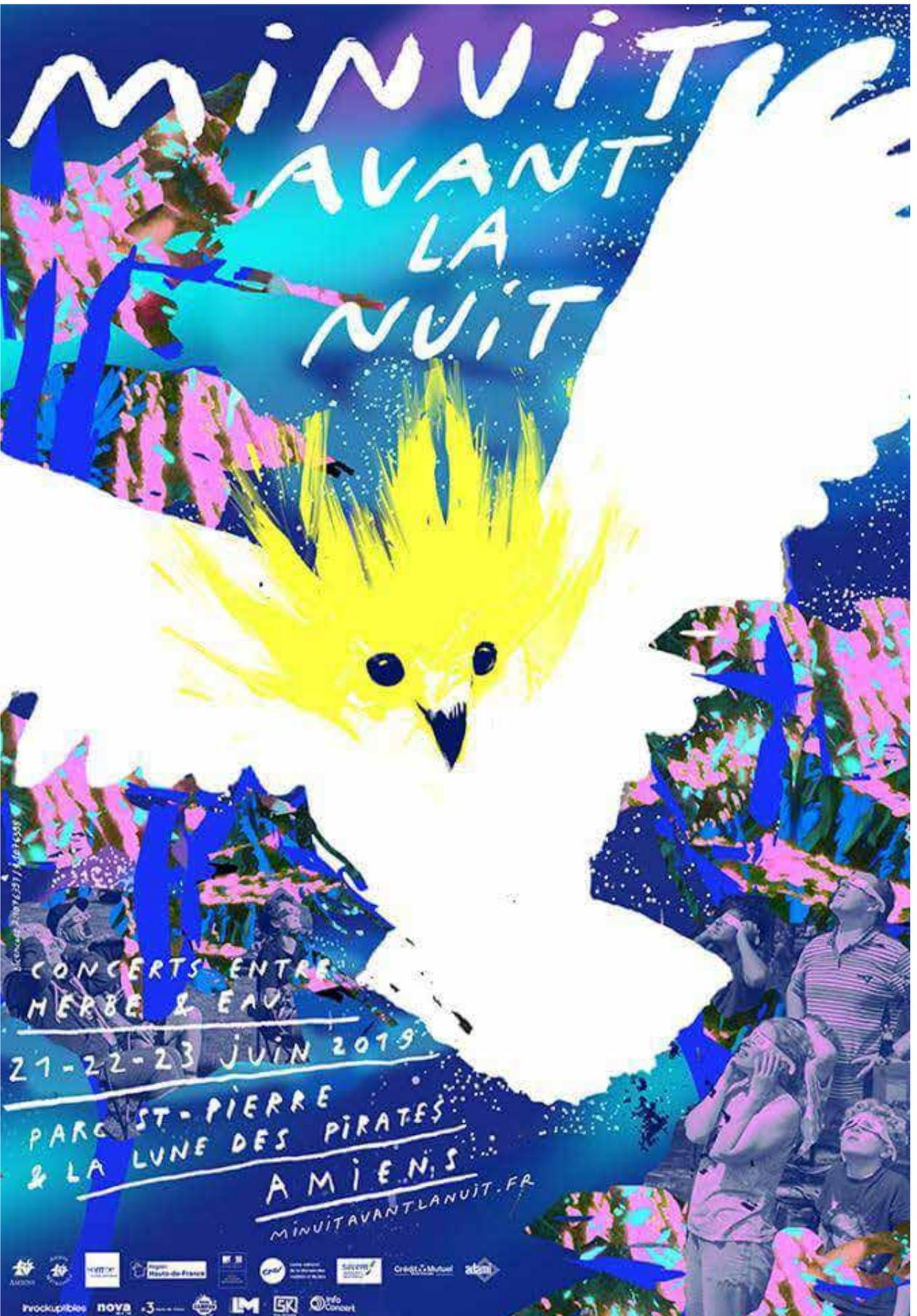
« Notre propre pratique artistique se construit autour d'hypothèses généreuses et non-conformistes. Nos savoir-faire, nos rencontres et nos désirs nous amènent à nous approprier de multiples supports, du journal à l'affiche, de l'objet au livre, de la carte à l'installation, voguant de l'échelle intime à l'espace public et toujours à la recherche d'un ton singulier ».³³

30. L'image interroge, et est interrogée en amont: Grapus par exemple avait pour habitude de se réunir et débattre autour des images produites/ à produire. Le travail de création se transforme alors en un dialogue ouvert qui bouscule les logiques de consommation pour donner lieu à des expériences visuelles profondément ancrées dans le réel. Ces échanges permettent d'élargir le champ des possibles graphiques et de redéfinir le rôle de l'affiche comme support d'expression, d'interrogation, voire de contestation.
31. Journal, affiche, objet, livre, carte, installations, identités visuelles etc.
32. Couteaux suisses, multi-casquettes.
33. Citations : Collectif Formes Vives.

Formes Vives,
 Méthode de travail,
 Blog de Formes Vives, 2009.

(2009)

Formes Vives (Adrien Zammit), Festival Minuit avant la Nuit, 2e édition, 2019.

21/05/2023
YOGA COURSE
6PM KOMMA

Max Reichert, Yoga course, KOMMA Esslingen, 2023.

Dario Forlin, Palace St.Gallen, Affiche F4 89,5 x 128 cm, 2023.

Grapus, Exposition au May de Thiers.

Maxime Delavet, Exposition collective « Monstera » au Hangar Belle de Mai, Marseille, 2021.

Formes Vives, 16e édition du Festival intergalactique de l'image alternative, Brest, 2017.

Formes Vives, Festival de l'affiche de Chaumont, sérigraphié par Lézard Graphique, 2017.

LANCEMENT

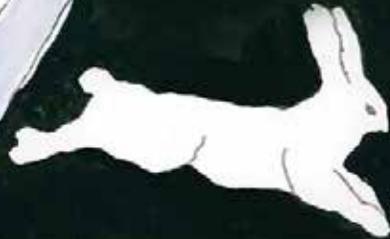
18 OCTOBRE

18 H 00 - 22 H 00

Les Soeurs Vermeilles

LÉNA GOURIOU

ATELIERS DU TONER

CHAUSSEE DE WAVRE 150

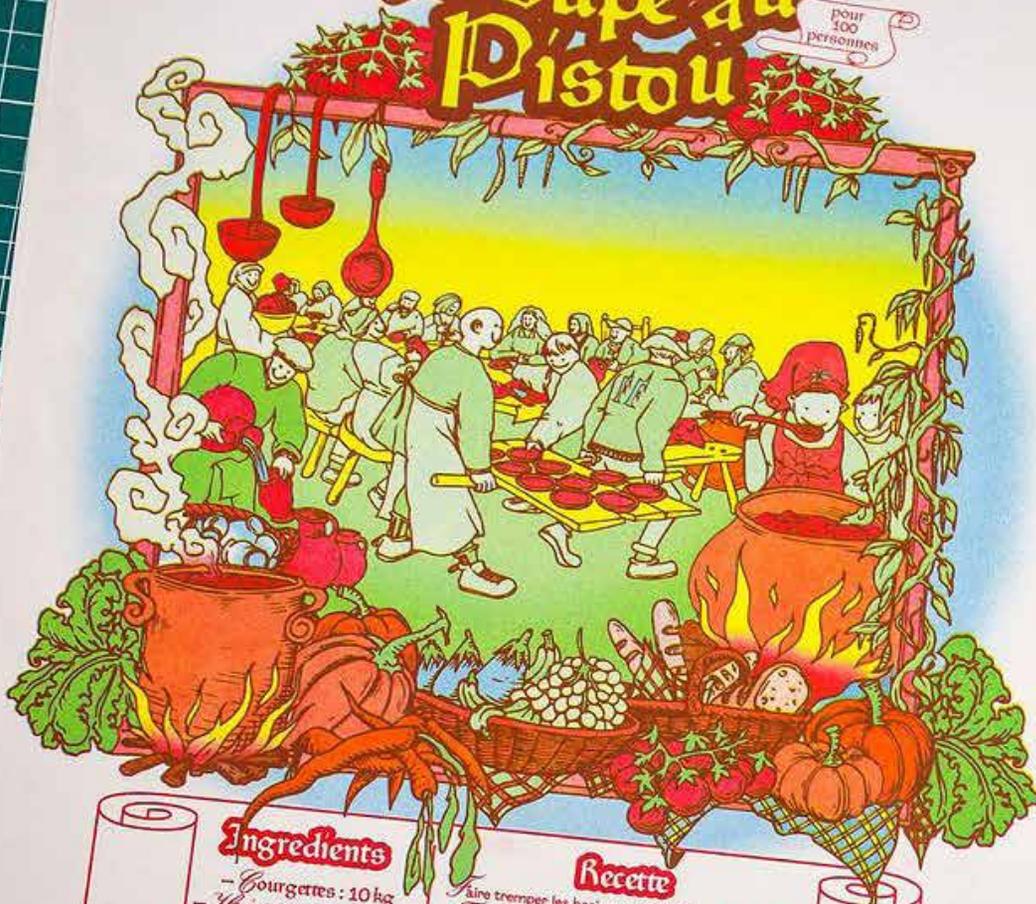
1050 IXELLES

Léna Gouriou, Les soeurs vermeilles, Atelier du Toner, Bruxelles, 2024.

La Soupe au Pistou

Fossile Futur présente

pour
100
personnes

Ingredients

- Courgettes : 10 kg
- Haricots rouges : 1,5 kg
- Haricots blancs : 1,5 kg
- Macaroni : 3 kg
- Pommes de terre : 3 kg
- Haricots verts : 10 kg
- Carottes : 2 kg
- Tomates : 5 kg

Pistou:

- Ail : 1,5 kg
- Basilic : 1 kg
- Huile d'olive : 3 litres
- Sel, poivre : au goût

Recette

Faire tremper les haricots secs la veille séparément.
Faire cuire les haricots secs (sans sel) séparément, ils n'ont pas le même temps de cuisson.
Égoutter les haricots verts, les blanchir.
Couper en morceaux grossiers les courgettes, carottes, patates et tomates.
Quand les haricots secs sont presque cuits, égoutter puis mettre tous les ingrédients dans une gamelle et recouvrir largement d'eau (c'est une soupe).
Cuire les macaroni qui seront rajoutés au dernier moment.
Goûter de temps en temps et saler, poivrer.

Pistou:

Hâcher le basilic très fin.
Écraser l'ail.
Mélanger les deux dans de l'huile d'olive.
Servir avec la soupe.

Cette recette délicieuse (testée et approuvée par les membres de Fossile Futur) est tirée de la brochure
CUISINE DE SARRE OU COMMENT NOURRIR 100 PERSONNES OU PLUS DANS LA JOSSE ET LA BONNE LUMIÈRE... de Brigitte à Outils Éditions, placée sur infokiosques.
Les caractères typographiques libres de droits utilisés sont l'abréviation de Eugénie Bédou: la Fust à Schöffel Dumoulin; Gollio-Antique 1180 de Rauffai 82bis, Alexis Fauchet et
Jérôme Krausch; la EB Genespond de Georg Duffner et Oscar-Pardo pour les feuilles de basilic en ornement de la recette et la Pignon Scribe de Nicole Fally.
Cette affiche a été réalisée par Nina Basson et Pacome Ricciardi et imprimée en risographie à Angoulême en janvier au Hibou Print Club.

Affiches en Lutte(s)

Comment faire émerger une revendication de la masse, pour qu'elle soit enfin prise en compte par le plus grand nombre ? La production graphique accompagne depuis longtemps les soulèvements populaires, canalise le propos par le biais de messages percutants, couche sur le papier les colères et interrogations à faire valoir. L'affiche, dans sa structure, est vouée à déclamer, à *déclamer graphiquement*³⁴, et chacun-e est en mesure d'accéder à une forme de déclamation (par la lettre, le chant, le trait).

Les mouvances militantes ont au cours des époques, permis de faire émerger des formes souvent *auto-initiés* (affiches, banderoles, pancartes ...) issues à la fois d'amateurs et de professionnels, au service d'une même cause.

La production graphique accompagne les mouvements de contestation populaire depuis des décennies et dans différents contextes. Elle canalise les revendications, couche sur papier les colères et interrogations, et donne une voix (visuelle) à celles et ceux qui ont besoin de la faire entendre.

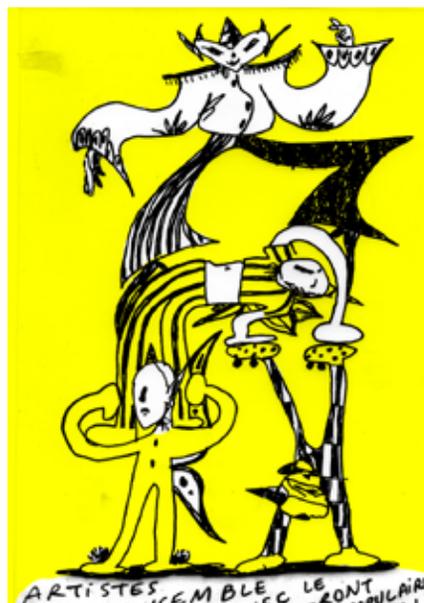
Formes des luttes, collectif avant tout composé de praticiens-nes et de créateurs-rices initié-es à la production d'images, synthétise des messages dans des affiches au styles brut et direct. L'initiative s'étend aussi à des propositions amateurs. Confrontés à des contraintes spécifiques (urgence de production, enjeux quotidiens, paramètres de réalisations techniques) les membres de ce collectif adoptent une esthétique marquée, combinant économie de moyens et efficacité visuelle. Ces productions ne se contentent pas de représenter des idées ; elles amplifient des voix populaires, démontrant que, même dans des contextes de précarité matérielle, il est possible de mobiliser l'imaginaire collectif et de *donner corps* à la contestation. Il permet de répondre à un besoin de communiquer, d'exprimer des idées, le tout en se conformant à un discours cohérent avec ses intentions d'expression.

34. cf. Véronique Vienne, conférence Youtube «Tout sauf la pub».

Formes des Luttés est un exemple contemporain d'un apport de réponses alternatives notamment par la mise en place d'une diffusion en *entonnoir*. Le collectif considère l'engouement de la lutte générale, jusqu'à sa concrétisation au niveau d'*échelles plus locales*. En effet, à mesure de sa progression, des liens ont pu être établis entre le réseau de militantisme et des ateliers d'impression (notamment à l'occasion des législatives de 2024 en France), afin de permettre aux visuels une *diffusion en physique*. Dans le même temps, Formes des luttés se concrétise en un outil à *l'impact national*.

«Formes des luttés est né ainsi d'un désir très pragmatique de mettre en commun des images pour en réduire le coût d'impression [...] un site a été créé pour accueillir toutes les images, offrant la possibilité aux personnes mobilisées de les imprimer et de les diffuser au profit de la lutte en cours. Puis il y a eu le confinement, et d'autres enjeux, d'autres appels, faisant de Formes des luttés un outil commun prêt à entrer en action lors des mobilisations collectives, permettant aux auteurs et autrices d'images [...] de participer à la lutte avec leurs moyens propres, démontrant également aux organisations syndicales, politiques et associatives, dont la communication graphique est souvent particulièrement pauvre, que le graphisme est un art vivant riche de formes et de sens».³⁵

Florian Le Hégarat
Appel à image (Formes des luttés),
En soutien au NFP, 2024.

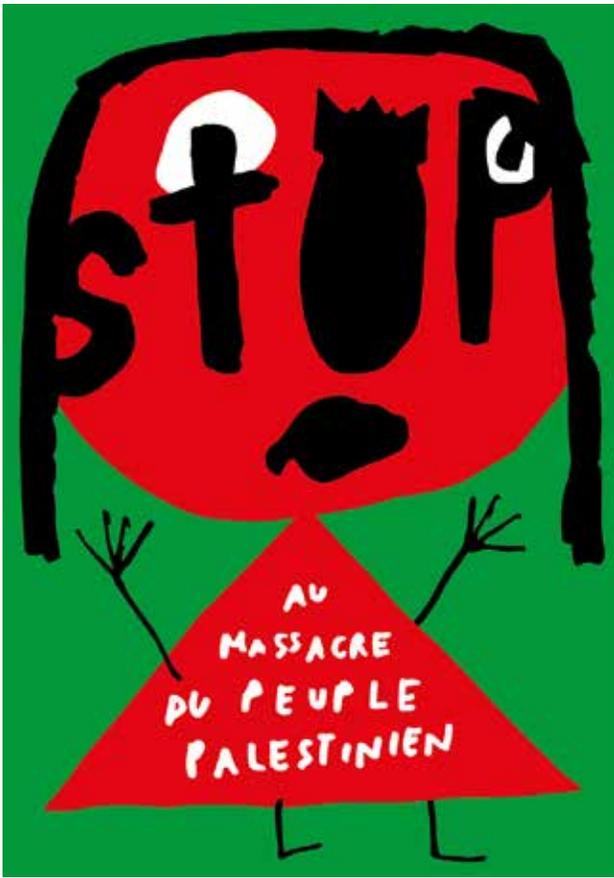

Florian Le Hégarat
Appel à image (Formes des luttés),
En soutien au NFP, 2024.

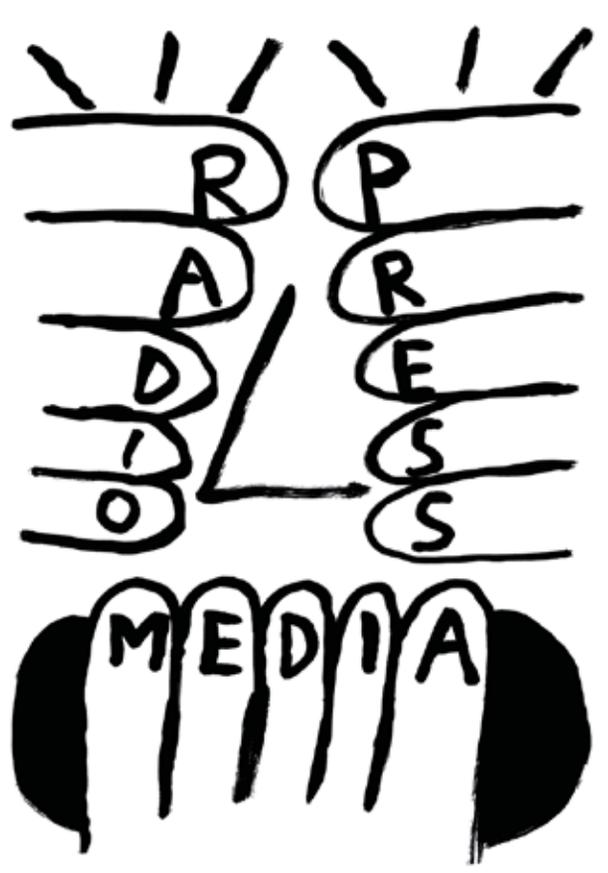
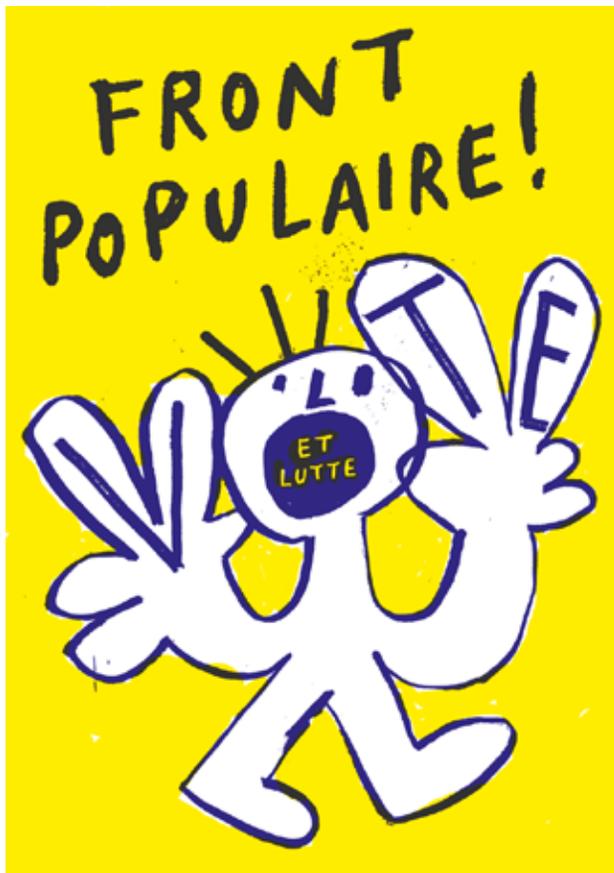
35. Formes des luttés est à l'origine fondé par quelques graphistes-auteur-es: «Nous sommes un petit nombre à produire des formes sur le terrain politique et social, et nous nous connaissons de longue date. Après de nombreuses années d'échanges réguliers et de collaborations ponctuelles, la mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement Philippe fin 2019 a été l'occasion de formaliser nos échanges et de les inscrire dans un projet plus vaste ouvert à tou-ttes les producteur-ices d'images souhaitant mettre leur créativité au service des luttés sociales».

Magali Brueder, Appel à image (Formes des luttes), En soutien au NFP, 2024.

Théo Garnier-Greuz, Appel à image (Formes des luttes), En soutien au peuple palestinien, 2023-2024.

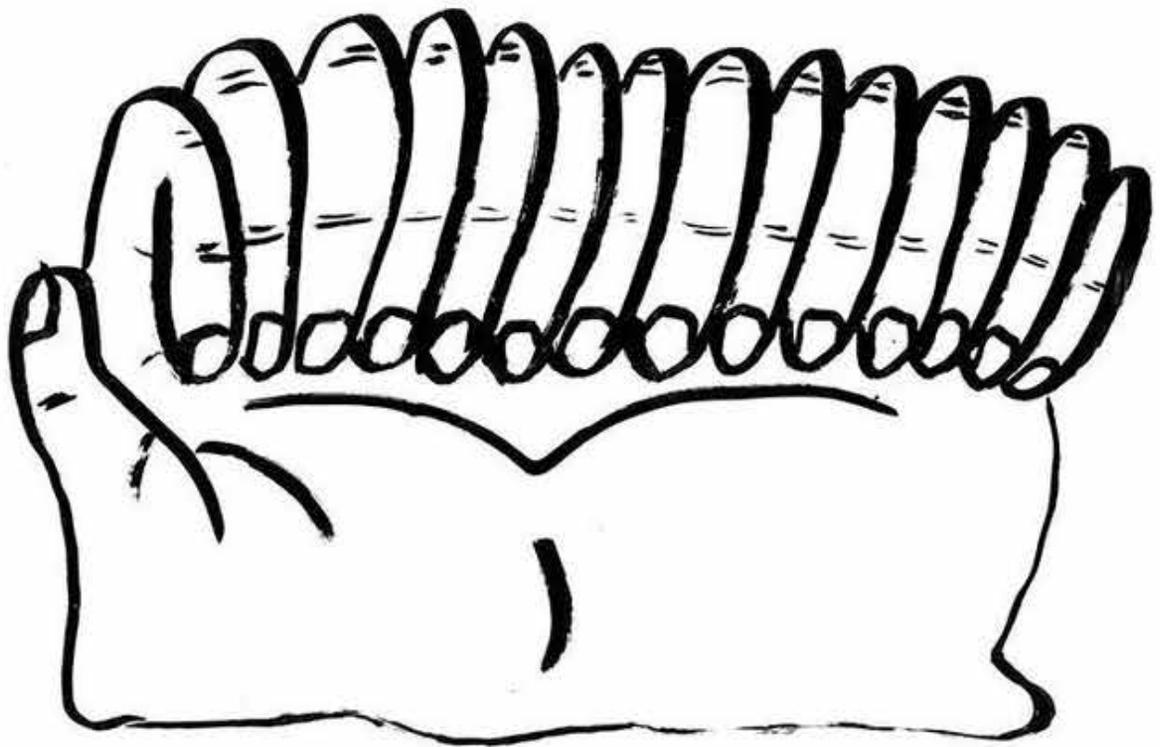
Théo Garnier-Greuz, Appel à image (Formes des luttes), En soutien au NFP, 2024.

