

La Bibliothèque Kandinsky — Centre Pompidou
Le Centre national des arts plastiques et l'Université de Strasbourg
présentent

Design graphique

Manières de faire de

la recherche

Journée d'études
17 décembre 2021

Centre Pompidou
Petite salle

Avec

Yann Aucompte, Julie Blanc, Max Bonhomme,
Corentin Brulé, Léonore Conte, Jérémy De Barros, Sébastien Dégeilh,
Catherine de Smet, Pierre Fournier, Catherine Geel,
Thomas Huot-Marchand, Olivier Huz, Annick Lantenois,
Vincent Maillard, Nolwenn Maudet, Manon Ménard, Éloïsa Pérez,
Vivien Philizot, Lorène Picard, Gilles Rouffineau,
Fabrice Sabatier

Journée d'études organisée par
Véronique Marrier, Nolwenn Maudet et Vivien Philizot
Avec la collaboration de
Mica Gherghescu et Victor Guégan

9h

Introduction
Présentation de la journée

Véronique Marrier, Nolwenn Maudet
et Vivien Philizot

Comment regarder les objets graphiques?
Vivien Philizot

9h30

Quelle(s) recherche(s)
en design graphique?

Modération: Nolwenn Maudet

Les "designerly ways of knowing"
des graphistes
Yann Aucompte

Composer une recherche
en design graphique et en ergonomie:
une palette d'activités hétérogènes
Julie Blanc

Revendiquer une recherche
"scientifique" en design graphique?
Gilles Rouffineau

La recherche en design graphique
sous pression
Annick Lantenois

.....
Pause

11h30

Instantanés de recherche

Modération: Vivien Philizot

Max Bonhomme, Éloïsa Pérez,
Léonore Conte, Fabrice Sabatier, Lorène Picard

.....
Déjeuner

14h30

Quelles méthodes et
quels outils?

Modération: Nolwenn Maudet

Dessiner une recherche
en typographie
Pierre Fournier

Le hacker, l'archiviste
et le secrétaire
Corentin Brulé

Pratiques et réflexions graphiques.
S'orienter, s'imprimer, se projeter en recherche
Manon Ménard

Construire et diffuser ensemble:
"Problemata"... des circulations
Jérémy De Barros, Catherine Geel
Vincent Maillard

.....
Pause

16h40

Table ronde: les lieux de
la recherche et les ressources

Modération: Victor Guégan et Véronique Marrier

Thomas Huot-Marchand,
Catherine de Smet, Olivier Huz
et Sébastien Dégeilh

17h40

Conclusion de la journée

Véronique Marrier,
Nolwenn Maudet, Vivien Philizot

18h

Présentation
à la Bibliothèque Kandinsky

Consultation collective des collections avec
Mica Gherghescu et Victor Guégan

Comité d'organisation

Véronique Marrier,
Nolwenn Maudet, Vivien Philizot,
Mica Gherghescu, Victor Guégan

Comité scientifique

Julie Blanc, Lorène Picard,
Léonore Conte, Véronique Marrier,
Nolwenn Maudet, Éloïsa Pérez,
Vivien Philizot, Fabrice Sabatier

Coproduction

Bibliothèque Kandinsky—Centre Pompidou, Centre national des arts
plastiques, Université de Strasbourg (Laboratoire Approches contemporaines
de la création et de la réflexion artistiques UR3402)

Crédits

Conception graphique: Clément Wibaut
Impression: MédiaGraphic, Rennes
Typographies: Arges Black, Blaze Type /
Big Daily Short, Production Type

www.cnap.fr/graphisme-en-france

La Bibliothèque Kandinsky — Centre Pompidou
Le Centre national des arts plastiques et l'Université de Strasbourg
présentent

Journée d'études
Design graphique
Manières de faire de la recherche
Centre Pompidou Petite salle
17 décembre 2021

Le design graphique, cette pratique qui consiste à concevoir des signes, et des images, des formes et des messages, est aujourd'hui transformée et déplacée par ce que l'on appelle communément la « recherche ». Mais de quoi est-il question au juste ? Quelles sont les connaissances qu'une recherche propre au design graphique viserait à produire ? Et quels seraient les enjeux d'une recherche de ce genre ?