THE
WORLD
IS

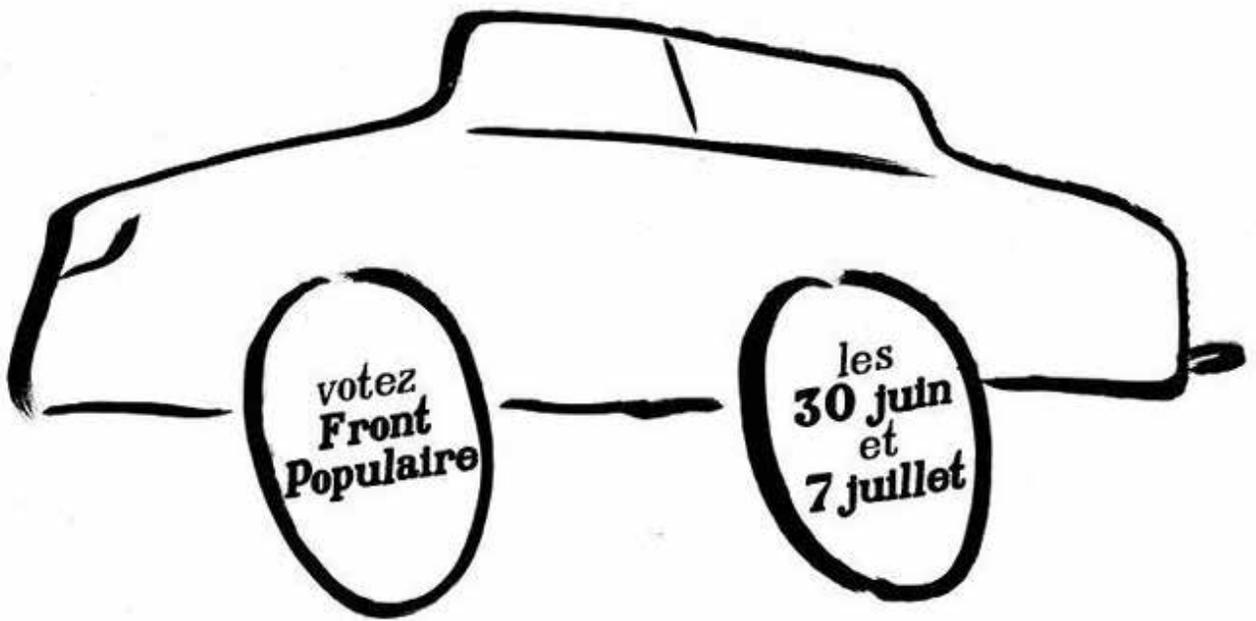
Sébastien Marchal, Appel à image (Formes des luttes), En soutien au peuple palestinien, 2023-2024.

Faire
FRONT
POPULAIRE

les 30 juin
et 7 juillet

**VIRAGE
À DROITE ?**

**TOURNEZ
À GAUCHE !**

CESSEZ

LE

Milieux alternatifs

Les scènes musicales, particulièrement les scènes alternatives³⁶ ont su s'emparer de l'affiche comme d'un médium premier dans l'échange de l'information. Très empreint de la culture *DIY*(do-it-yourself)³⁷ à partir de laquelle les acteurs-rices de contre-cultures font émerger des supports graphiques, l'affiche vernaculaire³⁸ exprime son plein potentiel dans ce contexte marginal. Félicité Landrивon³⁹, complice de la scène musicale lyonnaise depuis une quinzaine d'années, développe un graphisme décomplexé, à l'arrache, et s'inscrivant complètement dans un modèle de production et de diffusion proche de celui du *fanzine punk*⁴⁰.

Elle affirme une posture décomplexée vis-à-vis de tout enseignement académique, d'un design « *savant* », ses références les plus précieuses étant constituées d'*occurrences*⁴¹ de design graphique, qui émergent d'amateurs. Au travers de deux conférences qu'elle a pu donner à l'Ensba de Lyon (2021), puis au festival Fig (2022), *Brigade Cynophile* fait un tour d'horizon de ses productions, tout en *balisant* le contexte particulier leur permettant d'exister.

36. Distinction à faire entre milieu marginal/alternatif et radical. La nuance entre marginal et radical peut parfois être complexe à discerner : il sera question de production radicale dès lors que la volonté transmise et celle d'un changement profond de la société, une révolution. Au contraire, une production marginale évoluera en tenant compte du système existant ; il se place en opposition, ou simplement en marge pour exister.
37. Do it Yourself : « Fait le toi même » Au cours des années 1970, la scène punk rock va démystifier le processus de production culturelle en soulignant la capacité de chacun à devenir un acteur culturel. Cette dynamique va se traduire sous la forme du « DIY » (« Do It Yourself »), un régime d'action présidant au développement d'un entrepreneuriat punk relativement indépendant de l'industrie du disque dominante.
38. La définition qu'elle donne de vernaculaire désigne un style de langage graphique plutôt local, dans le sens où on les rencontre dans l'espace public, varie au fil des localités, des régions. L'appellation recouvre des formes "non légitimes", "non conventionnelles", ainsi que toutes les sous-cultures musicales, artistiques, sportives etc.. qui leur sont associées. Ces images vernaculaires expriment à la fois quelque chose d'amateur, à travers la non-maîtrise des codes (institutionnels, professionnels) et aussi quelque chose d'anonyme (absence de signature de ses créations, non reconnaissance des auteurs etc..).
39. Investie dans la programmation du lieu indépendant Grrrnd Zéro depuis (2007) Félicité Landrивon œuvre de manière complètement autonome, avec l'équipe du lieu. Cette approche s'autorise dans un premier temps un détachement de la relation client/graphiste habituelle ; dans un second, permet un large choix dans l'exécution du visuel.
40. Cf. Ventoline, fanzine produit par Félicité Landrивon, Brigade Cynophile.
41. Léloge de productions à occurrence de graphisme, mais amateurs, passe par un détachement des normes habituellement inscrites par un design institutionnel.

Félicité Landrивon,
Les Spritz, Rico, Dalkiri,
Archives (Brigade Cynophile),
2016.

Félicité Landrивon,
Mériadians Brothers,
Archives (Brigade Cynophile),
Période inconnue.

« Dans l’imaginaire collectif, la manière dont le graphisme est présenté et médiatisé donne une image de quête de perfection, lisibilité, harmonie, contrôle, règles académiques etc. Une image finalement régie par des normes, des standards. Pour des extra-terrestres le Graphic design ce serait: MacBook Pro, minimalisme chic et plantes grasses en gros ». ⁴¹

Non, ce serait quelque peu réducteur. Pourtant en dépeignant un tel portrait d’une école, d’un archétype de ce que pourrait représenter aujourd’hui le design graphique, Félicité Landrивon recentre un cliché avec un fond de vérité. Cette représentation ne se veut pas dégradante, mais a plutôt pour objectif de mettre en avant la présence d’un spectre bien plus large, autour de la première idée reçue. Spectre sur lequel la graphiste se place à l’extrémité, c’est-à-dire dans *une forme d’amateurisme au sens antinomique de professionnel* (et commercial). En ce sens, l’évocation d’un tel spectre me permet d’un même coup d’y évaluer quelle place, quelle importance est accordée au format illustré. D’abord, le lien étroit entre geste amateur et emploi de l’outil pauvre, rudimentaire, comme c’est régulièrement le cas dans un contexte de lutte, s’impose également pour les réseaux alternatifs. Dans une filiation du Do-it-yourself⁴³, et de l’édition punk se retrouvent des images agressives, du collage, des typographies brutes et un *savoir-faire avec*.

Le caractère dessiné n’est pas quelque chose de fondamentalement perceptible dès lors que l’on observe les posters de Félicité. En fait, le dessin est plus régulièrement invité, qu’inhérent à l’affiche. Elle fait appel pour ses assemblages, à des images appropriées puis re-contextualisées, des références au travers desquelles se tissent des narrations épaisses, stratifiées, plus ou moins lisibles⁴⁴. Les différents procédés mis en place doivent selon elle créer une invitation, sans biaiser l’imaginaire du public. Pour se faire, elle place un point d’honneur à ne jamais utiliser l’image des artistes programmés (dans le cas de programmation de concerts par exemple), et préfère tisser l’invitation autour

42. Cit. Félicité Landrивon, conférence Youtube.

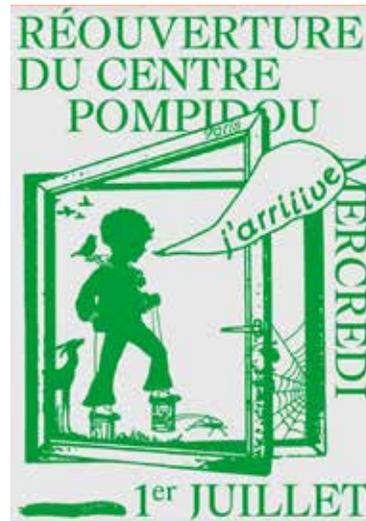
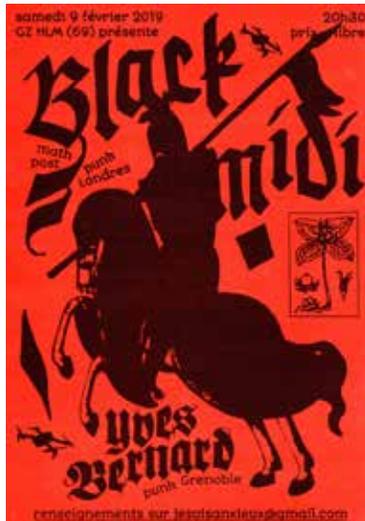
43. DIY, *fait le toi-même*

44. L’histoire lui appartenant, par un apport de références personnelles.

d'éléments extérieurs. Au-delà de la réappropriation d'images, de lettres, et d'illustrations, elle détourne aussi régulièrement les structures de bandes dessinées, à la manière d'une nouvelle grille pour l'affiche. Bien entendu, ce mode d'action pirate expose les créateurs-rices à des problématiques de licences, de droit : c'est un risque à prendre pour voir se concrétiser *le charme de la non-maîtrise*, de ces *images nonchalantes*.

En travaillant par citations d'objets trouvés, l'affiche permet de donner une seconde vie à des travaux parfois *biscornus* qui ne sauraient être exploités à leur juste valeur du seul fait de leurs *faiblesses esthétiques* et/ou techniques.

Félicité Landrивon,
Black Midi, Yves Bernard,
Archives (Brigade Cynophile),
2019.

Félicité Landrивon,
Réouverture du centre Pompidou,
Archives (Brigade Cynophile),
Période inconnue.

Pourtant, l'envie sincère de partager des formes décalées et non conventionnelles le temps d'un placardage furtif, prend le pas sur les possibles conséquences à l'issue d'un emprunt. Félicité Landrивon exprime l'attention qu'elle accorde à chacun de ses travaux, afin que chaque image produite, soit rattachée directement à l'événement qu'elle promet.

« Si l'on caricature un peu, l'affiche est réalisée l'avant-veille et collée la veille, pour le lendemain. Le tout anonymement et à côté de la légalité ».⁴⁵

En effet chaque affiche est par nature éphémère, et sur la période de sa monstration, joue différents rôles : ceux d'une promotion, d'une projection pour son lecteur, mais aussi celui d'une communication lisible dans l'espace public (parfois saturé). Par la suite, une fois l'événement passé, l'affiche participe à former un support de mémoire collective : en étant conservée, ou réinvestie, rééditée, comme cela a pu être le cas dans les deux recueils *Brigade Cynophile tome 1*⁴⁷ (2019) et *2*⁴⁸ (2023)⁴⁹. Ce rôle de support mémoriel constitue pour moi l'un des atouts majeurs de l'exercice. L'affiche peut parvenir à concentrer les énergies d'un moment, pour les restituer et ce sous la forme d'un message instantané à son lecteur. L'affiche se fait *la passeuse suggestive d'un monde à découvrir*.

45. Cit. Félicité Landrивon, conférence Youtube.

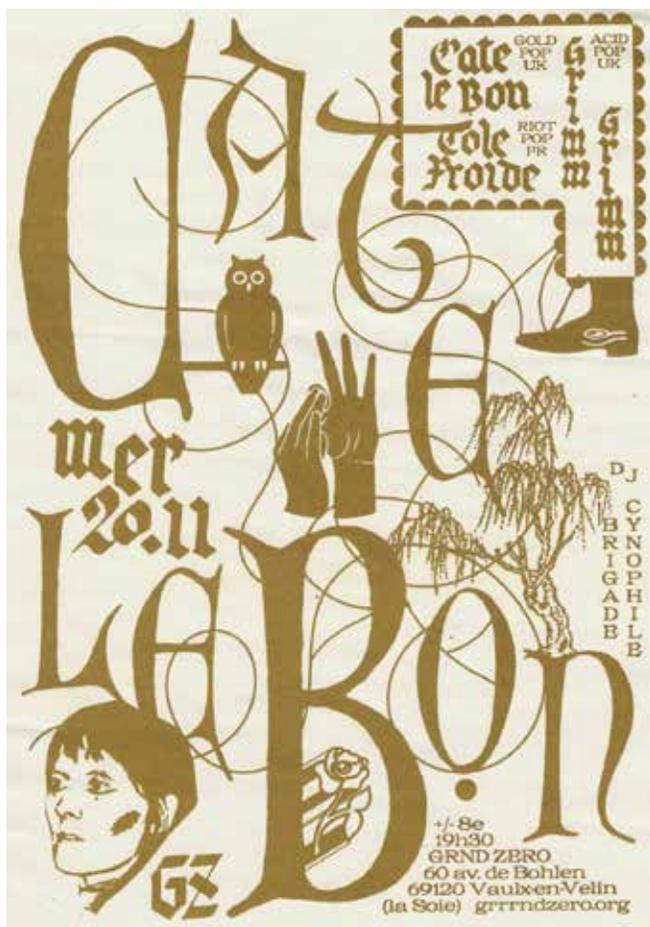
46. Rapportés, collectés, archivés.

47. « Brigade Cynophile », Félicité Landrивon. 110 pages, 22,7×31,0 mm, 800 exemplaires.

48. « Brigade Cynophile 2019–2023 » Publié par @animalpress. Impression riso en 10 couleurs + jaquette offset en noir, violet et argent. 100 pages / 22.8 × 31cm.

L'acte de continuer à imprimer, diffuser et coller des choses par soi-même revêt une certaine importance à l'ère des plateformes et réseaux sociaux, avec lesquels elle ressent un certain malaise⁵⁰, et qu'elle considère plus (assez justement) comme un outil de partage et de promotion. L'emploi de ces plateformes dans un cadre de communication/création, entre en contradiction avec les valeurs défendues par Félicité Landrivo, et plus largement les créateurs d'images sensibles. En ce sens, il m'est important de rappeler les conditions particulières permettant à ce mode de diffusion de perdurer, notamment l'une des plus importantes, celle de s'adresser à un public initié attentif.

Félicité Landrivo,
 Carte le Bon, Tôle Froide, rimm Grimm,
 Archives (Brigade Cynophile),
 2011.

49. Le premier tome de «Brigade Cynophile» paraît en 2019, à l'époque je vis et travaille à Lyon, j'ai un pied dans la musique, un autre dans le graphisme, et sors plus d'une affiche par semaine. Aujourd'hui j'habite Marseille, je n'organise plus de concerts et j'ai la flemme de sortir. Depuis 2020, ma production d'affiches a sensiblement diminué au profit de projets plus longs, plus amples, plus variés aussi : pochettes de disques, édition, identités visuelles, pédagogie... Pour des raisons pratiques et esthétiques, j'ai beaucoup travaillé mes affiches en seuil; je réalise maintenant quelles ont elles-mêmes été un seuil, une porte d'entrée dans un espace-temps, une scène «alternative» diablement formatrice, et une pratique au long cours. La sélection de ce second recueil clôt donc en quelque sorte une première période faste; 10 ans d'aventures personnelles et collectives qui peuvent se lire entre les lignes de ces compositions faussement plates, à digérer dans leur ensemble, cuillère par cuillère, comme un gros mille-feuille. Ça a été bizarre de ressasser toutes ces images, et pour moi cette sortie fait aussi office de joyeux enterrement. J'espère toutefois qu'à leur manière elles perpétueront quantité de souvenirs et éveilleront de nouvelles envies de faire. Cit. Félicité Landrivo

50. Activisme réseaux sociaux, création de contenus pensés pour l'application.

12 mars LYL Radio Warzabart Live
 DJs DJ Under Arrest
 Lostsoundbytes Live
 Haji DJ

UNE ACTIVITÉ

SAM		DE 22H	
12	03	7e	+ adh. prix libre
2022		À L'AUBE	

GRND ZERO
 60 avenue de Bohlen
 69120 Vaulx'

Félicité Landrivot, LYL à Grrnd Zero, Lostsoundbytes, DJ Under Arrest, Warzabart, HAJJ, 2022.

Le circuit alternatif, auto-suffisant par nature, cherche à s'adresser avant tout à ses pairs : fort de cette identité reconnaissable par certains, il lui est possible de faire exister des propositions autres. La grande majorité des mouvements alternatifs ont ainsi pu se fonder sur cette volonté d'aller à l'encontre de ⁵¹, ou plutôt d'exister en dehors, en marge. Le mouvement Heta-Uma par exemple n'est pas sans rappeler le travail de citations pourvu par Félicité Landrison (cependant incluant une dimension plus illustrée). Le Heta-Uma, signifiant littéralement l'art du mal fait bien fait est un mouvement graphique japonais apparu dans les années 1970 dans la revue *Garo*, sous l'impulsion notamment de King Terry Yumura⁵². Proche des mouvances punks⁵³ européennes et américaines, le mouvement se caractérise par une technique volontairement maladroite, un jeu avec l'iconographie populaire, créant une forme de pop art brut. Le caractère amateur, ignorant (terme aussi récemment employé en musique⁵⁴) est clairement valorisé, et participe à l'instauration de la singularité du mouvement.

« Bien que cela signifie littéralement mauvais mais bon, il est préférable de le traduire par bon sans expérience. Les images de Heta-Uma, généralement considérées comme moches par les critiques de leur époque, remettent ouvertement en question les conceptions sur la technique, le sens, le médium et, en fin de compte, ce qui fait qu'une pièce d'art est de l'art, conceptions jusqu'alors diffusées par l'establishment artistique ».⁵⁵

Avec le Heta-Uma, les artistes se réapproprient le geste et l'outil de la façon la plus sensible qui soit, en déployant un dessin à la fois guidé par l'instinct de la main⁵⁶, amateur et décomplexé. Cette réappropriation naïve par la technique entre d'autant plus en rupture avec une tradition artistique japonaise très empreinte d'un enseignement académique.

51. Le mainstream musical, l'enseignement académique, la pensée majoritaire, politique ...).

52. Pionnier du style Heta-Uma, qui le créa en rébellion contre la perfection et l'esthétique glacée de la culture japonaise traditionnelle /source Cnap?

53. Le mouvement punk, qui se centre sur le punk rock, s'appuie sur divers types d'idéologies, de modes et autres formes d'expression, incluant art visuel, danse, littérature et films. Largement caractérisé par des opinions antisystèmes, l'idéologie libertaire et l'éthique du bricolage, il a formé une contre-culture. L'idéologie punk est principalement fondée sur *l'anticonformisme, l'antiautoritarisme, l'anti-corporatisme, l'anticonsumerisme et l'action directe*.

54. *Ignorant Music* n'est pas un terme établi ou universellement reconnu dans la musique, mais selon le contexte, peut désigner différentes choses : 1, Un genre ou un style ironique : le terme pourrait être utilisé de manière humoristique ou provocatrice pour décrire une musique volontairement simpliste, brute, ou sans prétention intellectuelle. 2, Un mouvement artistique conscient : dans certains cas, ce genre de terme pourrait être revendiqué par des artistes eux-mêmes pour célébrer une forme de musique authentique, brute ou non conformiste, refusant les standards académiques ou commerciaux.

55. Cit. Article de SabukaruOnline à propos du mouvement Heta-Huma.

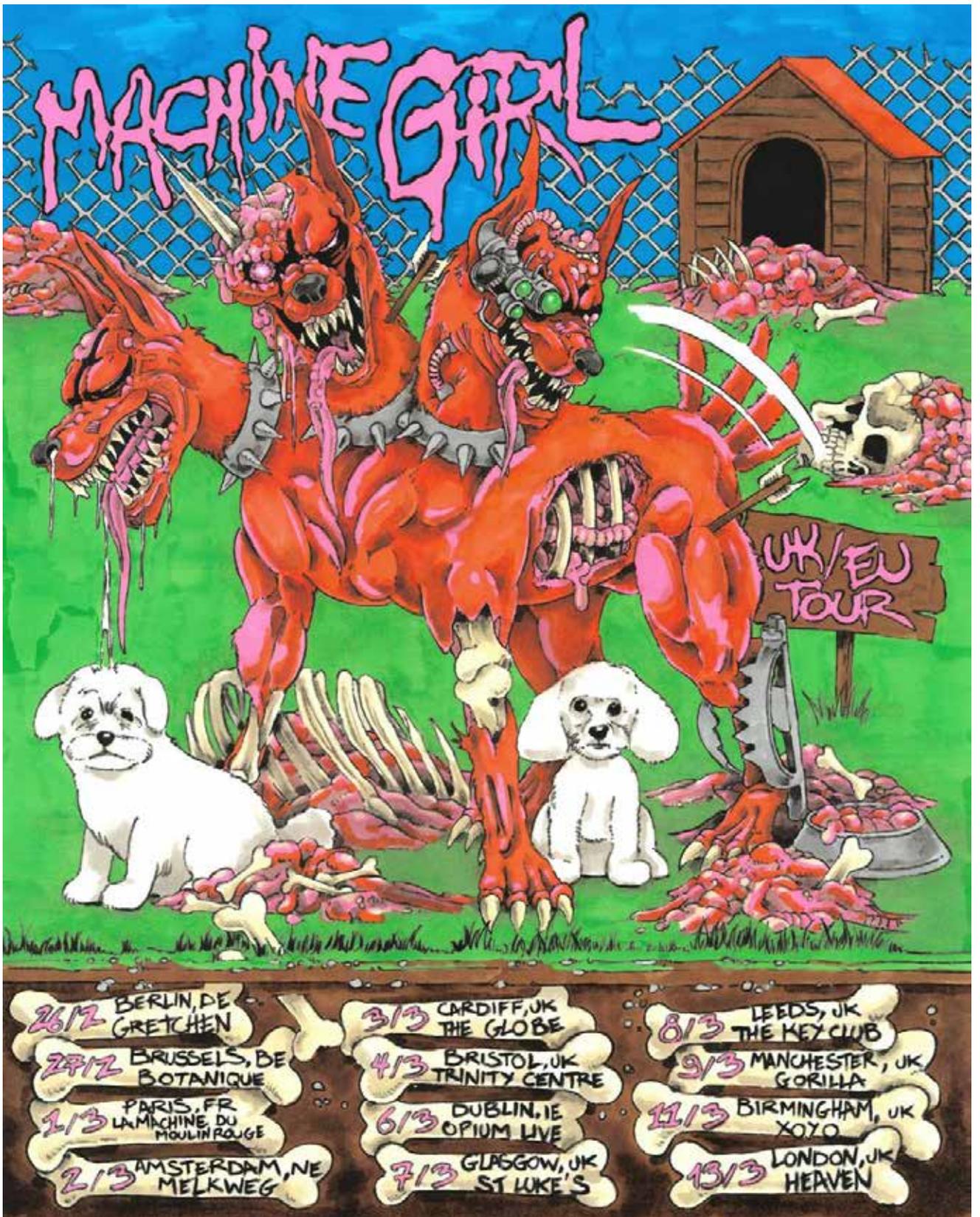
56. Cf. *L'intelligence de la main*, Paul Cox

Yoshikazu Ebisu, Période inconnue.

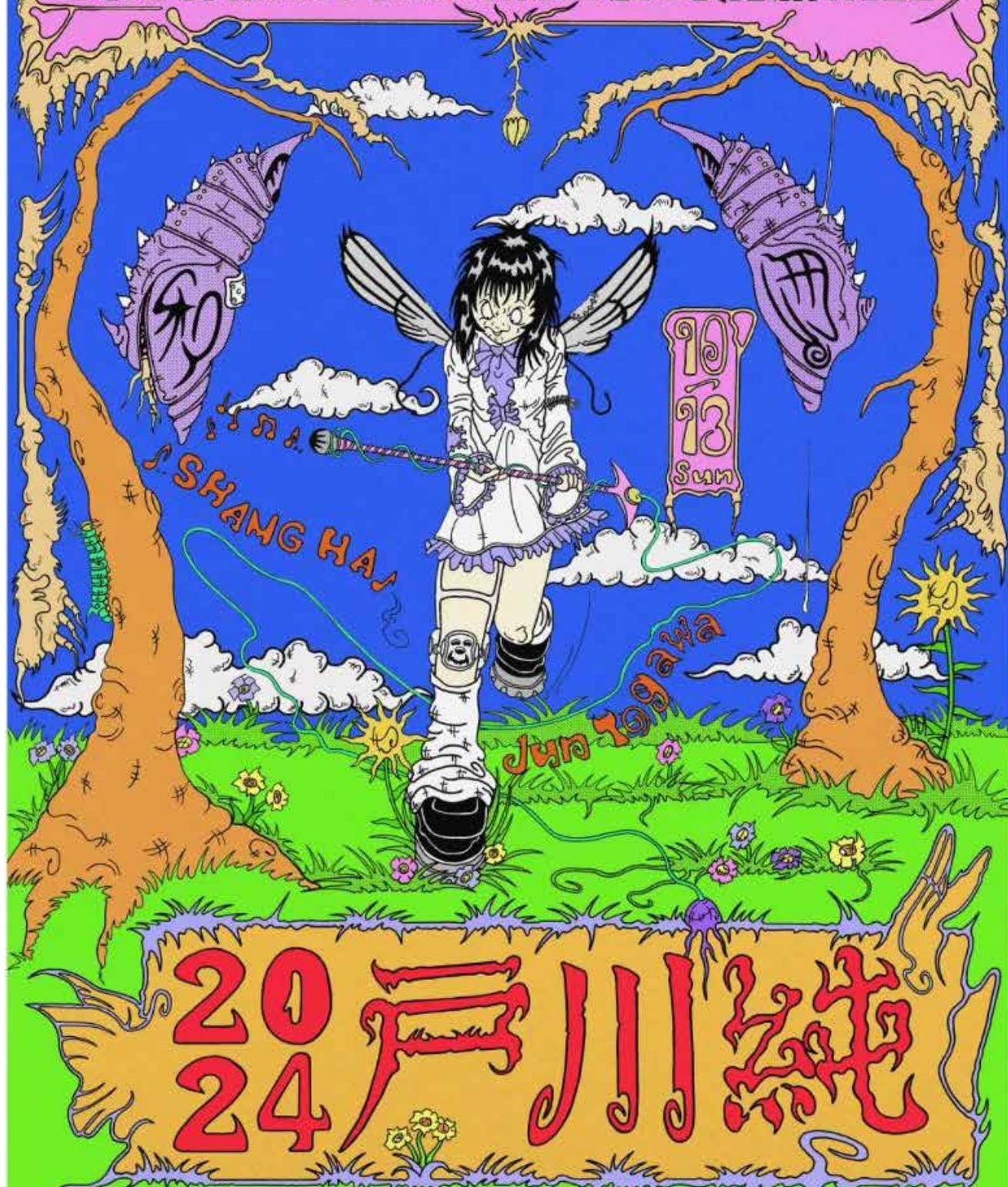
Teruhiko Yumura, Publicité pour Oronamin C, 1982

Quentin Gomze, Affiche de tournée UK-EU, Machine Girl, 2024.

Antigen Special Pres

BANDAI NAMCO SHANGHAI BASE DREAM HALL

Liao Yen-Wei, Antigen Special Pres: Jun Togawa, 2024.

Tetsunori Tawaraya, 2020.

Tetsunori Tawaraya, 2022.

À BIENTÔT J'ESPÈRE

le MONDE

au COIN de la RUE. CINÉMA DOCUMENTAIRE
& HISTOIRES DE VIE

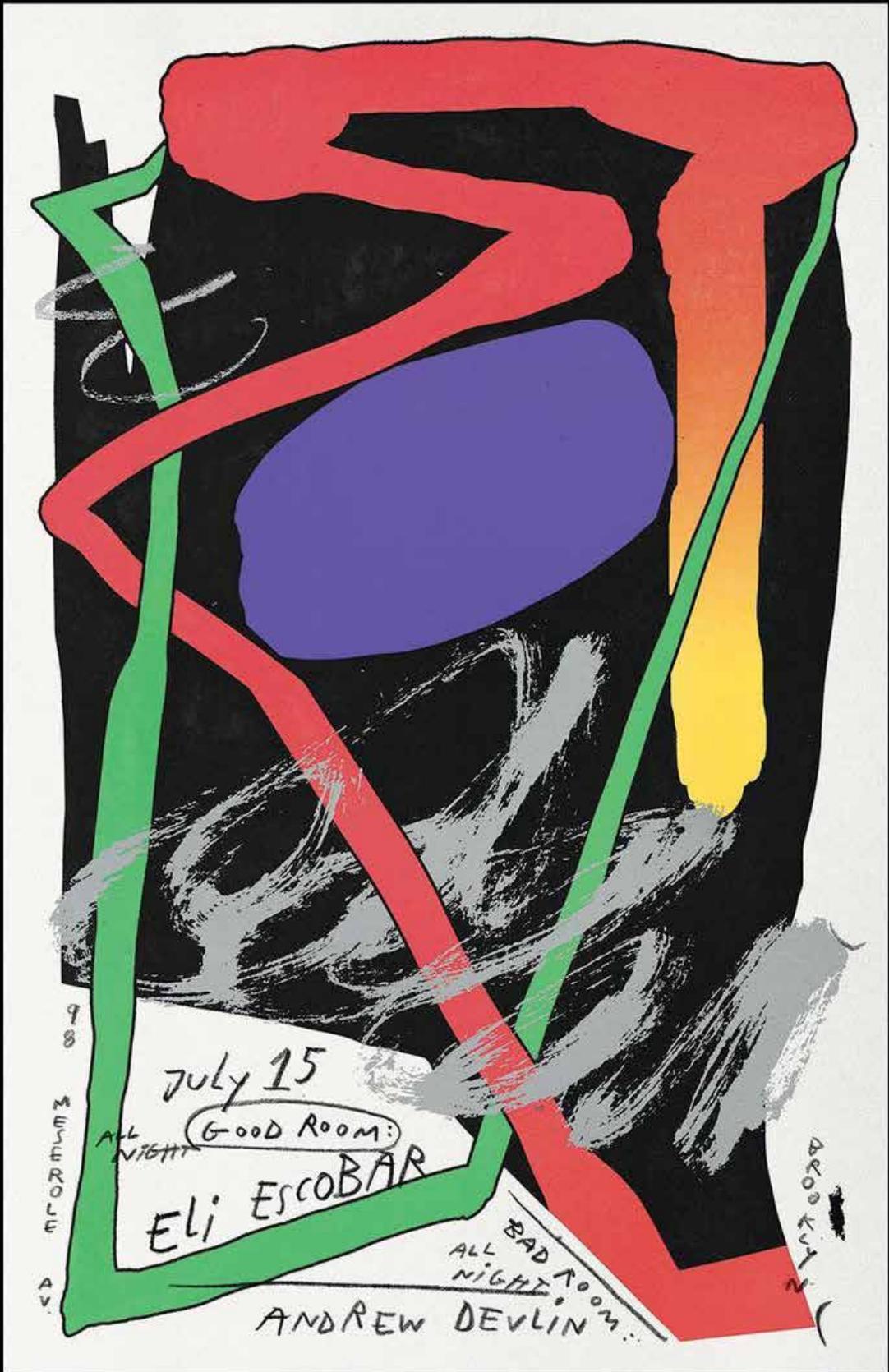

DU 16 AU 21 OCTOBRE 2023

MAISON DES HABITANTS
DU CENTRE VILLE

UN CINÉMA ÉPHÉMÈRE S'INSTALLE
AU 2 RUE DU VIEUX TEMPLE À GRENOBLE

A-BIENTOT-J-ESPERE.ORG

Brailio Amado, Affiche pour Good Room, 2022.

GOOD ROOM:

MARCH

30

PLEASURE JAMS
LAILA AMIRA

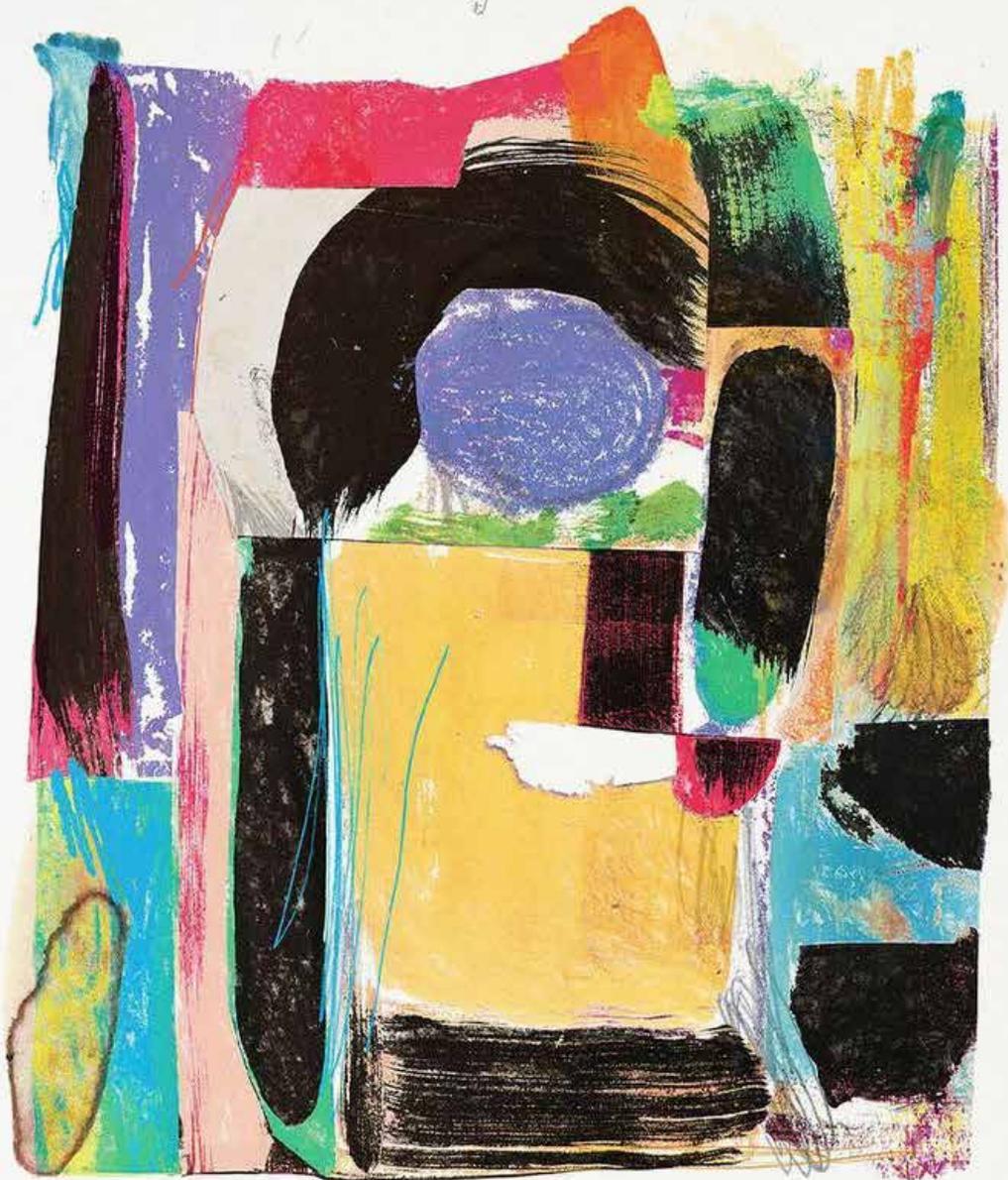
~~BAD ROOM:~~

ROSE KOURTS
RUSSELL E.L. BUTLER

98

BRULIO AMADO

2024

Brulio Amado, Affiche pour Good Room, 2024.

SAM ZOOCT

de
20h
à tard

+/- 6€

WASSIE KRUT *dream pop US*
KAWEDAG KAEDI *folk tonareg Mali*

AHWA DJ MATTIO *Bongo Joe CH*

release party:

FUN FUN FUNERAL *poly pop Fr*

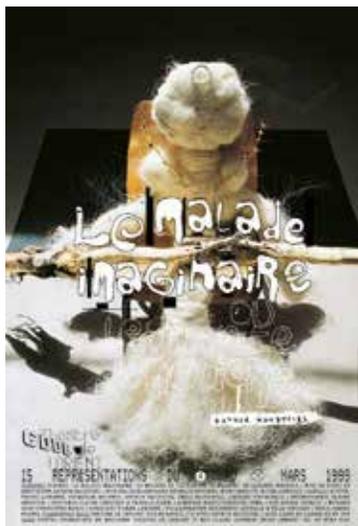
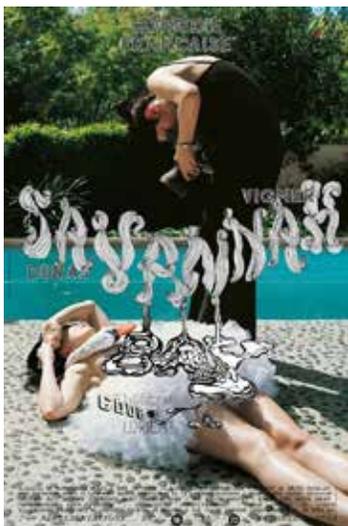

Graphies, typographies

La typographie et le texte restent des procédés fondamentaux inhérents à l'affiche, véhicules de réclames, messages et déclarations en tout genre. Il paraît pertinent de déterminer par quel statut, et sous quelle forme la typographie (ou graphie) s'amalgame au format. À l'aide de différents exemples, l'intention est d'ouvrir le champ des possibles en matière de combinaisons entre typographie et gabarits placardés.

Le dessin dans l'affiche contemporaine est sujet à de nombreuses hybridations, notamment par le biais de l'outil qu'incarne souvent la typographie. Dès lors qu'elle ne s'intègre pas à proprement parler dans l'illustration (dans l'esquisse de l'image), le statut de l'information évolue vers une forme de collage par le numérique, une *pièce autonome*. Si elle est parfois glanée puis réinvestie dans une composition, les graphies sont aussi très couramment pensées par les auteurs dans et pour un contexte de création. En répondant à la commande du CDDB de Lorient, le duo M/M Paris⁵⁷ ajoute, brosse une strate sensible par-dessus des tirages photos à bords perdus.

MM Paris,
Savannah Bay,
CDDB de Lorient, 2002/2003.

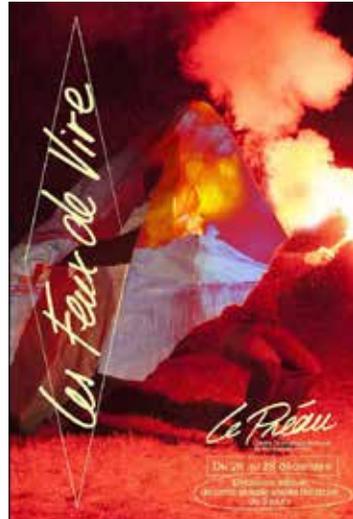

MM Paris,
Le malade imaginaire,
Ou le silence de Molière,
CDDB de Lorient, 1999.

57. M/M(Paris) est une agence créée en 1992 par Mathias Augustyniak et Michael Amzalag, développant des stratégies créatives de communication, de branding, d'image, de design et d'espace. _À propos du site de M/M Paris.

L'affiche se drape d'une structure *cinématographique*⁵⁸ puis de la touche de vivant propre aux représentations théâtrales : chacune des différentes programmations se voit attribuer un titre central, au travail de lettres organiques, en noir est blanc. Disons qu'ici, le processus intègre le dessin comme une *apparence* permettant un travail irrégulier contrasté⁵⁹ (l'information se désolidarise de l'image, rendant l'affiche lisible sur deux plans) tout en conservant une modularité, et des formes passe-partout. La série permet une déclinaison en fonction des thèmes abordés, de la programmation, faisant un lien direct entre chaque affiche.

CND de Normandie, 2020.
Super Terrain,
Les feux de Vire,
Théâtre le Préau,

Super Terrain,
Les feux de Vire,
Théâtre le Préau,
CND de Normandie, 2020.

On peut remarquer le même procédé s'appliquer par le dessin de lettres, comme le fait régulièrement le collectif Super terrain⁶⁰ dans ses affiches. Par exemple sur le diptyque *Les feux de vire*,⁶¹ dédié à la programmation du Préau, centre d'art à Vire-Normandie : doublée d'une typographie numérique, l'inscription manuelle prend place par les titrages sur une impression photographique. La lumière rougeoyante dominant l'image instaure une atmosphère à la fois chaleureuse et dramatique, rappelant celle des feux de camp, des rituels ou des célébrations nocturnes. À contrepieds, la mise en scène propose une bannière dissimulant une figure que l'on pourrait apparenter à celle de *supporters ultras*,⁶² brandissant fumigène et drapeau. On peut imaginer une intention fédératrice promue dans le visuel, invitant à venir assister pendant trois jours aux veillées du théâtre.

58. La grille choisit pour les support du théâtre de Lorient imite celle que l'on peut retrouver habituellement sur les affiches de promotion au cinéma, énumérant l'ensemble des acteurs ayant participé à l'élaboration du film.
59. (Photographies à bord perdu en rupture avec les typos allègrement éparées, modulaires, quelque peu complexes à la perception, nécessité de décrypter)
60. Super Terrain est un collectif de designers graphiques composé de Quentin Bodin, Luc de Fouquet et Lucas Meyer, installé à Nantes et Marseille.
61. Une grande veillée théâtrale au coin du feu, CDN de Normandie – Vire
62. Sébastien Louis définit les ultras comme étant les «jeunes supporters qui s'organisent au sein d'associations à but non lucratif pour soutenir activement leurs équipes de football à partir de la fin des années 1960. Ils encouragent les leurs au moyen de slogans et d'animations visuelles.

Envisager la typographie, comme une pièce autonome, et pour une composition illustrée, implique parfois un travail de recherche en marge de cette composition. Étant donné le caractère parfois essentialiste, synthétique dont est pourvue l'affiche, le texte aura tendance à porter à la fois l'information, et l'identité, le ton donné.

Pierre di Sciullo,⁶³ né à Paris en 1961, est un graphiste, typographe et dessinateur de caractères français. À l'occasion d'une conférence intitulée *Le cumul des mandales*, il se remémore, et revient dans le détail sur les interventions succinctes qu'il a pu mener de 2012 à 2014, dans le cadre du festival international de théâtre de rue, à Aurillac.

«J'explore les rudiments du langage, les rapports entre le son et la forme, entre phonème et graphème, entre la parole et le mot dans le texte même, dans la lettre même. Dès que le contexte est favorable je conjugue le malaxage de la langue quotidienne avec la création typographique pour observer les mots, les locutions, pour détourner les slogans et les jonctions qui nous entourent».⁶⁴

Le cumul des mandales, *ou marcher dans l'espace public expose à toutes sortes d'images* : celles-ci impactent positivement, ou d'une façon plus négative, mais dans chacun des cas s'exhibent, s'imposent au passant.

Invité en 2012 à mener des interventions dans la ville sur la période du festival, Di Sciullo entreprend la recherche d'une liste de mots, pouvant évoquer *«l'incroyable fête des citoyens qui se rassemblent pour voir des spectacles»*, qu'il épuise ensuite par des jeux d'arborescences et de déclinaisons. Le graphiste imagine dans un premier temps l'installation de manches à air, suite à la lecture d'un rapport scientifique lui garantissant un vent constant dans la ville. Il est aussi très surpris à son arrivée d'apprendre que l'étude portait sur la région haute d'Aurillac, et que par conséquent la ville en contrebas ne bénéficie en fait pas du moindre souffle, et ce surtout sur la saison estivale. Contraint de modifier sa trajectoire au dernier instant, Pierre di Sciullo plante finalement sa *tente-atelier* dans la cour du lycée Jules Ferry, à l'époque centre névralgique du festival. Différents titres seront évoqués pour qualifier le projet mené depuis la cour, mais *Sujet Verbe Compliment* sera finalement conservé, comme chapeau de la longue série de calembours⁶⁵ produits *in-situ*.

Adresser un compliment avec un spectacle, comme se déroulerait une performance d'artiste. Cette retranscription du réel, quasiment en direct, est ainsi découverte par les passants, de la même façon que les représentations aux coins de chaque rue.

63. Pierre di Sciullo est designer graphique, ses travaux se situent à la croisée entre création typographique, visuelle et sonore. En sortant l'écrit des échelles habituelles de la page ou de l'écran vers l'échelle humaine ou urbaine, comme dans ses nombreux projets de signalétique ou lors de ses interventions dans le cadre du Festival d'Aurillac, Pierre di Sciullo donne forme à des écritures qui façonnent le contexte dans lequel elles s'exposent. Cit. IndexGraphik.

64. Cit. Pierre di Sciullo, extraite de sa conférence : *Le cumul des mandales*.

65. L'art du faiseur de calembours ne consiste pas à jouer sur le double sens d'un mot, mais à forcer l'équivoque, soit par la décomposition d'un mot en plusieurs, soit par la réunion de plusieurs mots en un seul, sans plus respecter le bon sens que l'orthographe. Le calembour joue plutôt sur le son que sur le sens.

Pierre Di Sciullo,
Sujet Verbe Compliment,
Aurillac, Festival international
de Théâtre de rue, 2012.

Pierre Di Sciullo,
Courant Alternatif,
Aurillac, Festival international
de Théâtre de rue, 2012.

La seconde année, en 2013, Pierre di Sciullo réitère l'expérience, une fois de plus à partir d'un support complètement improvisé avec les équipes du festival. Il investit cette fois une structure de parking vélos, dissimulée sous de longues planches de contreplaqués. Ce dispositif à l'avantage de lui permettre de travailler debout, avec de grandes brosses, en plus d'être idéalement situé dans la ville. L'année passée, les messages avaient été conçus et placardés dans une cour, qui, bien que point de rencontre central, était assez peu accessible de la majorité du public. Cette année la performance prend corps autour de la principale artère du festival, la rue des Carmes. Les lettres sont chaque jour renouvelées plusieurs fois (le graphiste fait appel à un *corpus d'élocution, plus son interprétation*), se dessinent sous le regard du public.

«Je crois vraiment que le public est sensible quand l'image est faite sous ses yeux, et quelle est faite lentement : le public est généralement très attentif à ce changement de rythme par rapport au flux rapide habituel.»⁶⁶

Pour la dernière année (2014), Pierre di Sciullo se voit attribuer des sucettes Decaux, qu'il investira avec pour principal objectif de tout simplement *désespérer le public*.

66. Cit. Pierre di Sciullo, extraite de sa conférence : *Le cumul des mandales*.

« VOUS TROUVEZ QUE LE MONDE VA BIEN, QUE LE CAPITALISME EST L'AMOUR ? ARRÊTEZ LE GLUTEN ÉVENÉ NOUS REJOINDRONS LA GRANDE VÉRITÉ ENFIN RÉVÉLÉE À ORYAC EN PRIMEUR MONDIAL ».⁶⁷

Dans cette continuité d'une création autonome de l'élément typographique dans l'affiche, le travail des typographes et dessinateurs-trices de lettres ne sont pas moindres. À mi-chemin entre outil traditionnel et outil numérique, le travail de Romain Pisa explore le dessin de lettrages, influencé par les arts du cinéma, de la musique. En intervenant d'une manière complètement singulière sur des pochettes d'albums, ou encore sur des affiches de cinéma, il transmet à la lettre une identité propre. Ainsi l'information, bien que synthétique, est rapidement connoté d'un tel style, genre cinématographique etc. Une connotation qui en dialoguant ensuite avec l'image peut être confirmée (par exemple une affiche de film type thriller interprète le texte selon des contours bruts, agressifs, etc).

Romain Pisa,
Dessin de lettres, Kill Bill,
Quentin Tarantino, 2003

« Ce que j'aime c'est vraiment pouvoir mêler les différents médiums et techniques. Le digital et le traditionnel. Je pense qu'il y a une certaine chaleur et une certaine humanité qui se dégage du travail manuel et traditionnel. Cela donne une âme aux créations. Donc c'est quelque chose que j'aime introduire dans mes travaux, même s'ils finissent toujours par passer par la case digitale à un moment donné ».⁶⁸

67. Cit. Pierre di Sciuolo, (quirésiste.com).

68. "Niveau « genre » j'aime beaucoup de choses, mais je dois avouer être plus réceptif aux films noirs, aux thrillers mais aussi et surtout au fantastique dans tout ce qu'il peut englober, l'horreur, la science-fiction etc..." Romain Pisa, pour Hytrape.