Le spectre de réponses que cette question suggère d'esquisser peut d'emblée paraître incroyablement étendu. Car le design graphique opère à toutes les échelles de notre environnement visuel, il mélange allègrement de la technique et du social, tout en traversant discrètement les différents calques de notre expérience sensible. Ainsi ne s'étonnera-t-on pas de trouver, dans le voisinage de cette recherche relativement nouvelle, des sciences plus établies comme l'histoire de l'art mais aussi la sémiotique, les media studies, ou encore les études visuelles. On ne sera pas non plus surpris de rencontrer des méthodes inventives et des cadres épistémiques originaux, imaginés par des chercheurs et chercheuses dont les travaux contribuent depuis plusieurs années à transformer en profondeur la pratique et les usages du design graphique.

Ce sont ces différentes manières de faire de la recherche que cette journée vise à interroger. Comment celles-ci se sont-elles développées ces dernières années, tout en ménageant des points de passage et des ouvertures vers les disciplines voisines ? Quels modèles, pistes, idées, ressources peut-on envisager pour la recherche actuelle en design graphique ? Quels nouveaux outils conceptuels pour penser les problématiques émergentes liées à notre environnement graphique et visuel ? Quelles méthodes et quelles épistémologies envisager pour la recherche à venir en design graphique ?

Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, cette journée d'études accueille une vingtaine de chercheurs et chercheuses venant de différents lieux où se pratique la recherche aujourd'hui.

Vivien Philizot [Comment regarder les objets graphiques?](#)

Dans le voisinage immédiat de l'art, du design ou de l'architecture, le design graphique s'accompagne depuis plusieurs années d'un intérêt grandissant pour ce que l'on appelle communément la « recherche ». Mais les objets d'une recherche de ce genre, qu'on les appréhende comme des médias, des signes ou des mélanges hétérogènes de textes et d'images, posent d'emblée des problèmes de définition et de délimitation, qui conduisent les chercheurs et chercheuses « en » design graphique à traverser certaines régions du vaste territoire des sciences humaines sociales. Quels montages épistémiques ces objets aussi particuliers peuvent-ils conduire à imaginer? Comment regarder (scientifiquement) des objets que l'on a si souvent envisagés dans leur rapport au visible et à ses conditions de possibilité?

Yann Aucompte [Les "designerly ways of knowing" des graphistes](#)

Cette communication propose de traiter la question de la recherche en design graphique. Il s'agit de décrire la méthode employée pour analyser les pratiques. Cette méthode tend à considérer qu'il y a des « manières plurielles de connaître » spécifiques au design graphique. Pour cela l'étude adopte la perspective de l'éthique et de l'influence des idées sur les activités des praticiens. L'exemple du graphisme critique, lié au monde de la recherche, servira de terrain. Ces designers convoquent la notion d'enquête, ils organisent leurs pratiques comme une collection de documents à la mise en forme brute. Leurs productions prennent la forme d'expositions et d'éditorialisation. Dans ces nouveaux terrains d'expression les graphistes se revendiquent d'une autonomie et s'instituent eux-mêmes au titre de la discipline.

Julie Blanc [Composer une recherche en design graphique et en ergonomie: une palette d'activités hétérogènes](#)

Cette contribution explore les liens entre « pratique » et « recherche » à travers le témoignage d'une recherche doctorale dont le sujet porte sur l'activité de composition des designers graphiques utilisant les technologies du web pour la conception d'éditions imprimées. En appliquant les cadres conceptuels des théories de l'activité mobilisés dans cette étude, Julie Blanc analyse sa propre activité de recherche afin d'explorer les différentes dynamiques qui s'y jouent selon les situations de travail rencontrées. Ces hybridations constituent une sorte de palette où le design graphique est tour à tour mobilisé comme objet d'étude, comme outil réflexif et comme compétence professionnelle.