Aurillac, sélection

Dans le prolongement de ce qui a été évoqué plus haut, j'aimerais m'attarder sur le festival d'Aurillac afin de détailler certaines productions qui y sont liées. Le festival international de théâtre de rue se déroule chaque année au mois d'août à Aurillac, dans le Cantal (France). Créé en 1986 par Michel Crespin, ce festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs et professionnels des arts de la rue. À partir de la troisième édition en 1988, apparaît sur l'affiche du festival un personnage avec une expression du visage étonnée: cette illustration d'Henri Galeron⁶⁹ sera présente tous les ans sur les affiches de chaque édition, *réinterprétée librement* par les auteurs.

L'événement voit s'accomplir tous les ans des milliers de spectacles, des milliers de supports de communication sauvages sont distribués, ou placardés dans les rues, ce qui donne un lieu à un *foisonnement tout à fait unique* de productions artistiques et graphiques amateurs, tant dans l'image que par le spectacle. Les affiches officielles du festival retiennent aussi mon attention, particulièrement celles des dernières années, qui ont su placer le personnage emblématique selon des contextes particuliers, et le traduire au travers de procédés graphiques efficaces. Pour la première fois depuis sa création, du bonhomme étonné, on ne perçoit que les yeux et le bas du visage. Le studio Brest Brest Brest,⁷⁰ derrière la signature de l'affiche 2020, a dû composer avec des conditions tout à fait exceptionnelles: suite à l'épidémie mondiale de Covid-19, déclarée pandémie le 11 mars 2020, les programmations de nombreux événements sont annulés, ou reportés. Malgré le contexte particulier, et l'annulation de l'édition, l'équipe d'organisation du festival à tenue à maintenir une continuité avec les années précédentes et commande au studio de graphistes une image au *statut unique d'archive*.

69. Emblème (figure) récurrent du festival

70. Brest Brest Brest est un atelier de création graphique fondé en 2009. Les membres, Arnaud Jarsaillon, Rémy Poncet et Loris Pernoux, travaillent dans les secteurs de la culture et des arts.

Brest Brest Brest,
Festival international de Théâtre de rue,
Aurillac (Affiche archive), 2020.

Brest Brest Brest,
Festival international de Théâtre
de rue, Aurillac, 2022.

Le masque bleu, significatif du contexte de crise sanitaire est ici porté à la manière de l'accessoire de théâtre, en un clin d'œil aux spectacles d'arts vivants. Les dates initialement prévues pour le festival sont elles aussi recouvertes d'un optimiste "bas les masques", anticipant le déroulement prochain de l'édition 2021. Malheureusement il faudra attendre l'année suivante pour assister au re-lancement de l'événement, la fin de l'urgence sanitaire internationale ayant été déclarée le 5 mai 2023. Brest Brest Brest n'ayant pas eu réellement l'occasion de présenter une affiche au public, revient en 2022 avec ce qu'on pourra considérer comme une réponse directe à leur première intervention, avec une même palette chromatique, et cette fois, à *visage découvert*.

En 2024, l'association Éclat met à l'honneur un pays, en invitant 6 compagnies sud-coréennes à se produire, parmi les 18 comptées comme officielles⁷¹. Démarchée par l'équipe du festival pour réaliser l'affiche, Diane Boivin revient sur cette expérience à l'occasion de sa venue⁷² dans *Graphic Matter*⁷³. Elle propose une affiche intégrant une *lecture potentielle*, concept qu'elle a déjà pu explorer dans différents de ses travaux graphiques, et typographiques (ambigrammes, visages réversibles, affiches à double lectures etc).

71. Chaque année on compte une vingtaines de compagnies dites professionnelles, et plus de 600 compagnies «sauvages»

72. Podcast épisode n° 44

73. Graphic Matter est un podcast consacré à la scène graphique contemporaine française et européenne. Graphic Matter partage des entretiens et constitue une archive unique et représentative du paysage visuel actuel, créatif singulier et vivant. Depuis 2022, Graphic Matter valorise les pratiques de celles et ceux qui font le graphisme.

«J'ai été invitée à réinterpréter les traits du visage du quidam, figure emblématique du festival, ici volontairement féminisée. La figure est ambiguë, lisible dans les deux sens. Ce visage réversible transforme l'affiche en un dispositif en deux temps : la même affiche sera affichée à l'envers en un premier temps d'affichage, puis, à l'endroit, en un deuxième temps».⁷⁴

L'enjeu pour la graphiste a été de suggérer la volonté du festival, de mettre en avant la Corée, tout en dépassant de potentiels *faux pas graphiques*. Elle a aussi souhaité présenter un personnage qui soit plus inclusif, par cette double lecture,⁷⁵ et la stylisation de l'illustration originale, inchangée depuis son apparition. Le personnage étonné n'est plus seul, et innove doublement en 2024, en devenant un signe déclinable sur les différents supports de communication

Diane Boivin,
Festival international de Théâtre de rue,
Aurillac (Affiche système), 2024.

74. Cit. Diane Boivin, Podcast Graphic Matter.

75. Dans le cas de cette affiche la lecture potentielle est le procédé permettant une lecture double de l'image, à l'endroit, ou à l'envers. Diane Boivin explique ce principe de lecture potentielle comme étant l'ensemble des lectures possibles d'une image, d'un mot etc..

Production ECLAT
www.aurillac.net

14-17 AOUT 2024 FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE DE RUE

AURILLAC

Designer : Diane Boivin atelier

Diane Boivin, Festival international de Théâtre de rue, Aurillac (Affiche système), 2024.

Prise de vue, Festival international de Théâtre de rue, Aurillac, 2024.

Prise de vue, Festival international de Théâtre de rue, Aurillac, 2024.

Prise de vue, Festival international de Théâtre de rue, Aurillac, 2024.

ANIMATIONS : STAND D'ÉCRITURE DE CHANSONS & KARAOKE DE LA MUSE
QUI EST QUI LIVE PAR MISKIO TÉLÉ - APRI, ATELIER NOISE LARSEN DU PAIN
L'APPEL À LA SIESTE THÉÂTRE ÉPROUVÉTÉ - MADAME LOYALE MADAME BONISSON
CONCERTS : IONO LUTREV - LE DIABLE DÉGOUTANT - MARIUS AHTERTON
DJ SETS : LAS REMOULADAS - MAÎTRE MIM'S - FÊTE FORAINE DU LOLISTAN
RESTAURATION : PAS DE CRÊTE - PAS DE CRÊPE

Parc Hélicas, pastille 105

53

LE
THÉÂTRE
CLANDESTIN
PRÉSENTE

ALBATROS

FABRICE
MELQUIOT

13H30
15H15
17H45

Prise de vue, Festival international de Théâtre de rue, Aurillac, 2024.

JCDecaux

COUVRE
FEU
POUR LÈ
LUGIOL

2014-2015

LE COLLECTIF
L'HYME SOUL

Pierre Di Sciuolo, Le tan dè noiyo, Aurillac, Festival international de Théâtre de rue, 2014.

GLANDOULF ET LA GROSSE BOULE JAUNE

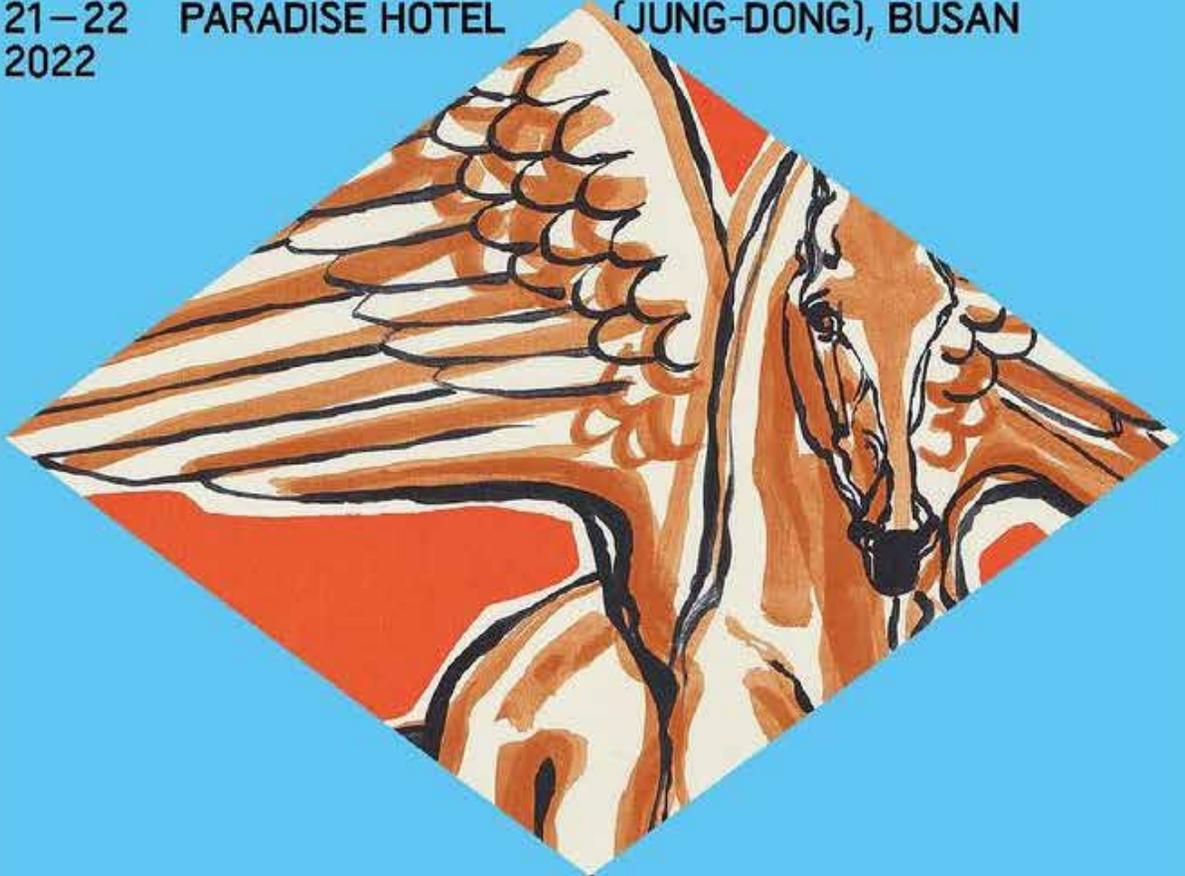
Able Noise
Sathonay
Care Mess
Sentuhlà
La Sexualità
Danse Musique Rhône-Alpes
Yann Leguay : 7 haïkus pour un tourne disque
Nicolas Cueille
Antoine Bellanger
Drones de Dames
Bòsc
Gilles Poizat
Détresse sur la D13
Milk TV
Aymeric de Tapol
Hilgege
Léfésonor
(+ surprises)

Vendredi 12 et samedi 13 juillet 2024 au Presbytère de Beauregard (édition lotoise)

JULY
21-22
2022

HAEUNDAE BEACH
PARADISE HOTEL

296 HAEUNDAEHAEBYEON-RO
(JUNG-DONG), BUSAN

HERMÈS
KITE
FESTIVAL

[HERMES.COM/HERMESKITEFESTIVAL](https://www.hermes.com/HERMESKITEFESTIVAL)
#HERMESKITEFESTIVAL

FREE ENTRANCE

CRÉATION TEXTE DE JAMES LORD, D'APRÈS LA NOUVELLE DE HENRY JAMES, ADAPTATION FRANÇAISE DE MARQUERITE DURAS /
MISE EN SCÈNE & SCÉNOGRAPHIE ERIC VIONER / ASSISTÉ DE BRUNO GRAZIANI / AVZC JUTTA JOHANNA WEISS & JEAN-DAMIEN BARBIN /
DRAMATURGIE SABINE QUIRICONI / COSTUMES PAUL QUENSON / LUMIÈRES CHRISTOPHE DULARUE / SON XAVIER JACQUOT / PRODUCTION
1999 CENTRE DRAMATIQUE DE BRETAGNE THÉÂTRE DE LORIENT 11 RUE CLAIRE DRÉNEAU 56100 LORIENT TEL 02 9783 0101
15 REPRESENTATIONS DU 17 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2001

MM Paris, La bête dans la jungle, CDDB de Lorient, 2001.

Théâtre
CDDB de
Lorient

DURAS VIGNER

CRÉATION D'APRÈS MARQUERITE DURAS / ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE ÉRIC VIGNER / AVEC HÉLÈNE BABU, BÉNÉDICTE CERUTTI, THIÉRY ODARD, NICOLAS MARCHAND, MARIE ÉLÉONORE POURTOIS, THOMAS SCIMECA, ATSURO WATABE, JUTTA JOHANNA WEISS / TEXTES ENREGISTRÉS EXTRAITS DE HIROSHIMA DE JOHN HERSHEY / COLLABORATION ARTISTIQUE M/M (PARIS) / COSTUMES PAUL QUENSON / COSTUMES DE JUTTA JOHANNA WEISS PAR VÉRONIQUE LEROY / LUMIÈRE JOËL HOURBEIGY / SON OLIVIER PÉDRON / MAQUILLAGE SOIZIC SIDOIT / ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE NICOLAS ROUÛET / ASSISTANT À LA SCÉNOGRAPHIE JÉRÉMIE DUCHIER / RÉDUCTION CDDB - THÉÂTRE DE LORIENT, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL / FESTIVAL D'AVIGNON CDDB - THÉÂTRE DE LORIENT, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL, 11 RUE CLAIRE DRONEAU 56100 LORIENT TÉL 02 97 83 01 01

9 REPRÉSENTATIONS AU CDDB (GRAND THÉÂTRE) DU 9 AU 19 MAI 2006

MM Paris, Pluie d'été à Hiroshima, CDDB de Lorient, 2006.

Pierre Di Scullo, Sujet Verbe Compliment, Aurillac, Festival internationalde Théâtre de rue, 2012.

Pierre Di Scullo, Sujet Verbe Compliment, Aurillac, Festival internationalde Théâtre de rue, 2012.

Pierre Di Sciullo, Sujet Verbe Compliment, Aurillac, Festival international de Théâtre de rue, 2012.

Pierre Di Sciullo, Le tan dè noiyo, Aurillac, Festival international de Théâtre de rue, 2014.

KEVIN BRAY PETROLUX

PERFORMANCE thursday, May 12th 2022

ISO amsterdam
isolatorweg 17

21:30

TEKI LATEX

After PARTY

22:30

**À NOUS
LE MONDE**

Le Préau
Centre Dramatique National
de Normandie — Vire

SAISON
21-22

Super Terrain, À nous le monde, Théâtre le Préau, CND de Normandie, 2021-2022.

Les Cairn Gardien miroirs de l'âme des montagnes

Yann Nazarek, est guide de montagne. Les Cairns font partie de son quotidien. Et lorsqu'il est en terrain inconnu, le soir, pendant que les clients se reposent, il en bâtit parfois, des petits, afin de se repérer le lendemain. - Pour les alpinistes, ils sont essentiels, mais il ne faut jamais oublier qu'ils sont à la frontière entre ton meilleur pote et ton pire ennemi. Quand tu en vois un, tu es d'abord soulagé-quelqu'un est déjà passé par ici.

Mais tu ne sais jamais si le cairn t'indiquera le bon chemin. Il n'est censé d'en casser. Car maintenant, à cause d'un effet de mode, ils jaillissent de n'importe où. - Pour l'alpiniste, empiler des pierres est une pratique instinctive et un langage universel. - Que ce soit dans les Alpes, en Himalaya, dans les Andes ou dans le Pamir, on trouve des cairns. Et où que je sois, face à eux, je me comporte de la même manière, méfiante et reconnaissante.

Maud Seradell, Les Cairn, miroirs de l'âme (série d'affiches), 2023.

La Grotte, étude de cas

Le dessin contemporain sait se *frayer un chemin* au travers de différentes disciplines, en faisant preuve d'un caractère que l'on peut définir comme *transversal*. Par là, j'entends qu'il peut être très *modulable*, et se retrouver employé au travers de supports et projets très différents. L'affiche fait office de vecteur au dessin, et lui offre la possibilité de se projeter dans l'espace (public, ou d'exposition). Cette capacité de l'affiche à servir de *passerelle* entre les disciplines, et à traduire l'essence du dessin dans des environnements variés prend tout son sens dans le cadre d'expositions. Elle y est réinterprétée comme *un espace à explorer*. L'exposition *La grotte*, que j'ai choisi d'étudier illustre précisément cette dynamique, en croisant les enjeux de l'affiche, du geste graphique et de l'exploration spatiale. Elle illustre parfaitement le déploiement d'un geste opéré sur une multitude de formats, de supports, avec une même frénésie dans le travail personnel, que dans celui de commande.

À l'occasion de la troisième édition du festival des arts graphiques *Figuré.e*, en 2022, le *Lieu commun* a vu s'accomplir une rencontre plastique et graphique entre Nicole Crème⁷⁶, Paul Cox⁷⁷, et Bonnefrite⁷⁸. Ces deux derniers, *peintres, graphistes, et affichistes entre autres*, collaborent de nouveau dans un format de résidence partagée. Leur public est invité à participer au dialogue. Dès lors que la porte de hangar du Lieu commun se dérobe, l'invitation se fait *rupestre*. Déambulation et contemplation sont les mots d'ordres dans l'entrée, l'espace ayant accueilli la récente chorégraphie des *balais-pinceaux, s'arque du plafond au plancher* en un hommage percutant aux origines de la peinture.

76. Cit. Nicole Crème: Nicole Crème, la sérigraphie du «Grand Luxe». Nicole Crème imprime pour des artistes. Nicole Crème fait et crée des interventions artistiques dans l'espace public. Nicole Crème est un collectif d'une dizaine de personnes qui aime les mots et les images. Nicole Crème se régale.
77. Cit. Editions mémo: Né en 1959, Paul Cox est un graphiste et artiste atypique qui compte parmi les créateurs majeurs de son époque. Parallèlement à la peinture, il produit des livres pour les enfants, des affiches, des illustrations de presse, des logos, et tant d'autres objets.
78. Cit. LeRouergue: Benoît Bonnemaïson-Fitte (ou Bonnefrite, ou Bonfrit) est un drôle de gus. Depuis une quinzaine d'années, dans son village de Haute-Garonne, il creuse un sillon peu commun dans le monde du dessin et du graphisme.

Benoît Bonnemaison-Fitte,
Paul Cox et Nicole Crème,
Exposition au Lieu Commun,
La grotte, 2022.

Première approche sensible, les voûtes successives de supports glanés puis *apprêtées* s'articulent pour constituer un passage dans la roche. La grotte, du *Lieu commun*⁷⁹ pas de *Lascaux*⁸⁰ ni de *Chauvet*,⁸¹ pourtant celle-ci leurs emprunte quelques-uns de leurs rituels : les préhistoriques ont su démontrer au travers de peintures, et ce à l'aide d'outils les plus rudimentaires d'incroyables qualités techniques et esthétiques. Paul Cox et Bonnefrite rejouent humblement un protocole ancestral, *sur les murs à même le sol*.⁸² Le rideau de pierre est mouvant et pour cause : l'exposition se déploie quasi exclusivement sur des formats papier. Peintures, éditions, commandes (...) les procédés mis en place *explorent* généreusement sur tous les médiums expos, démontrant d'un même geste la transversalité inhérente aux travaux des deux artistes. Passé l'ancre de la grotte, la visite se poursuit sur le travail personnel Benoît Bonnemaison-Fitte, travail de peinture notamment, qu'il montre d'ailleurs assez peu. *"C'est en peignant qu'on devient peigner"* sous titre-il l'exposition.

79. Inauguré en 2007, le Lieu Commun occupe une ancienne chemiserie de 1 000 m² dans les faubourgs de Toulouse. Il consacre 450 m² aux expositions, ainsi que des ateliers d'artistes, un atelier d'enregistrement sonore et un appartement de résidence. Lieu-Commun est un lieu par et pour les artistes à direction des publics, accueille et travaille avec ses publics, investit des territoires, explore l'espace public.

80. La grotte de Lascaux, située sur la commune de Montignac-Lascaux, dans le département français de la Dordogne, dans la vallée de la Vézère, est l'une des plus importantes grottes ornées du Paléolithique supérieur par le nombre et la qualité esthétique de ses peintures et gravures, principalement des représentations d'animaux. Redécouverte en 1940 et ouverte au public en 1948, la grotte de Lascaux a subi un certain nombre de dégradations, en particulier l'apparition de champignons due au changement des conditions climatiques régnant à l'intérieur. La grotte est fermée en 1963.

81. La grotte Chauvet, grotte ornée du Pont d'Arc, grotte Chauvet-Pont d'Arc a, est une grotte ornée datant du Paléolithique située sur le territoire de la commune de Vallon-Pont-d'Arc (sud de l'Ardèche, France). Découverte en 1994, elle a d'abord été nommée grotte ornée de la Combe d'Arc (du nom du lieu-dit où elle se trouve) mais porte aujourd'hui le nom d'un de ses inventeurs Jean-Marie Chauvet. Elle fait partie d'un ensemble de grottes ornées attribuées au Paléolithique supérieur qui s'égrènent le long des gorges de l'Ardèche et parmi lesquelles figurent la grotte Chabot, la grotte du Figuier, la grotte des Deux-Ouvertures, la grotte aux points d'Aiguèze et la grotte de la Tête du Lion.

Benoît Bonnemaison-Fitte,
Paul Cox et Nicole Crème,
Exposition au Lieu Commun,
La grotte, 2022.

Cette entrée dans le travail de peinture, *par les coulisses*, permet une décomposition des images que l'on est amené à découvrir par la suite. Elle met en évidence l'attention portée au geste, au travail des matériaux dans la conception de l'image, et comment elle peut ensuite influencer sur le processus de réalisation de l'image. Au premier étage, on retrouve les affiches que Bonnefrite a réalisé dans le cadre de commandes : l'exposition rassemble plus de 120 affiches parmi lesquelles celle produites pour le théâtre Sorano, Ciné Latino, la scène nationale de l'Essonne, celle de Narbonne etc. Nous sommes immédiatement embrassés par les formats monumentaux, remplissant l'espace.

« L'affiche ne peut que sauter aux yeux tellement elle sort du commun communicationnel : c'est une irruption de l'art dans la rue. Il y a une telle liberté dans le trait, mais pour avoir cette liberté évidemment, il faut un certain savoir des formes, savoir construire ».⁸³

82. Le travail In Situ, comme peut le faire Pierre Di Sciullo présente un nombre considérable d'avantages: il permet entre autre de produire directement à l'échelle, mais aussi de s'imprégner du contexte(que ce soit l'énergie du lieu ou parfois la présence de public).
83. Cit. Manu Pomar, directeur du Lieu Commun, Interview La Bonne Idée.

Benoît Bonnemaison-Fitte,
Travaux personnels de peinture,
Exposition au Lieu Commun,
La grotte, 2022.

Benoît Bonnemaison-Fitte,
Affiches « de commandes »,
Exposition au Lieu Commun,
La grotte, 2022.

Benoît Bonnemaison-Fitte,
Affiches « de commandes »,
Exposition au Lieu Commun,
La grotte, 2022.

Commande Culturelle

Il existe encore aujourd'hui un lien fort entre la commande dite *culturelle* (scènes nationales, théâtres, etc.), le spectacle vivant et la création singulière de supports illustrés, dessinés ou peints. Cet ensemble forme un *terreau* particulièrement propice à la production de cette typologie d'affiches contemporaines, où la production graphique et visuelle joue un rôle clé dans l'appropriation et la diffusion des événements.

Si la commande culturelle demeure aujourd'hui le terrain privilégié d'une proposition singulière, c'est en grande partie dû à la volonté des dirigeant-es de structures, de faire perdurer un dialogue créatif entre le commanditaire et le client (comme évoqué auparavant, à propos d'un *échange volontaire* entre les différents acteurs). Aussi les personnes ayant un statut, *une posture d'auteur-riche*, sont encouragées à intervenir régulièrement dans le cadre de la commande culturelle, par le biais de leurs travaux, porteurs de singularité.

Cette dynamique de collaboration créative et de *soutien à l'expression* trouve une illustration concrète dans des exemples récents, où les structures culturelles continuent d'encourager l'implication d'artistes et de créateurs-rices dans la conception de leurs supports visuels. Un exemple significatif de cette approche est la série d'affiches réalisée pour la saison culturelle 2021-2022 du *Théâtre Sorano* à Toulouse. La série, conçue par Bonnefrite, témoigne de l'importance accordée à la singularité graphique dans ce cadre. J'ai choisi de m'arrêter sur une de ces productions, réunissant les programmations de *J-C, Faillir Être Flingué, et Prenez garde à son petit couteau*.

Bonnefrite réunit sur une même affiche trois spectacles programmés par le théâtre, autour d'un langage visuel explosif. Le personnage central semble être au centre d'une *joyeuse baston acrobatique* avec les deux autres protagonistes, que l'on imagine *guerroyer* pour leurs intérêts propres. Deux armes et un coup de pied, un petit couteau (bien que l'on puisse en deviner un second dans la main haute) et une carabine faisant feu, *trois mises en garde*. Deux titres de romans empruntés, des initiales, incarnés par les titres en majuscules, tous évocateurs d'une même tension planante. Un seul personnage pris dans la menace de trois récit décalés *aux allures de grabuge* : *J-C, Faillir être flingué et Prenez garde à son petit couteau*.

La distinction entre les trois programmations est faite d'un rapide coup d'œil, éparpillées respectivement sur la coiffe, le haut et le pantalon du personnage. En prenant un peu plus connaissance des histoires contées, on imagine que l'enjeu pour le *peintriste* a été d'en concilier les propos graphiquement. En extraire les *essences communes*, tout en y replaçant différents indices : un coup de pied haut par JCVD, une Winchester pour la conquête de l'ouest, et une fine lame meurtrière, à la cour italienne. Plus largement, les différentes narrations sont tiraillées entre des jeux de pouvoirs, des notions d'argent, ainsi qu'une approche à la fois décalée et consciente.

Benoît Bonnemaison-Fitre,
Théâtre Sorano, Toulouse,
Programmation Saison 2022.

Synopsis des pièces à l'affiche :

J-C, Juliette Navis

J.C. est un personnage inspiré de la figure de Jean-Claude Van Damme.

J.C. est tiraillé entre le rêve de sauver le monde et celui de devenir star de cinéma.

J.C. ne comprend pas pourquoi nous détruisons notre planète.

J.C. se demande pourquoi sa mère prend autant de place dans sa vie.

J.C. essaie de comprendre ce qu'est l'argent et la façon dont le système monétaire façonne nos émotions collectives.

J.C. pense que nous devons changer de mythes.

Seul sur scène, sans décor, avec ses mots et son corps, J.C. rencontre une porte dans l'espace, annule son repas de mercredi avec sa mère, entraîne ses muscles, répète une scène de film, tourne une course poursuite contre Jésus, devient Karl Gustave Jung le temps d'une remise au point. J.C. est un idiot sensible...qui permet une approche bouffonne d'un sujet complexe et souvent incompréhensible : le système économique qui régit notre monde. Et plus particulièrement encore, la construction, siècle après siècle, d'un inconscient collectif qui façonne notre rapport à l'argent dans les sociétés patriarcales. Attention, scénario farfelu et pertinent ! *Résumé par Le familistère de guise.*

Faillir être flingué, Céline Minard / SuperMega Théâtre / Groupe FMTS

Western des origines, véritable épopée fondatrice, tantôt lyrique, dramatique ou burlesque, *Faillir être flingué* est d'abord une vibrante célébration des frontières mouvantes de l'imaginaire.

“Un souffle parcourt l'espace inhospitalier des prairies vierges du Far-West, aux abords d'une ville naissante vers laquelle toutes les pistes convergent. C'est celui d'Eau-qui-court-sur-la plaine [...] et tant d'autres personnages, dont les destins singuliers, tels les fils entretissés d'une même pelote multicolore, composent une fresque sauvage où le mythe de l'Ouest américain, revisité avec audace et brio, s'offre comme un espace de partage encore poreux, ouvert à tous les trafics, à tous les transits, à toutes les itinérances”. *Résumé par Babelio.*

Faillir être flingué, d'après le roman éponyme de de Céline Minard est une création originale du groupe Fantômas (F_T^M_S), en association avec la compagnie toulousaine SuperMegaThéâtre. C'est un western choral, une reconstruction fantasmagorique et documentée d'un Far West dangereux, communautaire et musical. Cette pièce de 2h15, met en scène 12 comédiens et de nombreux personnages qui vivent une expérience utopique concrète dans une ville en construction. *Présentation par le groupe F_T^M_S.*

Prenez garde à son petit couteau (Lorenzaccio), Alfred de Musset, Cie l'heure avant l'aube

Lorenzino, Lorenzetta, Renzo, Renzino: Musset module à l'infini les surnoms et les masques pour désigner Lorenzo de Médicis, androgyne à l'aspect maladif qui nourrit en secret un projet terrible. Lorenzaccio, cousin et favori du duc Alexandre, est un modèle de débauche qui a pourtant ses entrées chez ceux qui la déplorent. Il sait que son acte, désespéré mais nécessaire sur le plan privé, sera récupéré par le flux, transformé en geste public dérisoire sur le plan universel. De tirades cyniques en monologues poignants, Musset trace les contours d'une silhouette fantasmagorique qui se détache d'une Florence en pleine déchéance [...] *résumé par Babelio.*

Céline Fuhrer, Christophe Paou, Matthieu Poulet, Jean-Luc Vincent se penchent sur l'un des chefs-d'œuvre d'Alfred de Musset, Lorenzaccio. Ils nous plongent dans ce monument du répertoire, ils en fouillent le centre nerveux, sans égard pour les puristes et en tirent une transposition politique, acide et très drôle.

Les personnages de Musset sont arrachés aux dorures de la Renaissance pour être placés sous les ors de la République et les couloirs du palais des Médicis sont jetés sur la moquette des bureaux de Bercy. Des jeux de pouvoir acerbes et fantaisistes aux allures de tragédie grecque. Très proche de la folie politique des Chiens de Navarre, avec un style à la fois réaliste et plein d'humour, entre nuits de débauche et affaires d'État, Prenez garde à son petit couteau nous plonge avec délice dans un univers aussi effrayant et désespérant que loufoque et jouissif. *Avis de Foudart.*

L'ABORDAGE

Emmanuelle
Bayamack-Tam

Marivaux

Clément
Poirée

du 15 au 18
février

05 32 09 32 35
www.theatre-sorano.fr
THÉÂTRE
SORANO

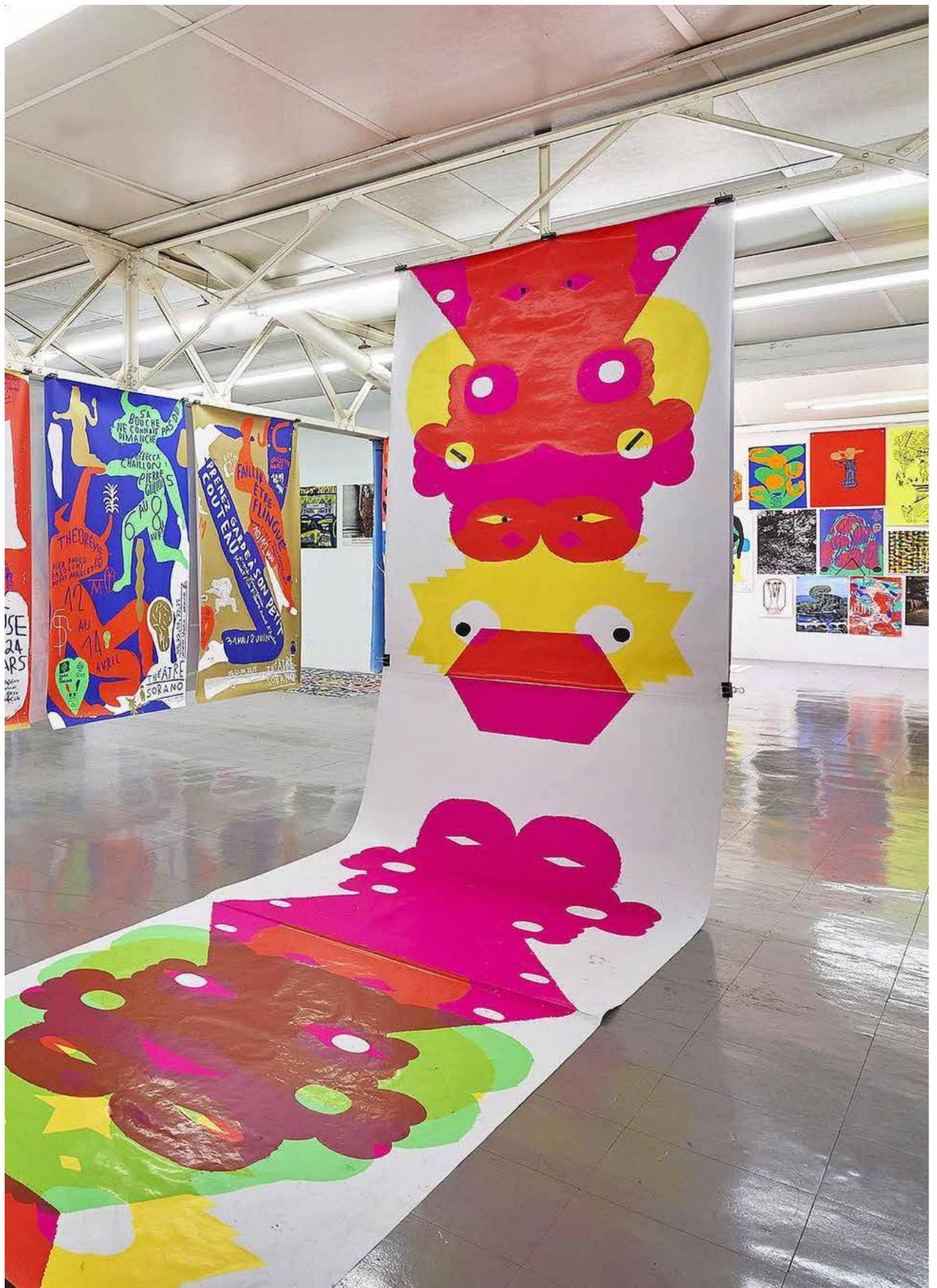
Scènes Conjointes
d'Initiative Nationale

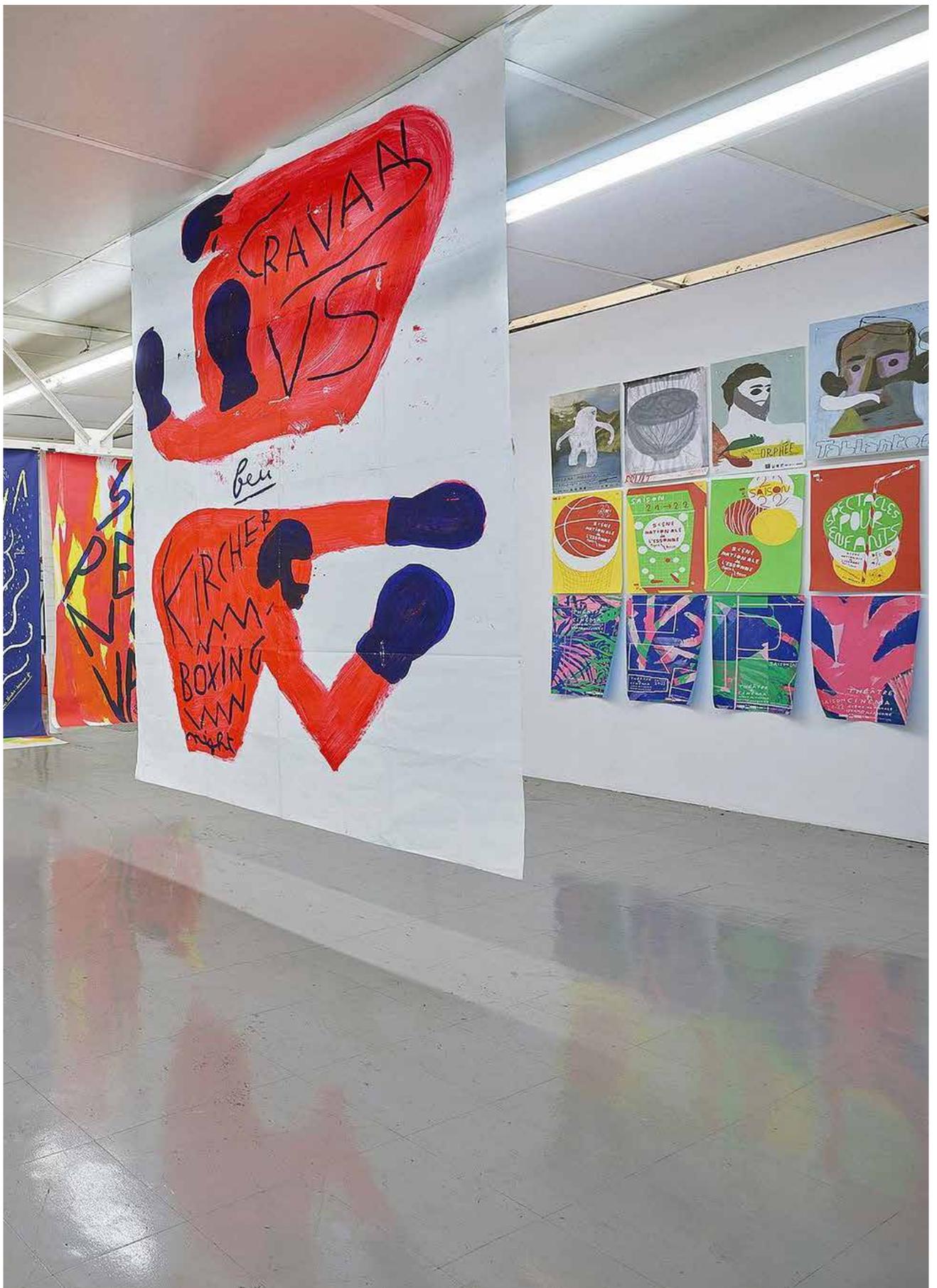
Benoît Bonnemaison-Fitte, Théâtre Sorano, Toulouse, Programmation Saison 2022.

Benoît Bonnemaison-Fitte, Théâtre Sorano, Toulouse, Programmation Saison 2022.

Benoît Bonnemaison-Fitte, Affiches « de commandes », Exposition au Lieu Commun, La grotte, 2022.

Benoît Bonnemaison-Fitte, Affiches « de commandes », Exposition au Lieu Commun, La grotte, 2022.

Geoffroy Pitton, Communication du Théâtre de l'Ernée, Saison culturelle 2024-2025.

Théâtre de la Cité

Centre Dramatique National
Toulouse Occitanie

Direction: Galin Stoev

Du 25 au 27 février 2020

LES NAUFRAGÉS

D'après le roman Les Naufragés, Avec les clochards de Paris
de Patrick Declerck
Mise en scène Emmanuel Meirieu

Opening Night
Jesús Cisneros

Escena 15
Acto I Mercaderes
Prospero Murinero
Cublin
Ariel
Studio Fotokino
Marseille
7 DEC. 2019 - 26 JAN. 2020

Jesús Cisneros, Opening nights, Studio Fotokino, 2020.

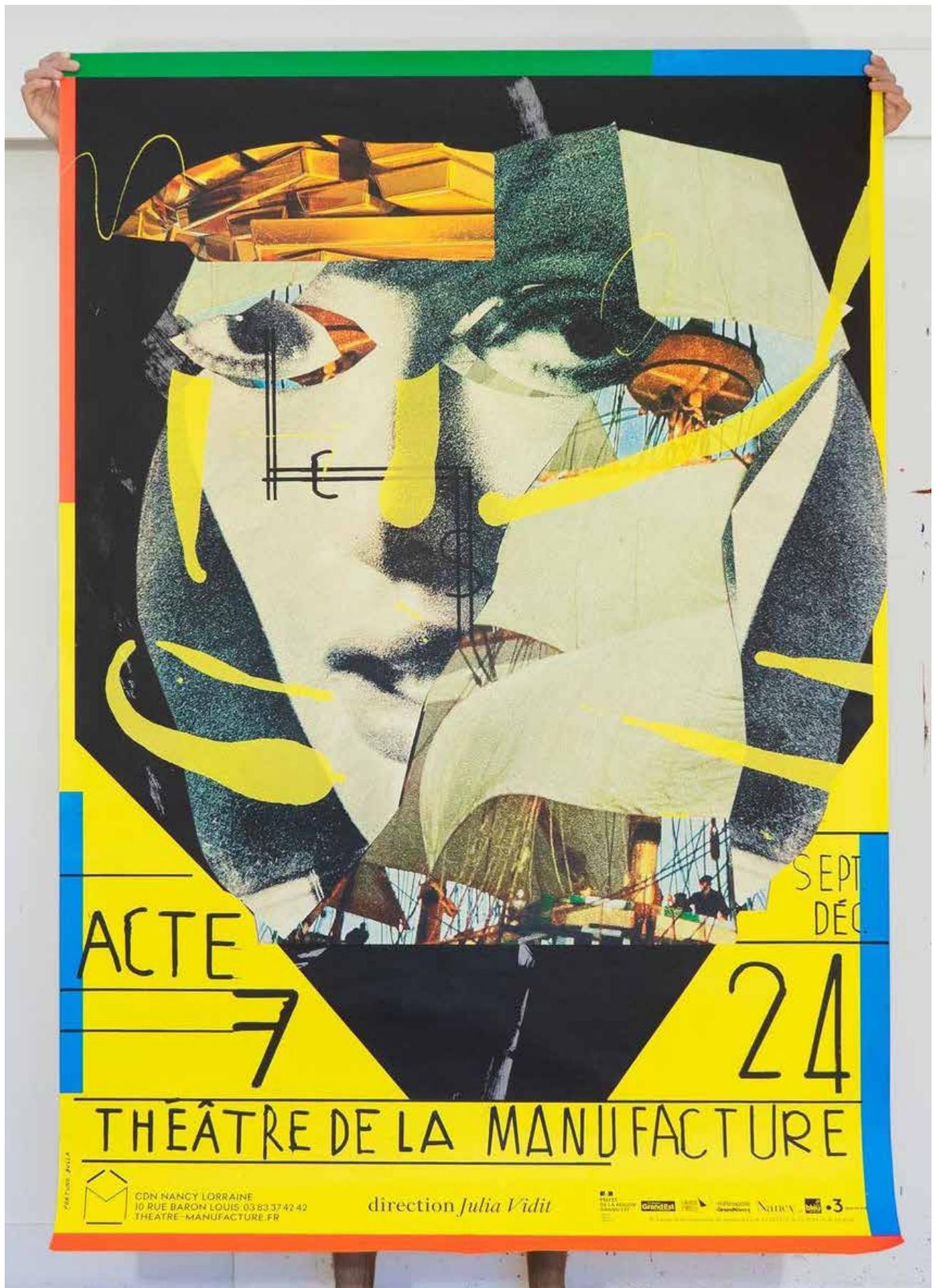
Festival
15

BD
16

Colomiers
17

nov 2024

Kristina Tzekova Festival de bandes-dessinées de Colomiers, 2024.

ACTE

7

SEPT
DÉC

24

THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE

MANUFACTURE

CDN NANCY LORRAINE
10 RUE BARON LOUIS, 03 83 37 42 42
THEATRE-MANUFACTURE.FR

direction *Julia Vidit*

Centre National de la Danse
Grand Est
Nancy 3

Fortuno Busca, Acte 7, Théâtre de la Manufacture, 2024.

Laboratoire graphique

La pratique de laboratoire, ou en laboratoire, fait se confondre l'espace et l'histoire s'y écrivant, les recherches et productions, qui aboutiront de cette rencontre entre un savant fou (entendons par là passionné, et amateur) et ce lieu fictif, exempté en apparence de quelques règles imposées. Ces règles sont concoctées par l'individu laborantin lui-même lui permettant d'accéder ainsi à son propre espace de création, un cadre strict ou moins,⁸⁴ à partir duquel il compose.

« Laboratoire, Faire du laboratoire.

Faire des expériences, des manipulations dans un laboratoire.

1- Local pourvu des installations et des appareils nécessaires à des manipulations et des expériences effectuées dans le cadre de recherches scientifiques, d'analyses médicales ou de matériaux, de tests techniques ou de l'enseignement scientifique et technique.
2 - Lieu où se prépare, s'élabore quelque chose, lieu où on se livre à des recherches, des expériences artistiques ».⁸⁵

Cet espace, créé de toutes pièces, se révèle propice à *l'invention*, où les expérimentations sont *documentées, répétées et transformées*, mêlant l'œuvre finie et le processus en une continuité riche et complexe. Cette méthodologie de laboratoire, où le processus est tout autant l'œuvre que le résultat, pousse le-la graphiste-auteur à créer un univers visuel qui lui est propre, en ajoutant une dimension de recherche et d'engagement personnel à chaque projet. À la manière d'expériences exécutées dans un espace qui serait dédié à la recherche scientifique ou médicale, le processus tient compte des outils et matériaux qu'il nécessite, afin de mener à bien son essai. L'assemblage de ces éléments *ne détermine pas une finalité en soit*, et c'est là que réside l'enjeu du laboratoire: il ne s'assure pas de réponses immédiatement fonctionnelles ou esthétiques.

84. S'engager dans une quête exploratoire implique quelque part de ne pas se contraindre de trop (on verra que dans certains cas la contrainte est motrice de création).

85. Définitions CNRTL.

Par contre, il réserve aux praticiens-nes une grande *marge de progression*, et l'opportunité de *collecter* de nouvelles informations, formes, et procédés. Il me semble que c'est l'une des raisons justifiant le déploiement du dessin que peuvent opérer les graphistes-auteurs, à partir notamment de découvertes. Le dessin offre des usages infinis et peut sans cesse être de nouveau questionné. Paul Cox par exemple consacre beaucoup de temps à cette *méthode curieuse*.⁸⁶ Entretien un *rapport global* au geste et à ses applications, l'œuvre de Paul Cox est prolifique, et ce via les différents supports qu'il peut décider de s'approprier. Peinture, graphisme, illustrations, livres, scénographies... Il façonne l'image selon ses propres contraintes, en tissant une porosité entre les milieux par le geste.

Paul Cox,
Aire de jeux, Studio Fotokino,
Marseille, 2015.

« Si Paul Cox se déclare peu soucieux d'uniformité stylistique, certaines préoccupations sont récurrentes quel que soit le champ d'activité et donnent ainsi une cohérence à cette diversité ».⁸⁷

En générant la tension entre *l'intelligence de la main*⁸⁸ et le cadre qu'il lui est fixé par la commande (ou par lui-même), il s'offre la perspective de résultats divers, issus de combinaisons et de hasard.

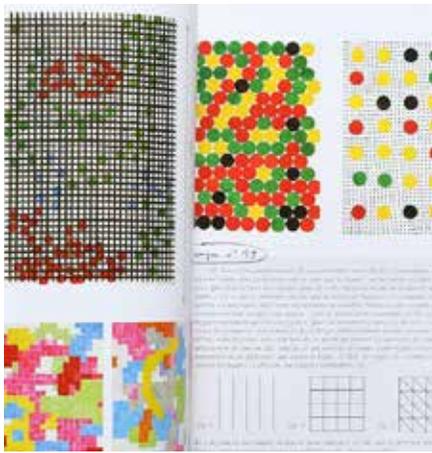
« Je fais beaucoup de choses différentes mais ce qui me passionne, c'est de réussir à les entrecroiser. Toutes ces activités demeurent l'application d'arts visuels, mais elles sont tellement différentes dans leurs mises en forme que cela amène des ouvertures. La peinture est mon activité centrale. C'est pour elle que je pratique toutes les autres, elle est le lieu de la recherche qui irrigue les autres médiums ».⁸⁹

86. Comprendre expérimentale, tâtonnante

87. Cit. Centre Pompidou.

88. Expression emprunté à un article du centre Pompidou pour décrire la méthode de travail de l'artiste : c'est à dire un dessin vibrant, instinctif.

89. Cit. Paul Cox.

Paul Cox
Coxcodex 1, éditions Seuil,
Peintures, dessins, travaux graphiques et livres de 1988 à 2003,
Paru le 02 janv 2004.