Gilles Rouffineau [Revendiquer une recherche "scientifique" en design graphique?](#)

Le caractère scientifique de la recherche en design graphique fait-il encore débat? Quelles en sont les implications ou contradictions? Sont-elles surmontables? Telles sont les questions que la pratique et l'encadrement de l'initiation à la recherche en école d'art et design suggèrent d'examiner. Quelles épistémologies pourraient utilement nous guider? Comment d'autres champs de l'activité humaine ont-ils négocié une relation dynamique entre recherche et pratique? Et comment aborder la question du plagiat? Mettons de côté la question de la recherche en art pour nous intéresser plutôt à l'architecture, aux sciences sociales ou encore à la médecine... Après ces considérations générales, suivront quelques projets publics ou personnels liés au design graphique.

Annick Lantenois [La recherche en design graphique sous pression](#)

À partir d'une recherche menée dans l'unité de recherche Il n'y a pas de savoirs sans transmission, à l'École supérieure d'art et design de Valence, il s'agira d'interroger les conditions de sa réalisation. Le contexte à la fois local et national détermine l'orientation donnée aux recherches menées sur, en et avec le design et la construction de la réflexion sur les enjeux actuels du design graphique. Sera alors interrogée la transformation de ce domaine de pratiques en une discipline ainsi que ses conséquences à un moment où les appels à projets sont devenus une condition presque incontournable pour obtenir des financements. Et si ces pratiques étaient d'abord transversales plutôt que d'être une discipline?

Pierre Fournier [Dessiner une recherche en typographie](#)

Lorsqu'il s'attache à une discipline universitaire, le design construit un espace privilégié dans la somme des discours, pratiques et objets qui la constituent. Partant d'un cas particulier — la conception d'un caractère typographique pour la transcription des hiéroglyphes égyptiens — cette communication observe les porosités installées par le projet entre design graphique et égyptologie. La production graphique éprouve les méthodes de l'égyptologie: l'impératif scientifique ébranle certains attendus de la création typographique qui devient le socle d'une recherche modelée par des emprunts du design à l'égyptologie. Ce faisant, des formes circulent entre les disciplines.

Corentin Brulé [Le hacker, l'archiviste et le secrétaire](#)

« Le monde est plein de livres plus ou moins intéressants, je n'ai pas envie d'en ajouter davantage », c'est avec cette (quasi) citation du poète américain Kenneth Goldsmith qu'est envisagée une démarche de re-publication de livres en y intégrant les problématiques de l'industrie de la numérisation: les controverses successives du photocopillage au copyfraud et les problématiques de l'extraction du texte de sa matérialité. Comment l'édition réagit à ce nouveau rapport au texte induit par l'informatique, entre readymade plagiariste et fétichisation bibliophilique, du texte « brut » aux fac-similés luxueux, de la perte d'information au poids (symbolique et en quantité de données) du patrimoine. Une piste serait de se servir du processus de description bibliographique et/ou algorithmique (OCR) comme méthode, cadre et outil pour re-produire des livres.

Manon Ménard [Pratiques et réflexions graphiques. S'orienter, s'exprimer, se projeter en recherche](#)

Les supports et outils graphiques réalisés par deux doctorantes en design lors de phases réflexives de leur recherche peuvent-ils être considérés d'après une typologie de pratiques spécifiques au champ du design graphique? Si les intentions de leurs auteures au moment de leur réalisation soulignent la manière dont ces productions graphiques supportent ou encouragent des façons de s'orienter, s'exprimer et se projeter en recherche, qu'en est-il de leurs dimensions esthétique, critique et communicationnelle? Soulignent-elles une manière propre pour ces doctorantes en design de penser et faire de la recherche par des pratiques et réflexions graphiques?

Jérémy De Barros [Construire et diffuser](#) Vincent Maillard
Catherine Geel [ensemble: "Problemata..." des circulations](#)

Les représentants des champs disciplinaires du design et du design graphique proclament régulièrement leur intention à travailler de concert. Dans la réalité, peu d'initiatives émergent. On juxtapose plus volontiers que l'on ne construit ensemble. Le projet, une plateforme en humanités numériques aspire à faire émerger les versants historiques & critiques des champs du design graphique et du design. Il s'appuie sur la Très grande infrastructure de recherche (TGIR) Huma-Num (CNRS). Il met à l'épreuve les champs théoriques et pratiques de l'histoire du design, de la documentation archivistique et du développement numérique pour construire un « service » commun à ces communautés. Il met l'idée de ressource au centre et ambitionne de devenir un outil partagé d'écriture de la recherche. Est-ce possible? Comment?