Ce fourmillement de formes, couleurs, matières, issues du labo explosent, emplissent même souvent l'espace, espace par ailleurs, dont l'affiche est l'un des accès privilégié. Ces pratiques *entre deux*⁹⁰ communiquent directement entre chacun des formats par lesquels elles existent. Il n'est pas rare de voir apparaître le dialogue entre livre, exposition, affiches, puisque ces éléments sont liés : ils incarnent différentes formes d'une même impulsion créative, trouvant leurs prémices dans le laboratoire. J'aimerais maintenant m'arrêter sur quelques exemples d'expériences prenant pour appui l'image et sa conception.

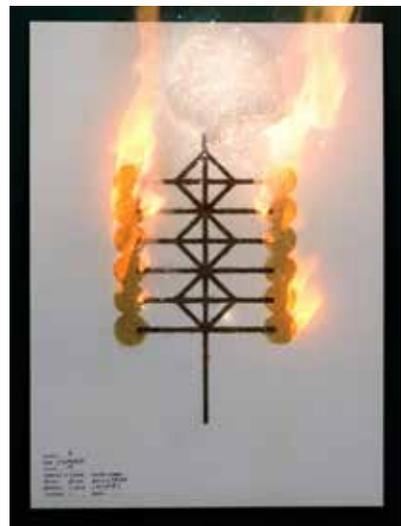
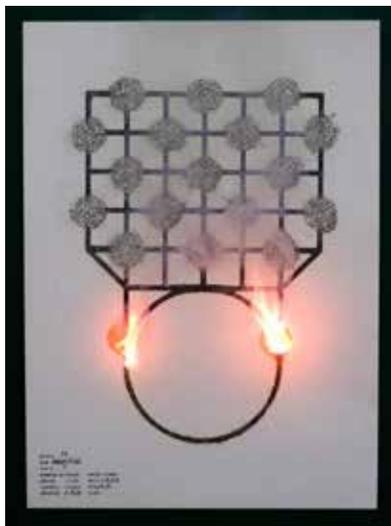
1. Duo Pinaffo-Pluvinage (*Affiches Artifices*).
2. Super Terrain (*Lavis en sérigraphie, avec Lézard Graphique*).
3. Bonnefrite, Geoffroy Pithon (*Graphure et Peintrisme*).

1. Le duo Pinaffo-Pluvinage, composé de Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage, se distingue par une approche du design graphique mêlant innovation technique et exploration artistique. Avec le projet *Affiches artifices*, le duo concrétise leurs recherches matérielles en une série de posters "interactifs". L'expérimentation dans ce projet est menée sur différents fronts. D'abord par les tentatives de réunir un procédé d'impression (la sérigraphie) et un système d'artifices; puis dans le cadre d'une recherche formelle. Un catalogue de formes, composées à partir de ronds et de traits et pensé afin de permettre le bon fonctionnement du circuit de la combustion.

« Si on veut que la chorégraphie finale soit intéressante, il faut penser à ce qui se passe une fois qu'on met le feu aux poudres. Que se passe-t-il quelques secondes après? Comment penser visuellement le chemin de la flamme? Graphisme et chronologie de l'événement sont alors intrinsèquement liés ».⁹¹

90. Placé à la frontière entre arts plastiques et arts appliqués.

91. Cit. Raphaël Pluvinage.

Duo Pinaffo-Pluvinage,
Affiches Artifices,
Papier, Poudres pyrotechniques,
50 x 70 cm, 2021.

Pour ce projet, Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage se sont rendus en 2017 en Chine dans la ville de Liuyang, capitale mondiale de l'industrie des feux d'artifices. Le duo a ainsi pu consulter des catalogues historiques de fabricants d'artifices japonais datant de la fin du XIXe siècle. Les dessins didactiques compris dans les carnets ont retenu leur attention : ces schémas visent à représenter le déroulé visuel, une fois la mise à feu effectuée, de l'artifice vendu. Avec cette *production/performance*, le processus dit de laboratoire ne peut être mieux représenté : il fait l'objet de tests, de réflexions en amont de la mise à feu de l'affiche, et propose par la suite matière à réfléchir de nouvelles formes, compositions, couleurs etc.

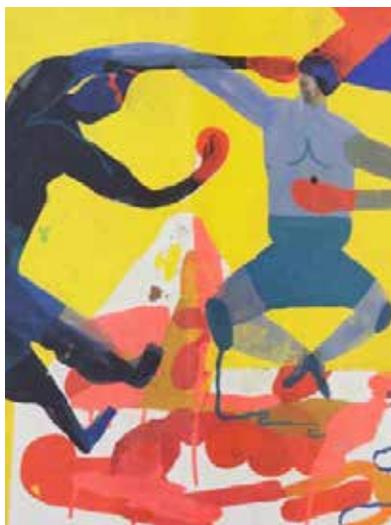

Super Terrain,
Programme Suite,
Résidence chez Lézard Graphique,
Lavis en sérigraphie,
2024.

2. Cette fois le collectif de graphistes intervient directement sur le cadre de sérigraphie. Il y a fort à parier que cette intervention n'est *pas tant hasardeuse*, mais qu'elle a, au contraire, fait l'objet de nombreuses réflexions pré-production. Chacun des visuels obtenus est unique, les ajouts successifs d'encres étant guidés par le geste et l'accident. Le travail à même le cadre s'autorise l'imprévu d'un dégradé chaque fois un peu plus diffus, d'un orange qui empièterait un peu trop sur le jaune à côté, d'une coulure venant interrompre une

ligne continue : il y a assurément une recherche de cette singularité. Les Super Terrain ont poussé cette recherche formelle par la technique d'impression, au cours notamment d'une résidence avec Lézard Graphique. En employant le cadre comme une *toile* sur laquelle vient s'ajouter la peinture, ils laissent libre cours au geste, et à l'inattendu. La matrice du cadre devient le support même des expérimentations, et révèle finalement le résultat de ces dernières.

Bonnefrite, Geoffroy Pithon,
Graphure et Peintrisme 3,
Impression offset fluo, quadri
et risographie, 21 x 30 cm,
Papiers Munken
2020

3. Fortuno Busca esquisse par le projet *Graphure & Peintrisme*⁹² plusieurs des questionnements pouvant guider ma réflexion. Le collectif se situe, et balise un chemin pour les multiples productions faisant appel à l'art, au graphisme et tout ce qui gravite autour. Il devient une créature gribouillée à plusieurs têtes, hydre du joyeusement non conventionnel, qui pratique *artistiquement, comme un graphiste*. Le premier tome de cette série de collaborations, ici initié par Bonnefrite et Geoffroy Pithon fait une restitution visuelle très impactante, de leurs *échanges graphiques*.

« [...]⁹³ Mais aussi le lieu d'une exigence de maîtrise des signes et des techniques, avec ou sans ordinateur, qui n'oublie jamais que le graphiste est un passeur placé au croisement des désirs et contraintes propres à sa pratique. Qui communique pour mettre en commun. Cet atelier est ainsi construit sur un paradoxe fertile, celui qui articule nos langages et sensibilités graphiques pour inventer un équilibre entre folie et rigueur, entre euphorie et clarté, afin de dessiner un chemin sensible pour la parole et une vibration insolite pour les yeux. Et faire de notre métier un art vivant, poétique et joyeux de la communication visuelle ».

92. Graphure et Peintrisme n°1 est le premier volet d'un espace collaboratif qui rassemblera, dans l'espace du livre, des artistes qui situent leur pratique à cheval sur différents champs de l'art, et en particulier dans ceux du graphisme, de la peinture et du dessin.
93. Debut de citation : Fortuno Busca est un espace collaboratif nous réunissant autour d'une certaine idée du design graphique : une pratique explosive, curieuse et généreuse débordant des carcans habituels de la communication. Un territoire peuplé de couleurs, d'idées et de formes singulières, brutes et savantes.

Cabine, transcription

Le champ contemporain de l'image illustrée du fait de sa présence *multidisciplinaire*, fait se confondre plastique et appliqué. En se positionnant à la croisée des chemins, le designer s'octroie la liberté de s'emparer d'outils autres, voire d'outils fabriqués, pour les intégrer à son processus, qui devient alors laboratoire.

Cette dynamique *hybride*, qui *brouille les distinctions* entre le domaine appliqué et l'exploration plastique, trouve un écho particulier dans la démarche de Geoffroy Pithon. Ancien membre du collectif Formes Vives, Geoffroy Pithon tend désormais à une approche plus plastique, malgré qu'elle soit aussi fondamentalement appliquée, héritée de son bagage de graphiste-auteur. Pour lui le milieu du graphisme a été un berceau fertile, canalisant toutes formes de pratiques, tout en constituant un domaine suffisamment peu défini pour rester libre. Il y déploie une pratique décomplexée, rapide, vigoureuse, sur papier, avec des couleurs très aqueuses, saturées de pigments, voguant de l'installation à l'affiche, de l'image en grand à l'image toute petite. Il dit pratiquer un art amateur, innocent, couplé à la discipline plus *professionnelle* qu'est le design graphique. *Le praticien du possible* déploie au fil des commandes, une palette, un kit graphique qu'il n'a de cesse d'éprouver et d'étoffer.

Il intervient en 2021 à *l'Espal du Mans*,⁹⁴ avec une installation immersive, cristallisant recherches formelles, application technique in situ, et projection dans l'espace. Intitulé *Cabine*, elle prend la forme d'une *peinture-paysage*, d'une cabine de papier, dans laquelle se promener à l'échelle 1:1. Dans une vidéo/entretien publiée par *Les Quinconces de l'Espal*, il revient plus en détail sur les procédés, les matériaux, et les techniques qu'il emploie, au fur et à mesure de la construction de ses projets.

«J'ai été formé en design graphique et je suis venu à la peinture par le design graphique, c'est à dire que j'ai d'abord travaillé l'image et travaillé les arts graphiques par les logiciels notamment Photoshop, tous les logiciels qui sont utilisés pour graphisme et leur particularités de de gérer du casque de gérer de la forme, de la couleur d'intervenir très spontanément et intuitivement dessus, mais ensuite amené à interpréter cela dans le chant du physique et de la matière. Mais je n'ai pas de formation de peintre.»

«J'ai fait des Arts déco, j'ai une formation de graphiste et la peinture est venue après dans le cadre de projets ou j'ai pu intervenir sur des affiches faites à la main⁹⁵. De fait, ma pratique évolue en permanence entre art et design et de la même manière, la création picturale est en toujours à la frontière entre numérique et manuscrit, entre peinture digitale et peinture manuelle. C'est la frontière entre ces deux mondes qui l'intéresse justement "Ce qui me touche le plus, ce qui résonne le plus en moi, c'est des artistes qui vont être en permanence à la frontière des disciplines, que je considère en fait comme des aventuriers».⁹⁶

Pithon se dit inspiré par des figures ayant réussi à se prêter aussi bien au jeu de leur travail artistique, et dans le même temps à celui de la commande. En libérant une même énergie, au travers de divers champs artistiques *les faiseurs-ses de mondes* intègrent maîtrise d'une palette d'outils et improvisation.

Geoffroy Pithon,
Cabine, Installation immersive,
Quinconces de l'Espal,
Le Mans, 2021.

«L'improvisation, c'est être en capacité de maîtriser suffisamment son outil pour en dégager une immense liberté. Ce qui m'intéresse dans les arts graphiques et dans la peinture, c'est développer une boîte à outils personnelle et singulière, que je vais pouvoir activer et jouer au fur et à mesure, en regard de certains contextes, de certains projets. J'ai essayé vraiment de pousser cette recherche de la forme fragile, de la forme tendue de la forme très brute, et en même temps qui va en permanence essayer de se raffiner, au contact de la couleur, au contact de la composition. Effectivement en construisant cette boîte à outils, ce kit graphique, on pourrait y déceler un nuancer particulier, une manière de faire intervenir la forme, la ligne».

94. Scène nationale du Mans.

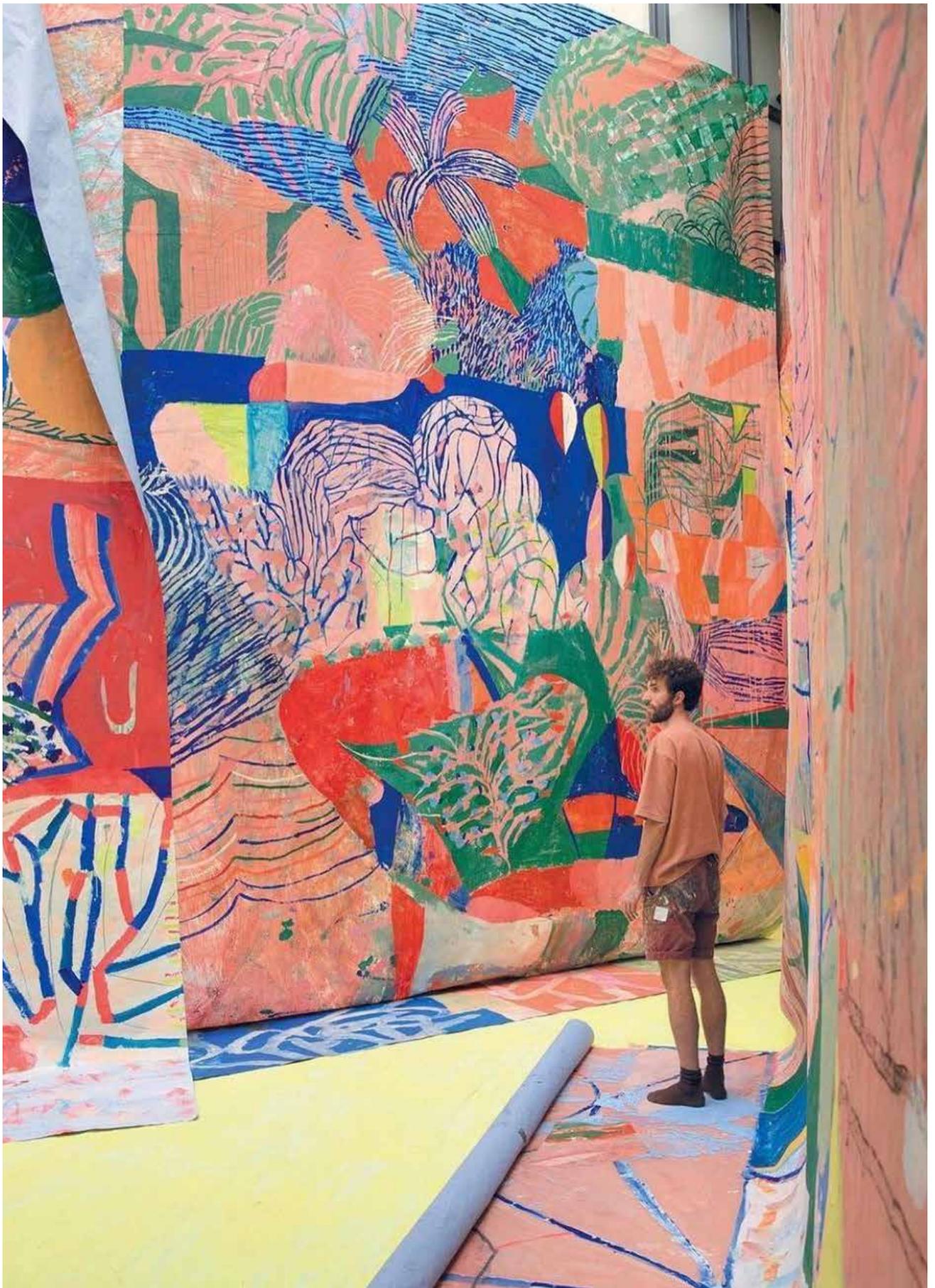
95. L'affiche démontre une fois de plus sa capacité à ouvrir une porte, à projeter l'image dans l'espace : elle n'est que la première étape d'un geste dessiné qui vient ensuite déborder hors du format.

96. Il cite des personnages comme Matisse qui se sont essayés entre autres au décors de théâtre, à la céramique.

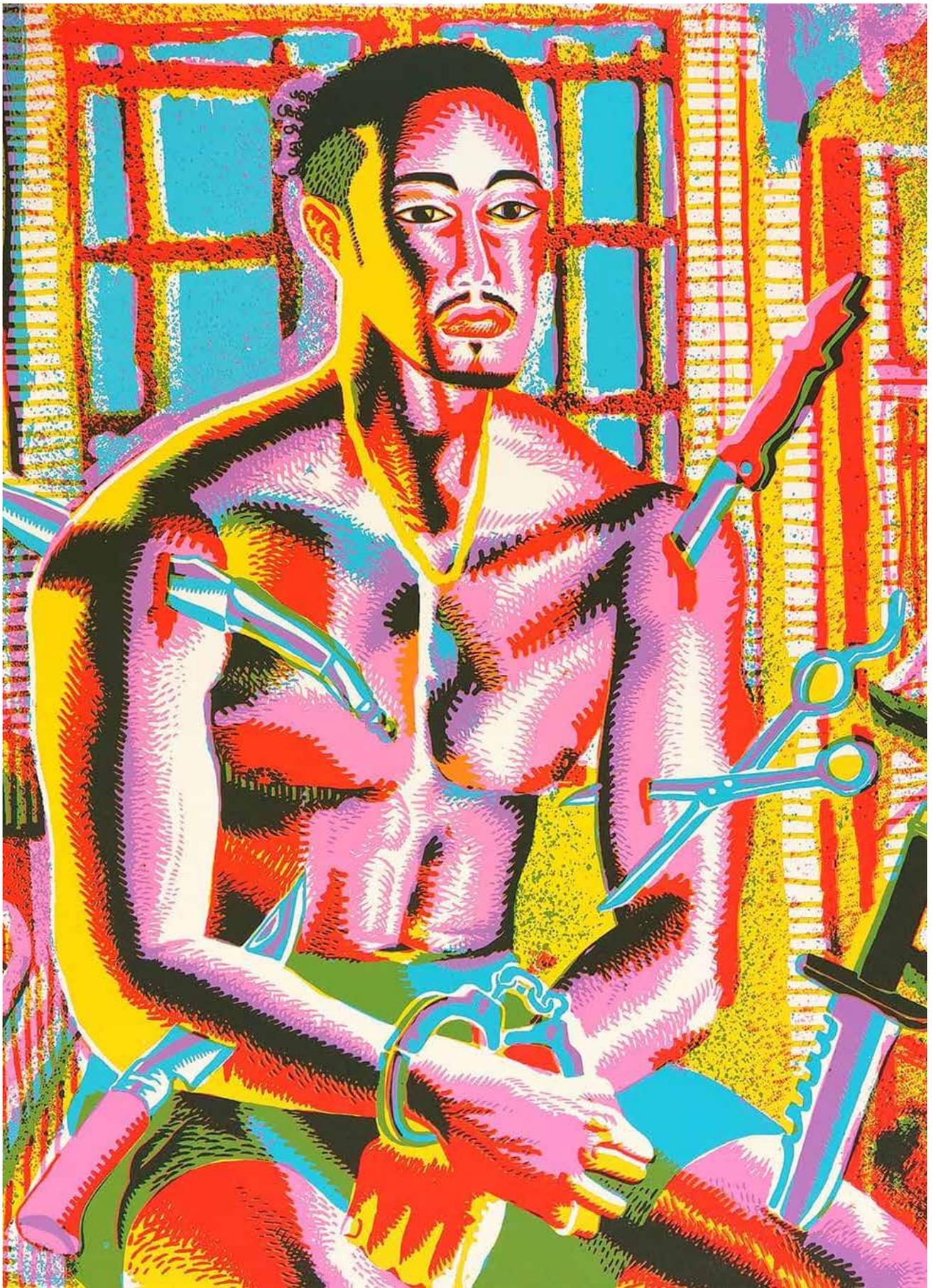
La construction en collectif est un principe que Geoffroy Pithon intègre régulièrement dans le déroulement de ses projets. Fort de son expérience passée au sein du collectif de graphistes Formes Vives (avec qui il a pu expérimenter, à l'intérieur même du domaine du design graphique), Pithon se nourrit de l'ébullition permise par le faire en groupe. Il évoque aussi les collaborations qui l'anime aujourd'hui, à savoir celles menées avec Bonnefrite et Vincent Tuset-Anres (toujours dans cet entre-deux plastique/graphique, peinture/calque, comme c'est le cas sur *Graphure et Peintrisme*). Dans un épisode de *Graphic Matter* qui lui est consacré, il exprime aussi la nécessité pour lui, d'un contexte de commande par le biais duquel activer son *laboratoire*. Son processus permet d'amener ses gammes personnelles au contact d'une recherche, d'un dialogue qui va les faire *avancer, rejouer*. On retrouve donc aussi dans son approche matérielle différents outils et supports récurrents (notamment le dos bleu, papier grandement apprécié).

« Le papier dos bleu, on pourrait dire que c'est un des supports privilégiés du graphiste, dans le sens où c'est le papier affiche, c'est le papier qui sert à maroufler les affiches dans l'espace public, qui est produit en une énorme quantité et qui a l'avantage d'être à la fois économique mais avec des particularités physiques très intéressantes. C'est un papier couché qui se ré-aplatie directement au contact de l'eau, qui peut se déchirer facilement, mais qui a quand même une très bonne résistance. Il est à la fois suffisamment fin pour pouvoir se comporter comme du tissu, c'est-à-dire pouvoir draper des choses, emballer des choses, épouser des formes. Il peut y avoir des tombés qui peuvent se rapprocher du textile, et pour le coup qui m'intéresse beaucoup. Il peut dans ce rapport à la monumentalité, évoquer le tissu tout en permettant un travail du geste et de la peinture sur une matière dure. Comme je le travaille, le papier reste un matériau dur, résistant, sec qui n'a rien à voir avec le tissu. Le dos bleu est extrêmement lisse, et offre donc un plaisir à le travailler, de l'encre à la pâte épaisse, vraiment dans le geste. On peut même dire que c'est assez jouissif de se glisser sur le papier avec tout un tas d'objets de l'éponge au pinceau, énorme ou petit. Je compare souvent mes lés de peinture à des piscines, c'est-à-dire un terrain de jeu où l'on parcourt, ou l'on chemine dessus ».

« Dans mon langage graphique qui est très plat, il n'y a aucune perspective, il n'y a aucun glacis, aucun clair-obscur, il n'y a pas du tout de relief: la mise en espace me permet aussi de créer ce relief, de mettre en perspective des formes graphiques très plates. Les mettre en partage c'est aussi de les installer à l'échelle d'un lieu, in situ, au sol, au plafond, dans des angles, se sentir immergé par la peinture. Ce que j'essaie de montrer aussi, au-delà de la fabrication d'un décor, c'est presque aussi d'être immergé dans un atelier, un lieu qui n'est jamais fini, qui n'est jamais défini, comme si on sentait encore le travail, qu'il pouvait y avoir une intervention ».

Geoffroy Pithon, Cabine, Installation immersive, Quinconces de L'Espal, Le Mans, 2021.

Pol-Edouard, Narok prison, 70x100cm, 2021.

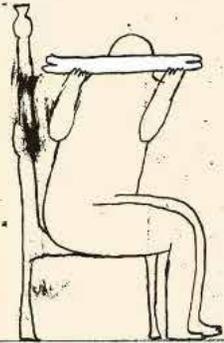
DEUX
ZÉRO
VINGT

XX

MMII - MMXXII

KYTHIBONG

13 14 15 16
OCTOBRE
2022

JEUDI 13

DUCHESSE 20H PRIX LIBRE
THE HEALTHY BOY
BINIDU

VENDREDI 14

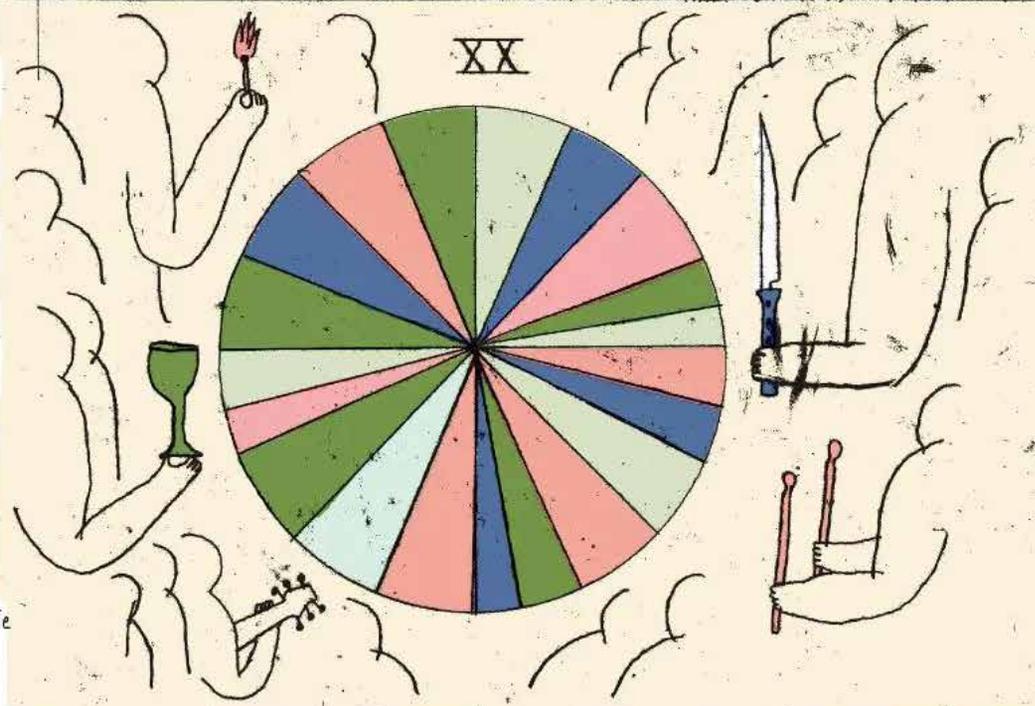
LIEU UNIQUE 21H GARTIS
PELTERINI
PNEU
DMRA (DJ SET)
MARTEL (CONSEIL MONTAGNE ALPES)

SAMEDI 15

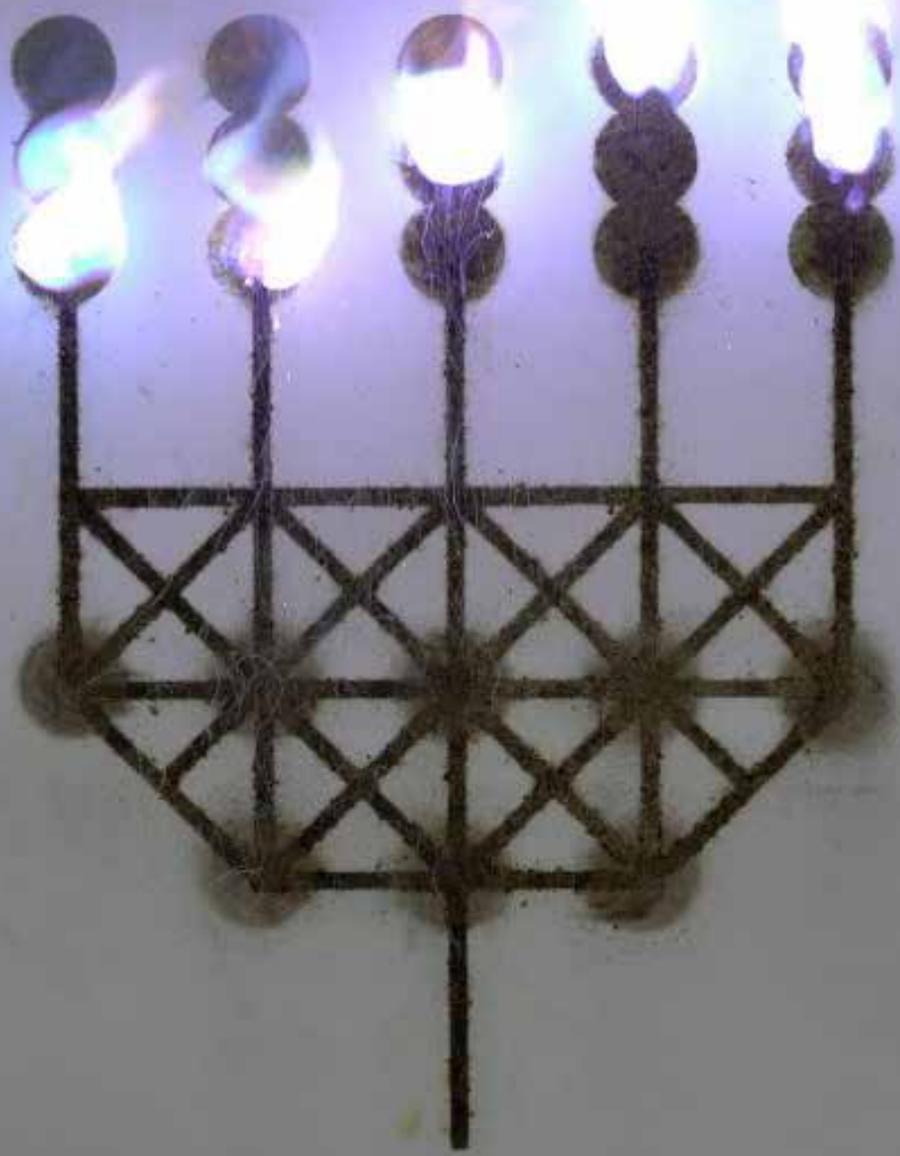
OL N 14H30 PRIX LIBRE
10 MOTIC
UNITED COLOR OF METAL BLACK
ANNONICA 20H30 10e
TACHYCARDIE
YEUX BOULES VANILLE
CHOCOLAT BILLY

DIMANCHE 16

LUNE FROIDE 19H30 5e
WILL GUTHRIE
F.U.T.U.R.D.S.C.O.P.E
VOILÀ

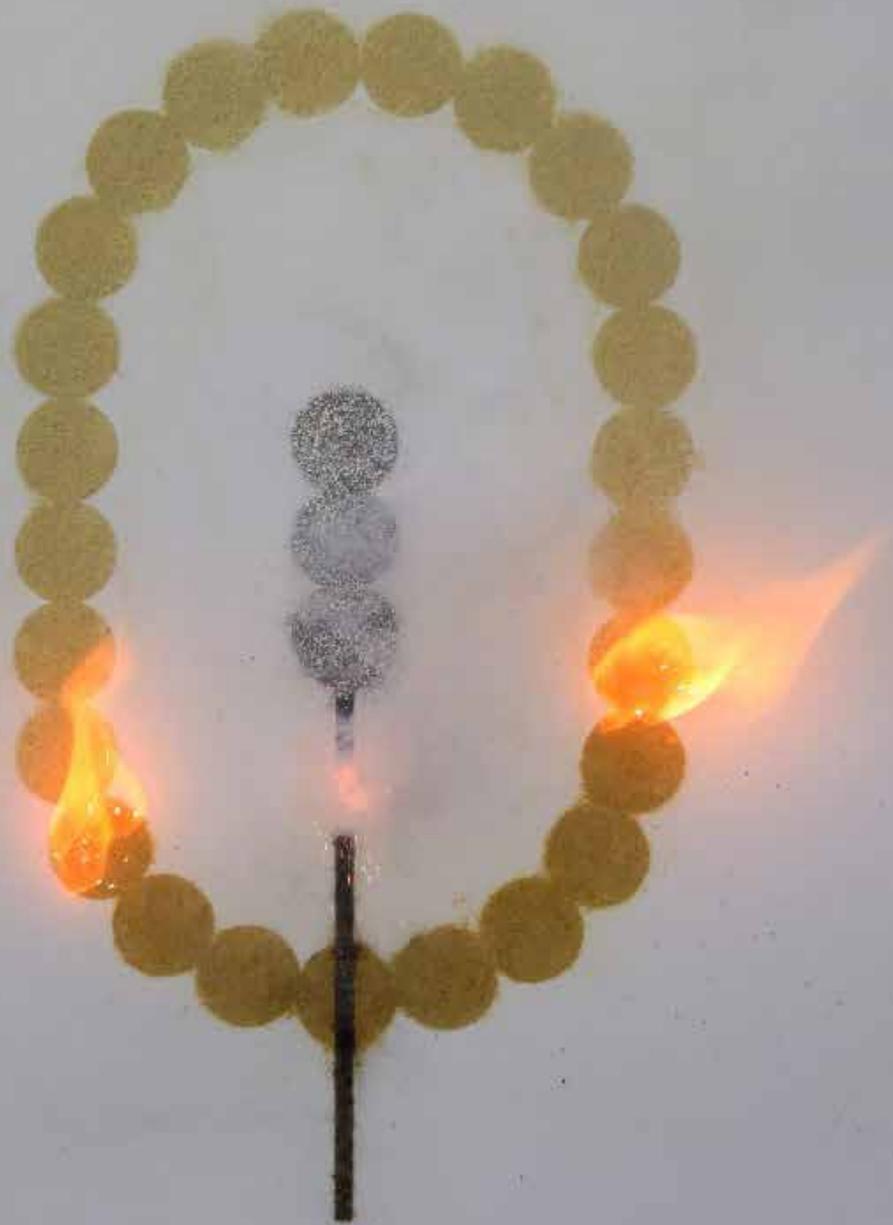

Palefroi, Affiche pour Kythibong Records, Sérigraphie 6 couleurs, 35 x 45cm, 2022.

MODÈLE 11
NOM VAISSEAU
TEXT N° 1
COMPOSÉ DE POUDRE : PAPIER FLAMME
NOIR 1/2 FLASH BRULÉ LE 17/08
OUCENTIL DU BLEU A 2-021/10
OR POUCE O DURÉE :

Duo Pinaffo-Pluvinage, Affiches Artifices, Papier, Poudres pyrotechniques, 50 x 70 cm, 2021.

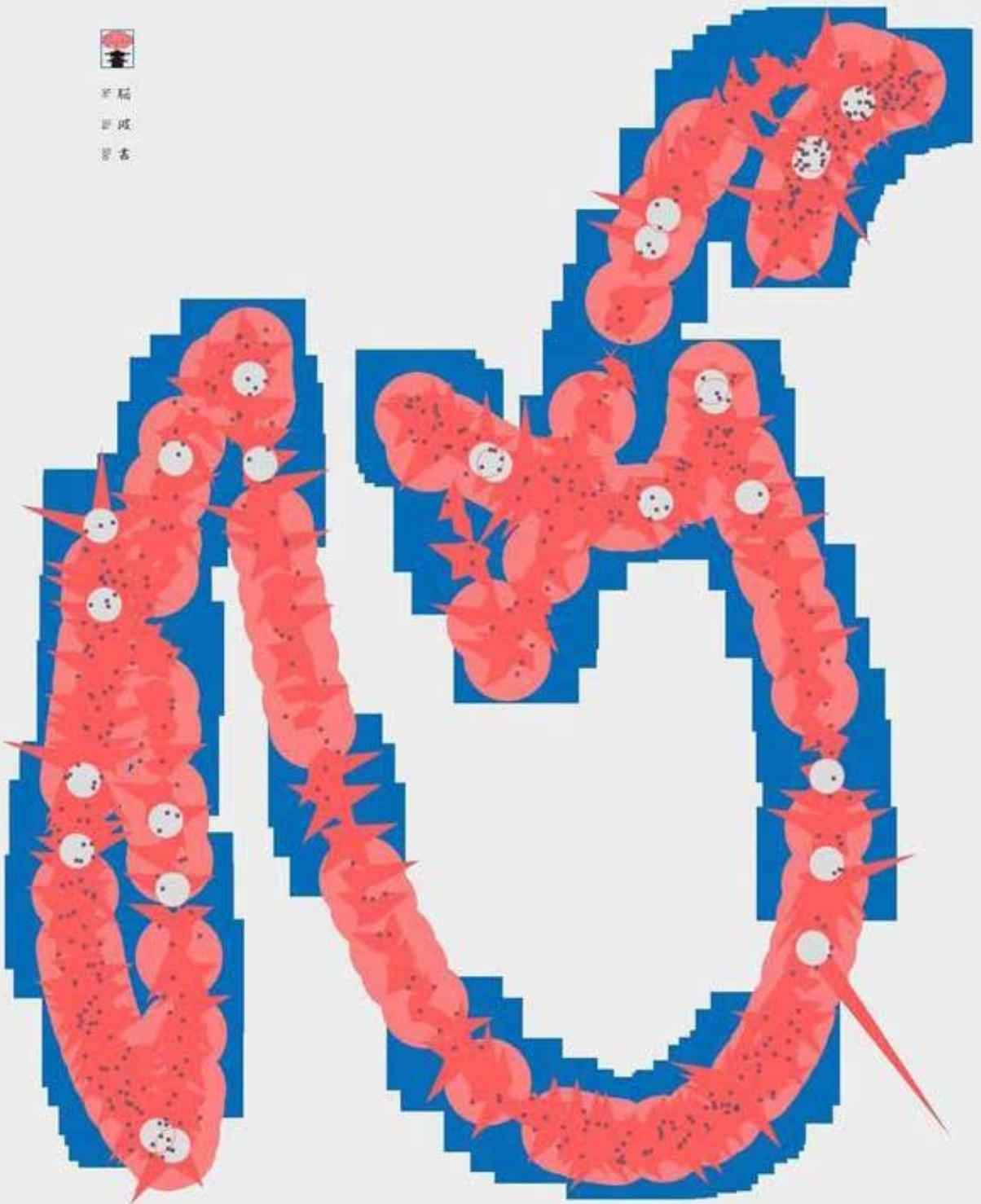

MODÈLE 8
NOM CÉSAR
TEST N° 1
COMPOSÉ DE POUDRE : PAPIER FLAMME
 NOIR FLASH BRULÉ LE 12/08
 SCINTIL BLEU ALOUPIAC
 ROUGE DURÉE :

Duo Pinaffo-Pluvinage, Affiches Artifices, Papier, Poudres pyrotechniques, 50 x 70 cm, 2021.

脳波
図鑑
巻首

Sakamoto Shunta, No Ha Sho, Drawing with brain waves, 2024.

CIE LES MALADROITS

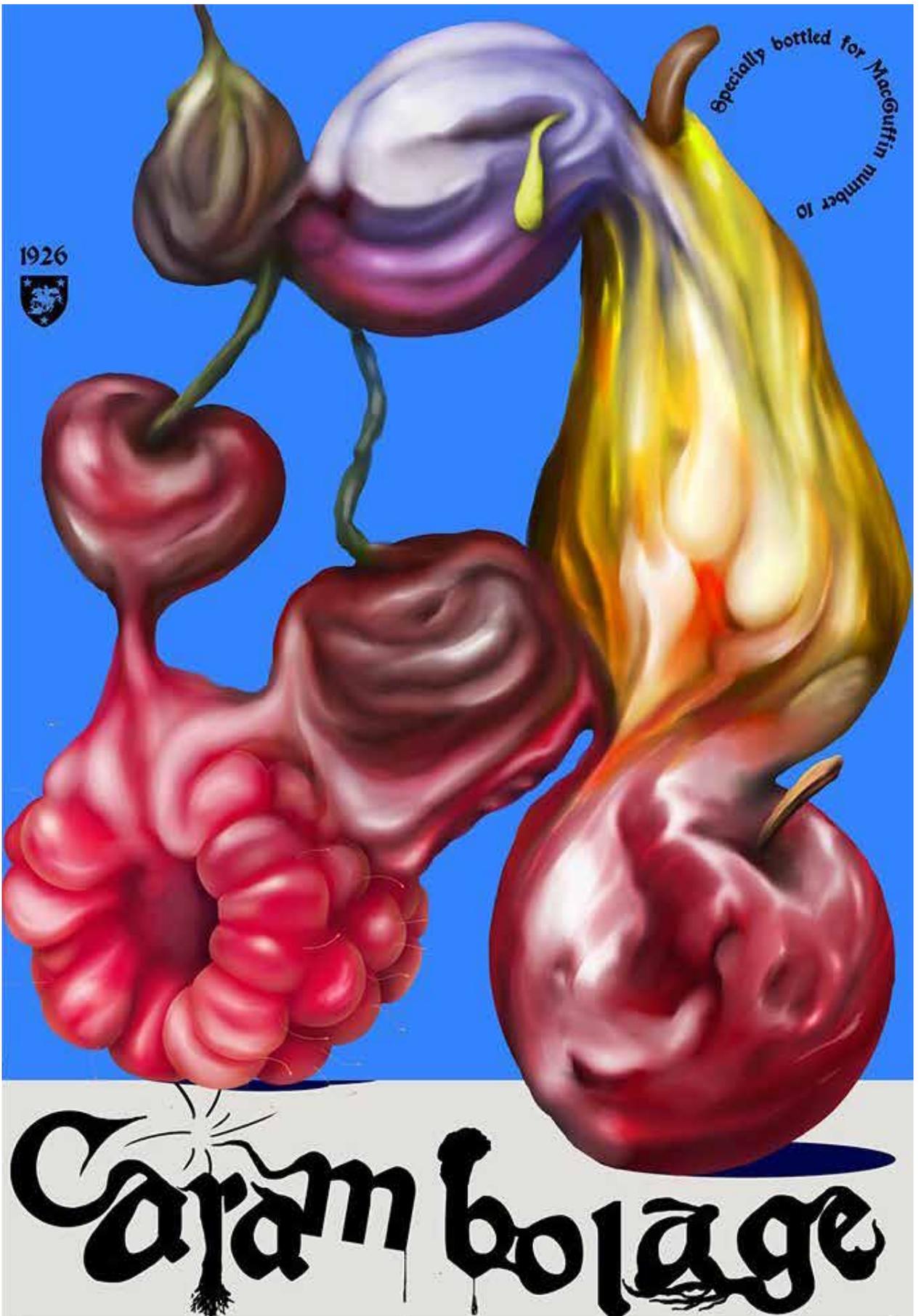
L'ÉMANCIPATION EST UN FRAGILE
BRICOLAGE DE TOUS LES JOURS
IL VAUT MIEUX DES INTUITIONS
QUE DES PRESCRIPTIONS. DE
L'ADRESSE DANS LA MALADRESSE,
À MOINS QUE CE NE SOIT L'INVERSE

ON NE FAIT PAS D'OMELETTES, ON
VEUT CASSER LES CODES.
J'OUË, REJOUË, REGARDE LES
AUTRES JOUER, A APPREND UN
AUTRE JEU, COMMENCE NE
FINIT PAS.

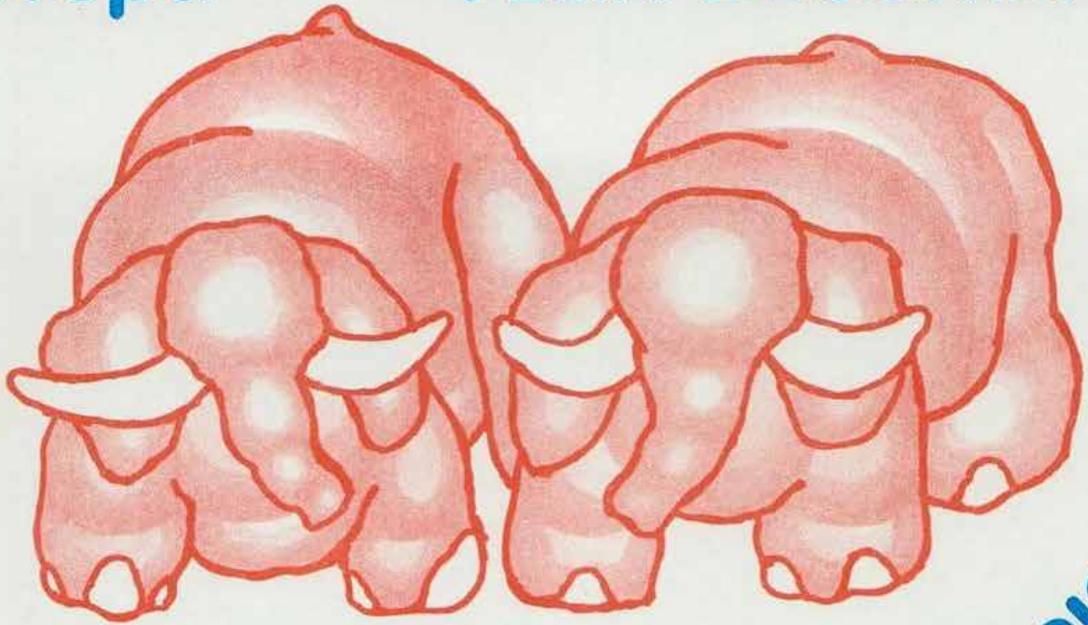
Macula Nigra, Zoom, Poster offset cyan, rose fluo, jaune, noir, 60 x 90 cm, 2024.

Robuche (Lou Buche), Carambolage, 2021.

europa

FELIX DECOMBAT

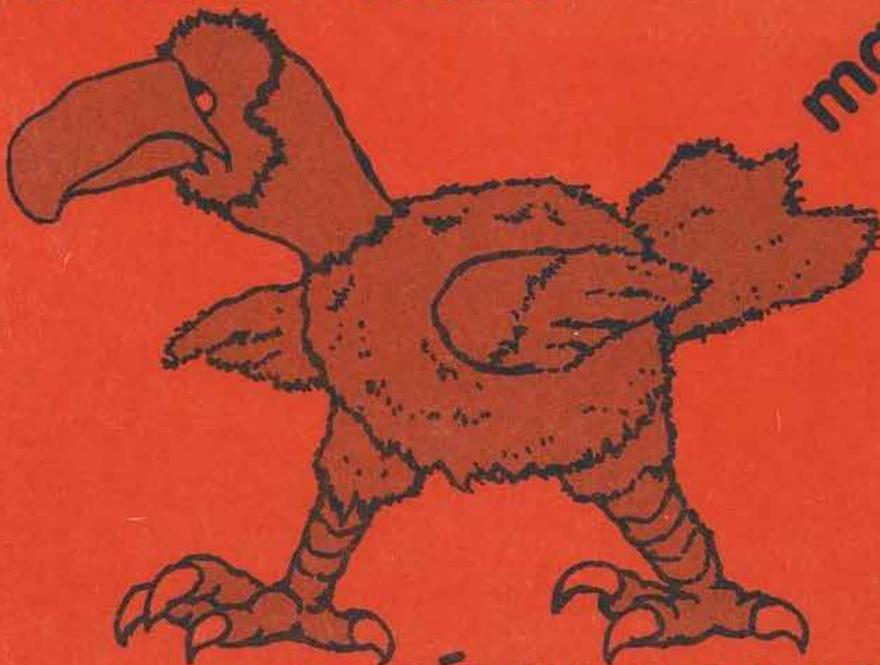

librairie sans-titre
01-02-2024 18h

PARIS

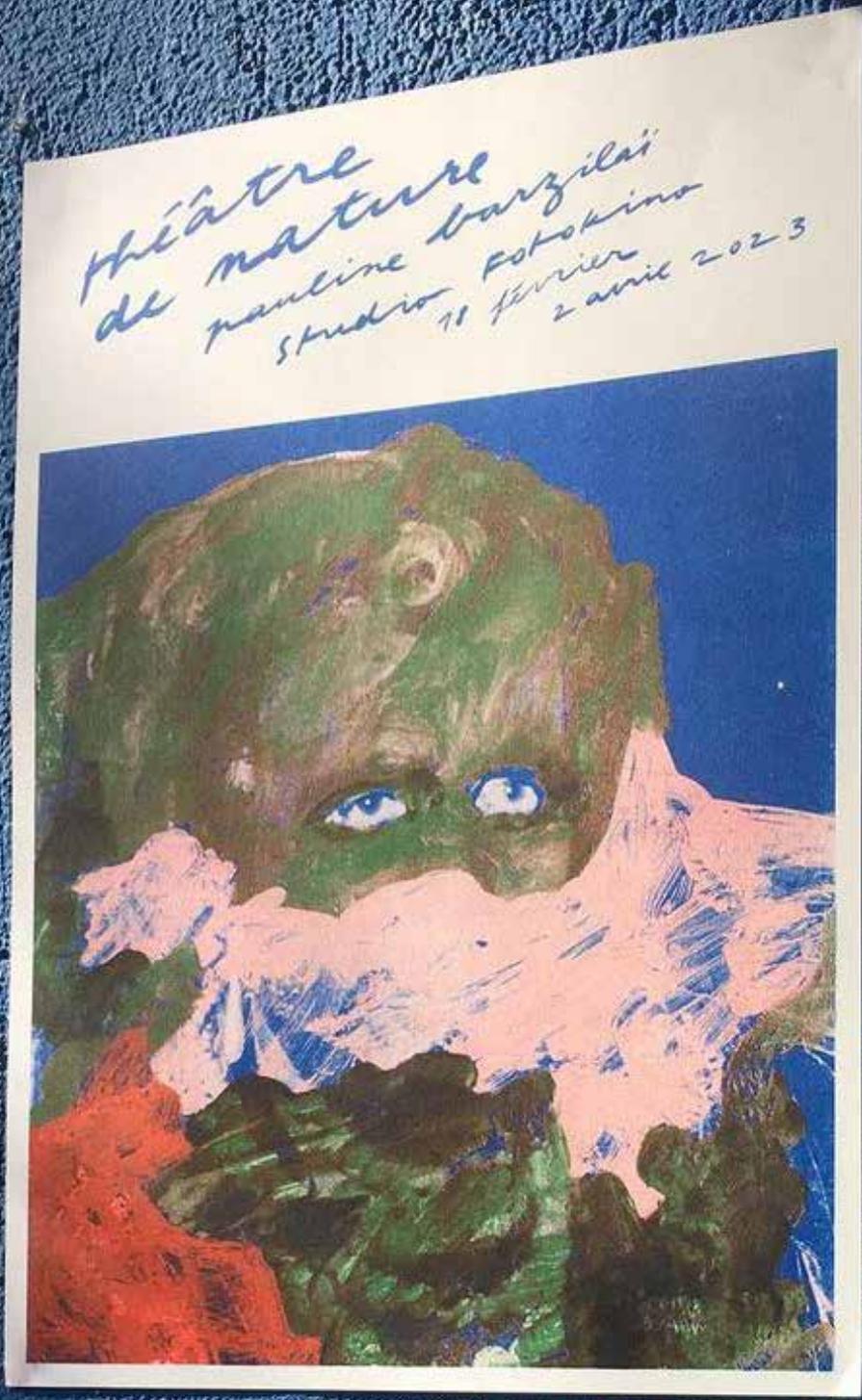
fotokino
08-02-2024 18:30

marseille

europa

FÉLIX DECOMBAT

Pauline Barzilaï, Exposition Théâtre de nature Studio Fotokino, 2023.