Thomas Huot-Marchand [Table ronde: les lieux de la recherche et les ressources](#) Olivier Huz
Catherine de Smet Sébastien Dégeilh

Des chercheurs et des chercheuses, des objets, des méthodes, des terrains... à ces différents ingrédients doivent encore être ajoutés des lieux et des institutions, qui peuvent d'ailleurs être de natures très diverses. Les invités de cette table ronde viendront témoigner des spécificités de la recherche dans trois institutions différentes: l'université, les écoles d'art et l'Atelier National de Recherche Typographique (ANRT). Ils en profiteront pour évoquer leur parcours personnel et la manière dont ils et elles envisagent aujourd'hui leur pratique de la recherche ou d'encadrement de la recherche. Il s'agira également d'échanger autour des formes singulières que prend la recherche dans ces écosystèmes, mais aussi d'évoquer les sources, les ressources, les partenariats et collaborations auxquels ils peuvent donner lieu.

Biographies

Yann Aucompte est professeur agrégé, section supérieure de design graphique. Il enseigne dans le parcours du diplôme national des métiers d'art et du design (DNMAde) graphisme, didactique, médiation, édition, au Lycée Jean-Pierre-Vernant de Sèvres, France. Il est doctorant à l'École doctorale esthétique, sciences et technologies des arts (EDESTA), sous la direction de Roberto Barbanti, Université Paris 8, Théorie expérimentation arts médias et design (EAMed-AIAC EA4010), Saint-Denis, France.

Julie Blanc est doctorante en design graphique et ergonomie (École universitaire de recherche EUR ArTeC/ Université Paris 8 – EA349/ EnsadLab). Elle contribue au développement de Paged.js et conçoit différents projets éditoriaux multi-supports avec l'utilisation des technologies du web, notamment le langage CSS.

Max Bonhomme (Université Paris Nanterre) a soutenu en 2020 une thèse sur le photomontage politique dans la France des années 1930. Plus globalement, ses recherches actuelles interrogent la notion d'image composite, l'histoire des images imprimées et la propagande visuelle sur le temps long.

Corentin Brulé est designer média, diplômé de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (ESADSE) en juin 2018. Il est actuellement étudiant-chercheur aux CyDre/Random(lab) et soutient cette année un Diplôme Supérieur de Recherche en Design (DSRD) avec un projet éditorial autour de « livres machines » et des rééditions par « forgeries » de textes liés à l'histoire de la propriété intellectuelle et littéraire.

Léonore Conte est diplômée de l'École Estienne, du département design de l'ENS Cachan (Paris-Saclay) et agrégée d'Arts Appliqués. Elle est designer, enseignante et doctorante en design graphique. Son projet de recherche, sous la direction de Catherine de Smet et Jean-Philippe Antoine, porte sur les manifestes en design graphique de la seconde moitié du xxe siècle à nos jours et leur contribution aux systèmes de pratique et de pensée de cette discipline.

Jérémy De Barros est développeur et designer graphique indépendant basé à Strasbourg, designer associé à l'unité de recherche Il n'y a pas de savoirs sans transmission de l'École supérieure d'art de Valence.

Sébastien Dégeilh est designer graphique, membre avec Gaëlle Sandré du duo de graphistes Rovo et enseignant en design graphique à l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse (IsdaT) depuis 2012, il travaille pour diverses structures culturelles. Ses recherches s'intéressent aux signes et écritures produits pour ou par des territoires qu'ils soient ruraux ou urbains, communs ou touristiques.

Catherine de Smet, professeure à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, auteure de divers ouvrages consacrés au graphisme et à son histoire, encadre également des recherches dans ce domaine. La deuxième édition de son livre Pour une critique du design graphique (B42) a paru en 2020.

Pierre Fournier est graphiste et dessinateur typographique. Il travaille actuellement à une thèse de doctorat dans laquelle il étudie l'influence des caractères typographiques hiéroglyphiques sur la structure des discours égyptologiques (LabEx Archimède – Université Paul-Valéry-Montpellier, Université de Nîmes).