COUP #21 DE
CHAUFFE

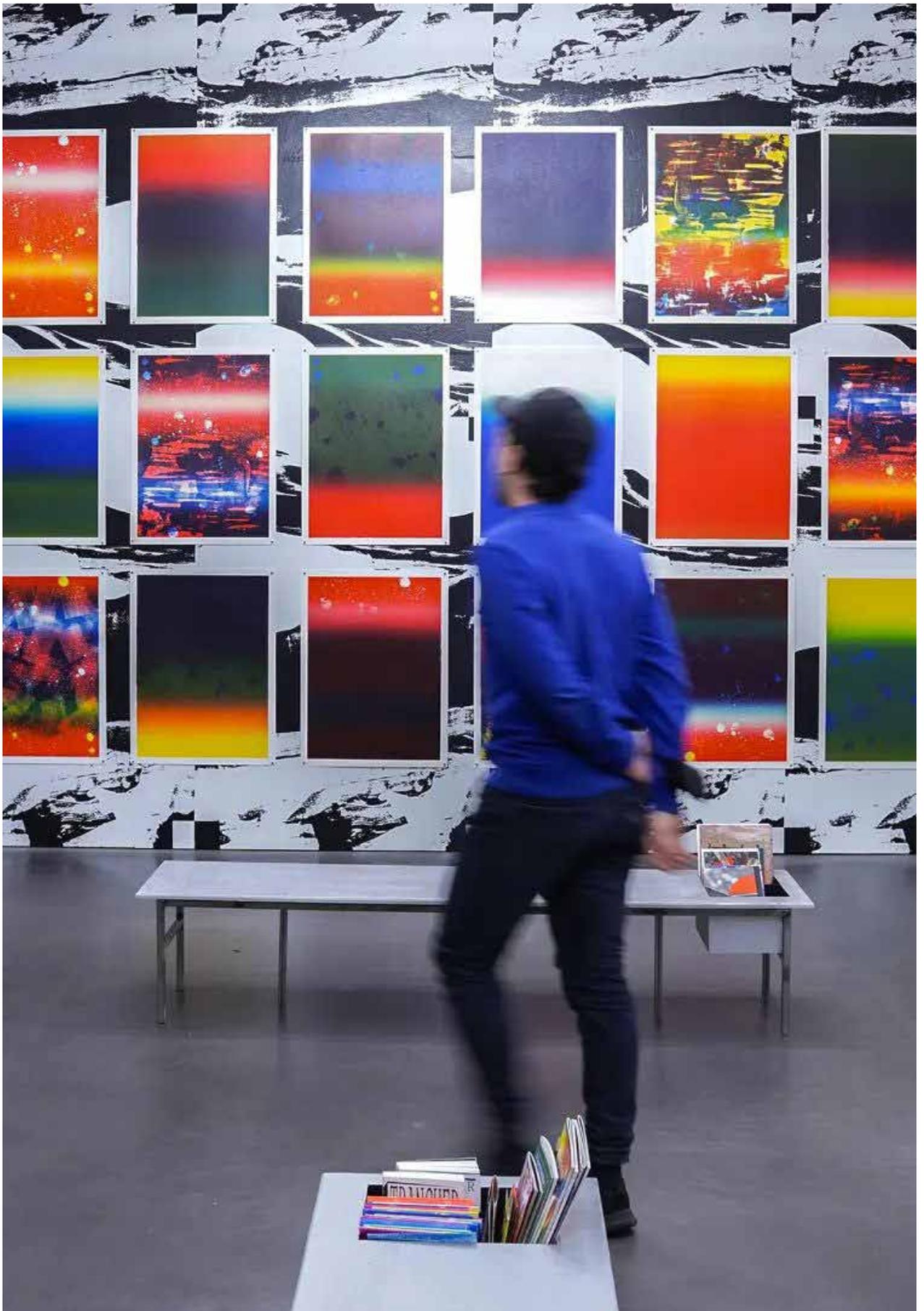
2 AU 10 SEPTEMBRE 2022 | COGNAC
FESTIVAL DES ARTS DANS LA RUE

L'AVANT-SCÈNE COGNAC
AVANTSCENE.COM

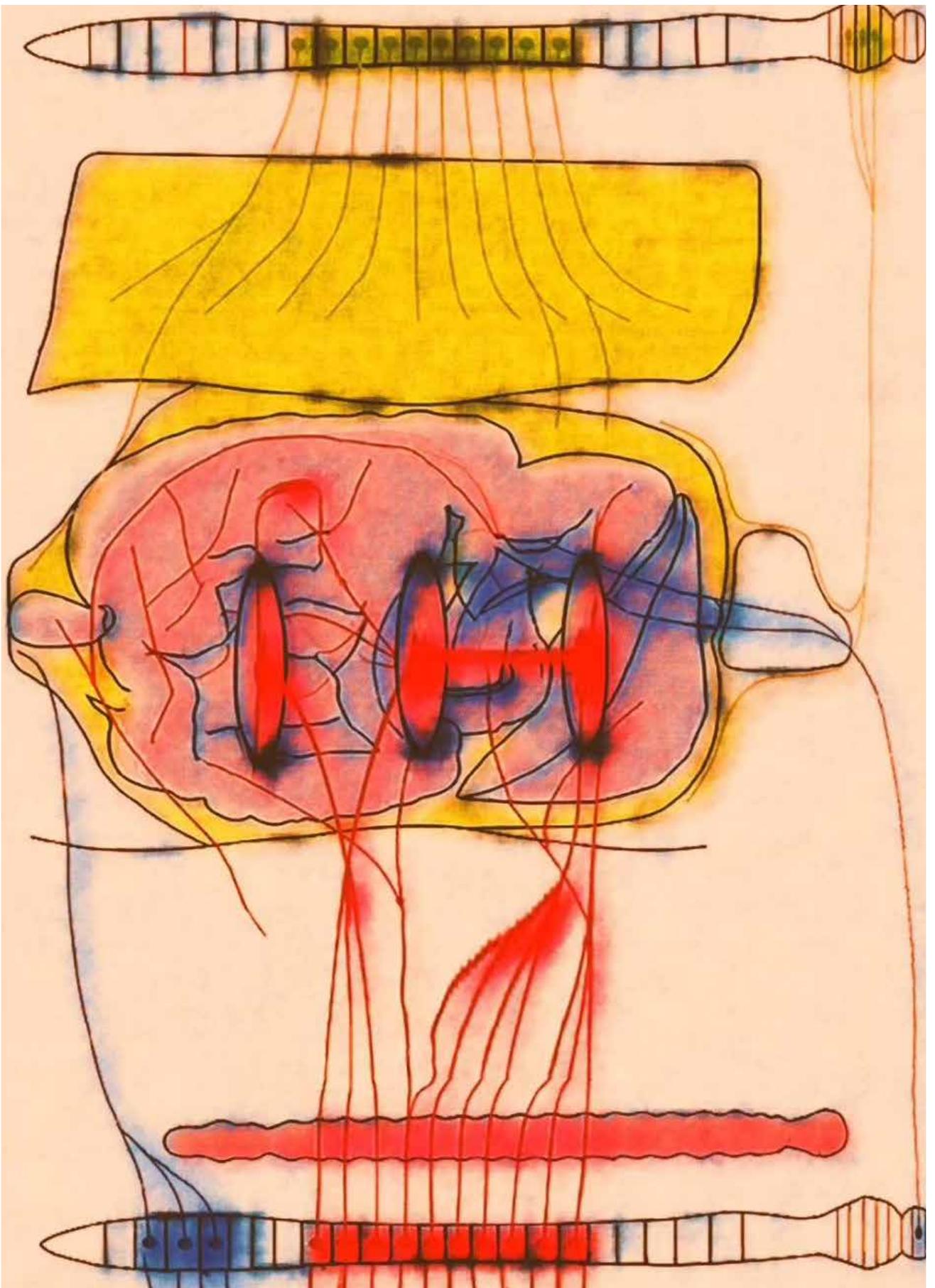
AeroClubStudio, Festival Coup de Chauffe, L'avant-scène, Cognac, 2022.

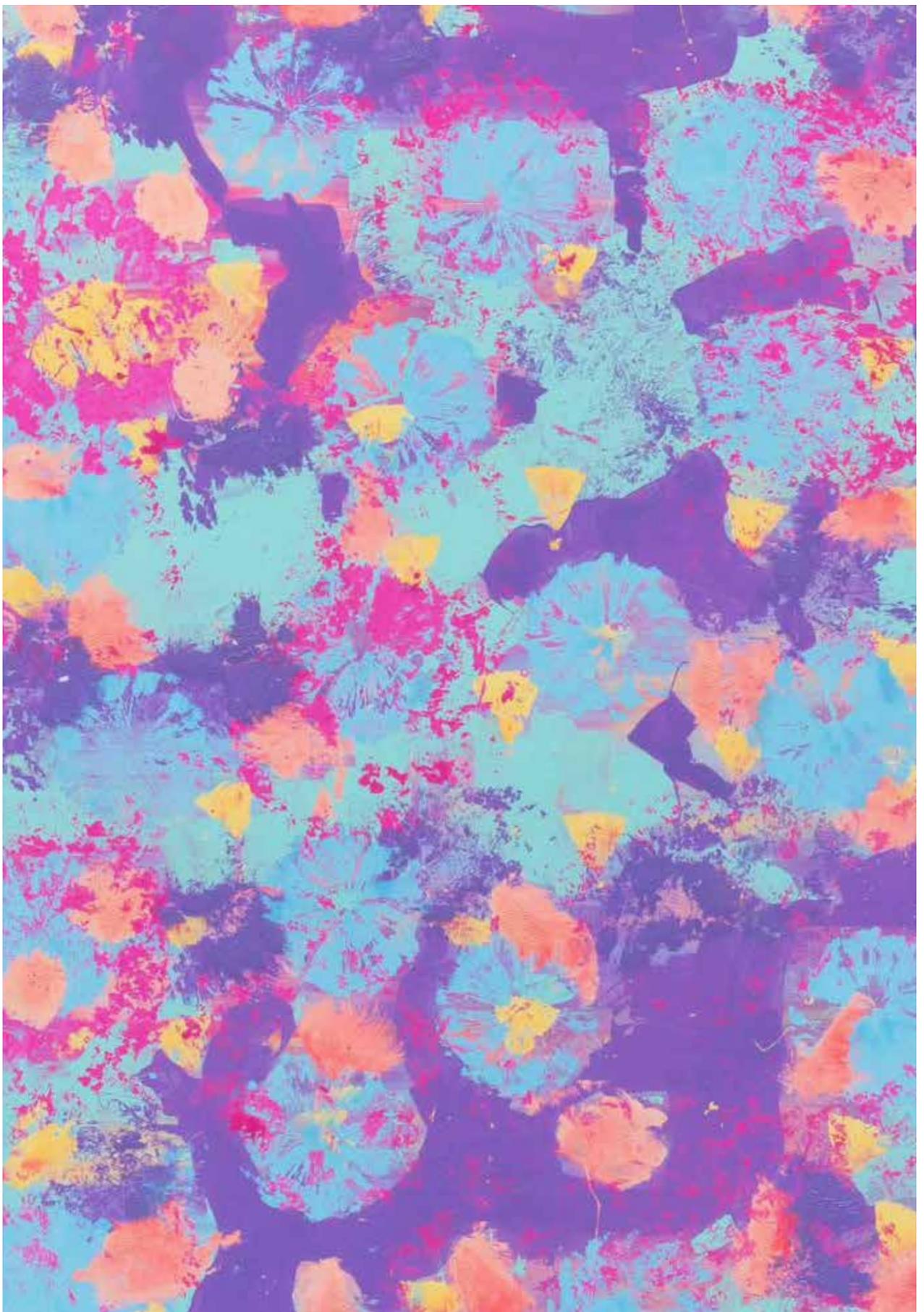
Bonnefrite, L'asymétrie des baratins, Impression Léopard Graphique, 2023.

Super Terrain, Noir Néon, Exposition au Bel Ordinaire, Pau, 2021-2022.

Julien Gobled, 2024.

Super Terrain, Résidence chez Léopard Graphique, Lavis en sérigraphie, 2024.

Conclusion

Un lieu qui n'est jamais fini, un espace propice à tant de nouvelles perspectives. L'étude de l'affiche dessinée comme objet graphique singulier, mais aussi comme vecteur de pratiques spécifiques, répond à une double ambition : celle d'interroger les spécificités du dessin en tant qu'outil alternatif et émancipateur, tout en valorisant la sensibilité et la richesse du processus de création. Elle témoigne d'une formidable richesse formelle et d'une aptitude à capter des enjeux sociaux, culturels et esthétiques.

Avec *Embuscade*, j'ai souhaité ouvrir des pistes de réflexion sur la place du dessin dans la création contemporaine et sur sa capacité à marquer durablement nos imaginaires collectifs. Cette « *trappe visuelle* » que constituent les affiches illustrées pourrait bien, à l'heure de l'image instantanée et éphémère, être une d'invitation à ralentir, à regarder, à réfléchir autrement, à reprendre goût à la rencontre accidentelle, et sensible. Plus que jamais, elle se présente comme la porte ouverte sur les mondes à *construire, à découvrir, que chacun désormais est libre de franchir.*

Bibliographie

C

- Catalogue - 20e Festival International de l'affiche et du graphisme de Chaumont, éditions Pyramyd, 2009.
- Catalogue - 23e Festival International de l'affiche et du graphisme de Chaumont, éditions Pyramyd, 2012.
- Catalogue - 30e Festival International de l'affiche et du graphisme de Chaumont, Le Signe éditions, 2023.

G

- Geoffroy Pithon, Vincent Tuset-Anrès, « Coloramade », éditions FP&CF, 2024.

H

- Haute école des arts du Rhin, « Actes du colloque : De traits et d'esprit », mars 2013.

M

- Mathias Schweizer, « Interview croisée avec Mathias Schweizer ». Revue Collection, n°1, 2012, p.83-88.

N

- Nicholas-Henri Zmelty, Le Signe, « L'affiche Illustrée à la belle époque », Le Signe éditions, octobre 2017.

P

- Paul Cox, « Paul Cox ». Paul Cox, éditions MeMo, 2012, p.83-88.
- Pierre-Damien Huyghes, « L'outil et la méthode », Revue Back Office n°1, février 2017, p.66-71.
- Pierre-Damien Huyghes, « Faire franchir un pas à une technique », Revue Back Office n°1, février 2017, p.76-84.

Sitographie

A

- Alain le Quernec, « L'âge d'or de l'affiche polonaise ». Lesaffiches.com, consulté le 22/10/2024. https://lesaffiches.com/indexphpfr/?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4
- Atelier Klima, « Geoffroy Pithon, Une pratique de terrain ». Atelier Klima, 23 oct. 2020, consulté le 19/10/2024. <https://www.klima.org/portrait/geoffroy-pithon/>

C

- Centre Pompidou, « Paul Cox, l'intelligence de la main ». Centre Pompidou, 17 juin 2021 - Modif. le 07 févr. 2024, consulté le 04/11/2024. <https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/paul-cox-lintelligence-de-la-main>

D

- DesignBoom, « Entretien avec le graphiste Bráulio Amado ». Site internet, consulté le 07/10/2024. <https://www.designboom.com/design-interview-braulio-amado-03-11-2015/>
- Diane Boivin « Diane Boivin ». Site internet, consulté le 09/10/2024. <https://dianeboivinatelier.com/>
- Diane Boivin, « la figure de style du puzzle me plaît,[...] ». Graphic Matter Podcast Ep.44, 17 oct. 2024, consulté le 08/10/2024. <https://podcast.ausha.co/graphic-matter/ep-44-diane-boivin>

F

- Félicité Landrison, « Brigade _ cynophile ». Site internet, consulté le 18/10/2024. <https://felicite.land/>
- Félicité Landrison, « Conférence Félicité Landrison ». Youtube, Ensba Lyon, 10 févr. 2021, consultée le 18/10/2024. <https://www.youtube.com/watch?v=QodkkHTBXo8&list=PLQoVGdTYK6W1xRr6BjPE7y9CXaZDWZpL>
- Formes vives, Blog de Formes Vives, consulté le 19/10/2024. <https://formes-vives.org/le-blog/indexphp?post/2016/05/16/869-merano>
- Fortuno Busca, « A propos ». Fortuno Busca, consulté le 19/10/2024. <https://fortunobusca.xyz/L-equipe>

G

- Geoffroy Pithon, « Je me fabrique des paysages pour mon œil, [...] ». Graphic Matter Podcast Ep.45, 1 oct. 2024, consulté le 04/10/2024. <https://open.spotify.com/episode/34xwZCBS6J8CYoslctodAw>
- Geoffroy Pithon, « Cabine ». Vimeo, Les Quinconces de l'Espal, 21 sept. 2021, consulté le 04/12/2024. <https://vimeo.com/613663724>
- Grapus, « Grapus clés de lecture ». Youtube, WEBTV Livradois Forez, archives, 14 juil. 2017, consulté le 09/10/2024 https://www.youtube.com/watch?v=ToAUkxN_kF8

I

- Index Graphik, « Mathias Schweizer, La terre vue de la cave ». Index Grafik, 12 mars 2021, consulté le 09/11/2024 <http://indexgrafik.fr/mathias-schweizer-la-terre-vue-de-la-cave/>
- Index Graphik, « Michel Quarez ». Index Grafik, 30 nov. 2020, consulté le 25/10/2024. <http://indexgrafik.fr/michel-quarez/>
- Index Graphik, « Paul Cox ». Index Graphic, 25 janv. 2016, consulté le 04/11/2024. <http://indexgrafik.fr/paul-cox/>
- Index Graphik, « Eloge de la paresse - Paul Cox ». Index Graphic, 6 avr. 2016, consulté le 04/11/2024. <http://indexgrafik.fr/eloge-de-la-paresse-paul-cox/>
- Index Graphik, « Graphisme japonais et modernité ». Index Graphic, 23 sept. 2022, consulté le 01/11/2024. <http://indexgrafik.fr/graphisme-japonais-et-modernite/>
- It's Nice That, « From rotten, gooey posters for imaginary drinks to organic type: slide into the posters of Robuche ». It'sNiceThat, 30 mai 2022, consultée le 02/11/2024. <https://www.itnicethat.com/articles/robuche-graphic-design-300522>
- It's Nice That, « Should creatives be more dada? ». It'sNiceThat, 16 août 2021, consultée le 02/11/2024. <https://www.itnicethat.com/articles/robuche-graphic-design-300522>
- It's Nice That, « Design can be a powerful tool for the creation of radical content », It'sNiceThat, 11 juil. 2022, consultée le 03/11/2024. <https://www.itnicethat.com/articles/genderfail-graphic-design-typography-110722>

L

- La Bonne Idée, «Manu Pomar présente l'expo Bonnefrite et Paul Cox». Youtube, Paul Monnier Volume Original, 29 juin 2022, consultée le 21/11/2024. <https://www.youtube.com/watch?v=1K18s2llhak>

P

- Paul Cox, « Paul Cox ». Editions MeMo, consulté le 09/11/2024. <https://www.editions-memo.fr/livre/paul-cox/>
- Pierre di Sciullo, « Qui résiste ». Site internet, consulté le 01/12/2024. <http://www.quiresiste.com/quiresiste.php?lang=fr>
- Pinaffo - Pluvinage, « Le duo Pinaffo - Pluvinage met le feu aux poudres avec ses affiches artifices ». Étapes, 10 fév. 2022, consultée le 15/11/2024. <https://www.etapes.com/2022/02/10/le-duo-pinaffo-pluvinage-met-le-feu-aux-poudres-avec-ses-affiches-artifices/>

R

· Romain Pisa « Interview avec Romain Pisa : Une source d'inspiration à l'ère numérique ». Hytrape, 11 juil. 2023, consultée le 03/11/2024. <https://hytrape.com/blogs/art/interivew-avec-romain-pisa?srsltid=AfmBOooiJotkl5kArXwH8oTMHaoGD4Qzk7AgGRzgb64PCjCPoxGDMCiJ>

S

· Sabukaru « How “ugliness” redefined Japan’s art scene: Inside the Heta-Uma movement ». Sabukaru Online, consultée le 27/11/2024. <https://sabukaru.online/articleshow-ugliness-redefined-japans-art-scene-inside-heta-uma-movement>.

· Sébastien Marchal, « Sébastien Marchal ». Site internet, consulté le 19/10/2024. <https://sebastienmarchal.fr/>

· Sébastien Marchal, « L’affiche à mains nues ». Youtube, Le Signe, Centre national du graphisme, 2 févr. 2021, consultée le 19/10/2024. <https://www.youtube.com/watch?v=CFpQUGp6nYg&list=PLQoVGdTYK6W1xRr6BjPE7y9CXaZDWZpL&index=4>

V

· Véronique Vienne, « Les affiches de théâtres françaises aujourd’hui : Tout sauf la pub ». Youtube, Le Signe, Centre national du graphisme, 5 févr. 2021, consultée le 07/08/2024.

<https://www.youtube.com/watch?v=OrJQgYB2H3o>

· Vincent Tuset-Anrès, « Chemin Papier, l’illustration et ses marges ». Le Signe, Centre national du graphisme, du 31 mars 2018 au 16 oct. 2018, consultée le 17/09/2024. <https://www.centrenationaldugraphisme.fr/expositions/chemin-papier-exposition>

· Vivien Philizot, « Forma, Média ». Youtube, Formats Festival, 11 déc. 2023, consultée le 15/09/2024. <https://www.youtube.com/watch?v=5-O3qiY8FQQ&t=554s>

Ce mémoire est achevé d'imprimer en janvier 2024 à l'ESADHaR du Havre.
Papiers Esquisse 70g/m² et Trophée Design Nature 90g/m².
Impression couverture en sérigraphie dans l'atelier de Yann Owens.
Typographies: Syne, Bonjour Monde, Lucas Descroix, George Triantafyllakos.
Exposure et **Exposure Italic**, 205TF.
PT Sans, ParaType.

Merci

Aux copains,

Maxime, Vicky, Olga, Louise, Sarah, Mathilde, Antoine, Gurvan,
Sarah, Pauline, Loriane, Meriem, Estelle.

Aux professeurs, techniciens, et intervenants,

Yann Owens, Vanina Pinter, Gilles Acézat, Alain Rodriguez.
Anna Tabutiaux, Ju-Young Kim, Timothé Delahaye.

À ma famille,

Remerciements particuliers,

Jules Durand, Sarah Salomé Delétain et Charlotte Escalier.