Catherine Geel, historienne, enseignante-chercheur École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, Ens Paris-Saclay & Centre de recherche en design (CRD), Sciences Po-Paris, cofondatrice de la plateforme Problemata et autrice de nombreux ouvrages sur le design.

Thomas Huot-Marchand est typographe, designer graphique et enseignant. Il dirige l'Atelier national de recherche typographique (ANRT), 3e cycle de l'École nationale supérieure d'art et de design (Ensad) de Nancy. Ses caractères typographiques ont reçu de nombreux prix internationaux, et sont publiés par la fonderie 205TF.

Olivier Huz est designer graphique et travaille en duo avec Ariane Bosshard (Huz et Bosshard) depuis 2009. Leur travail se déploie principalement dans le champ de l'art contemporains. Il enseigne à l'Institut supérieur des beaux-arts (Isba) de Besançon de 2005 à 2009, et à l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse (IsdaT) depuis 2012.

Annick Lantenois a enseigné, jusqu'en 2021, l'histoire et la théorie du design graphique à l'École supérieure d'art et design (ESAD) de Valence au sein de laquelle elle a partagé avec Gilles Rouffineau, la responsabilité scientifique de l'unité de recherche Il n'y a pas de savoirs sans transmission. Elle est l'auteure de nombreuses publications.

Vincent Maillard, designer graphique indépendant basé à Grenoble, en contrat au Cross Disciplinary Program (CDP) (Performance Lab à l'Université Grenoble Alpes et designer associé à l'unité de recherche Il n'y a pas de savoirs sans transmission, de l'École supérieure d'art et design (Esad) de Valence

Manon Ménard est designer graphique et doctorante en design au Laboratoire Projekt (Université de Nîmes). Ses recherches interrogent les perspectives de transformations sociales à l'égard des processus d'inclusion pédagogique depuis le vécu d'étudiant-e-s autistes. Elle est également chargée de cours de pratique graphique à l'Université Toulouse Jean Jaurès.

Éloïsa Pérez est designer graphique et typographe, enseignante en écoles d'art et de design (École nationale supérieure d'art et de design (ENSAD) Nancy, École supérieure d'art et de design (ESAD) de Reims, Haute école des arts du Rhin (HEAR) Strasbourg, doctorante à l'Atelier national de recherche typographique (ANRT) et à l'École des hautes études en sciences de l'information et de la communication (Centre d'Études Littéraires et Scientifiques Appliquées (CELSA), Sorbonne Université).

Vivien Philizot est designer graphique et maître de conférences en arts visuels et design à la Faculté des Arts de l'Université de Strasbourg, où il est coresponsable du Master design projet et codirecteur du département Arts visuels. Ses enseignements et activités de recherche se situent au croisement des champs de la communication graphique, des études visuelles, et de l'épistémologie.

Lorène Picard est designer graphique, Attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) au département Design à l'ENS-Paris Saclay et membre du Centre de recherche en design (CRD). Elle est doctorante en arts Industriels (Études du contemporain en littératures, langues, arts (ECLLA), Université Jean Monnet/Random(Lab), Cycle Design et Recherche, École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (ESADSE). Elle étudie le rapport entre la critique artistique du Web et l'innovation numérique. Dans ce cadre elle participe aux activités de l'unité de recherche Création numérique en art et design ESADSE/École nationale supérieure des Beaux-arts (ENSBA) Lyon.

Gilles Rouffineau, enseignant dans l'option design graphique de l'École supérieure d'art et design (Esad) de Valence et chercheur associé à l'équipe d'accueil Pratiques et théories de l'art contemporain (PTAC EA 7472) de l'Université Rennes 2. Il participe à l'émergence de la recherche et contribue à l'encadrement du 3e cycle doctoral.

Fabrice Sabatier est designer graphique, chercheur et enseignant. Il a soutenu, en 2021 à Bruxelles, une thèse en art et sciences de l'art, Université libre de Bruxelles (ULB) et École de recherche graphique (ERG) intitulée Saisir l'économie par le(s) sens — Une approche critique et sorcière de la visualisation de données économiques par le design.