

David Carson - un graphiste plasticien - 90' Illustration 3

La double page de David Carson extraite de son livre «The end of print» est composée en deux caractères qui s'interpénètrent et forment un rectangle (d'or !). À gauche, une grosse tête reliée à un petit buste par un cou très allongé dessine une forme humaine un peu hiératique de couleur rouge sur un fond uni jaune solaire. Le nez, la bouche et les seins sont représentés graphiquement. À l'opposé à droite, un buste de femme photographié en contre-jour, flou et comme mangé de lumière du côté où elle est tournée vers le carré jaune dessine une silhouette en arc de cercle. Ces deux formes féminines (?) restent énigmatiques parce que leurs formes et leurs couleurs sont simplifiées et les font ressembler à des idoles primitives. Trois autres éléments nous induisent dans cette interprétation. Ils sont eux aussi assez mystérieux : deux bandes bleues claires en arc de cercle et terminées par des sortes de doigts symbolisant peut-être des bras en mouvement entourent une forme embryonnaire verte. Ce qui peut nous éclairer pour l'interprétation de ces signes est sans doute le texte qui lui fait pendant et se compose dans la partie haute de page de droite. Elle relie le carré jaune et la photographie. Les mots « what gives unity and coherence to intuition is feeling » se superposent et forment comme une vague. Les lettres sont de différentes tailles et certains mots sont coupés et la césure n'est pas à sa place. Le texte est à peine lisible, car les mots se chevauchent, on peut le lire différemment, feeling et intuition pouvant s'interchanger... Encore du mystère.

Or dans son travail, David Carson laisse la place à l'expression libre plutôt que d'affirmer la « visibilité-lisibilité » du message. Pour lui, la cohérence de la composition est une recherche perpétuelle d'équilibre entre intuition et ressenti (intuition and feeling). On pense bien sûr à l'équilibre du surfer (et l'on sait que Carson en est un) dont les bras forment un arc de cercle, à l'avant et à l'arrière du corps (comme les arcs de cercle bleu ciel), cherchant la sensation sur la crête de la vague, mais aussi cherchant une compréhension intuitive, une osmose (cohérence), à faire un (unity) avec les forcés de la nature. On pense aux formes d'art que l'on dit primitives dont les canons de représentation s'écartent de l'idéal figuratif occidental, au bénéfice de l'expressivité : les silhouettes humaines, la forme embryonnaire ont une présence énigmatique et primordiale, rappelant la naissance... jusqu'à

faire une source d'expressivité.
tives pour comme un manériste en

trame constructive. Il va dévoyer ses règles constructives
Neville Brody en bon postmoderniste va se jouer de la

Illustration 2

me - 80'

Neville Brody - [N] [A] [•] [d] [à] [v] [i] [s]

Josef Müller-Brockman - la trame constructive- 50'
THE GRID SYSTEM - Illustration 1

Josef Müller Brockman est le père du graphisme suisse (qui prend aussi le nom de style international). Son travail influencé par le Bauhaus et le constructivisme se caractérise par des compositions générées à partir d'une grammaire rigoureuse s'appuyant sur une trame constructive et l'utilisation de caractère baton. L'emploi d'une géométrie intrinsèque à la composition liant les parties à l'ensemble assure ainsi la cohérence de la page et de l'ensemble des pages d'un ouvrage. Il privilégie la lisibilité.

TROIS GRAPHISTES

Illustration
1
Double page de «The grid system»
Josef Müller-Brockman

l'eau (la mer)... Cette composition invente (fait naître) un autre langage graphique en brisant toutes les règles de la lisibilité... Tout cela est en quelque sorte exemplaire du travail graphique de David Carson, nommé dans le milieu des graphistes «the

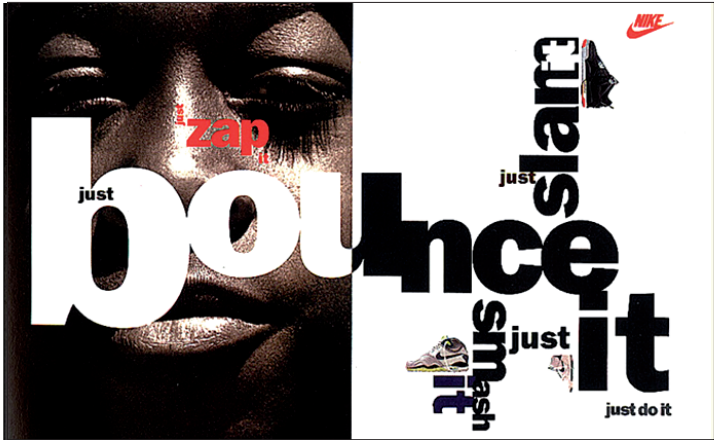

Illustration
2
Double page d'une publicité Nike
Neville Brody

guy's who killed graphic grids»¹.
A

1 C'est ainsi que Peter Gabor défini révérencieusement David Carson en faisant référence à la trame constructive : the grid

Illustration
3
Double page de «The end of print»
David Carson

A la trame constructive qui assure la cohésion des compositions de Brockmann par exemple et est représentative de l'exigence de l'école graphique suisse, il oppose ici les arts primitifs. Tout cela dit la richesse d'un langage qui se renouvelle sans cesse en puisant intuitivement ses ressources dans notre héritage ou de notre rapport à la nature qu'il soit personnel ou culturel.

des caractères

Anatomie de la lettre

Majuscule et minuscule

ABCDEF... abcdef...

Taille des caractères

en points (pt), un point vaut 0.376mm.

Graisse

A : Times Regular ou Book ou Roman / Romain ou Normal

A : **Time**

motobicyclette
chasse

Italique

Italique

Interlignage

Ullabor as autemque laut laccum quae seque nihicabo. Nequibus at earumquam ut eaquia volenit iatibea dem adi

Ullabor as autemque laut laccum quae seque nihicabo. Nequibus at earu

Alignement des textes

Aligné à gauche

Ullabor as autemque laut laccum quae seque nihicabo. Nequibus at earumquam ut eaquia volenit iatibea dem adi nobitati in nem doloria tessunt iorisqu ibuscip ientibe repudis itinctinto essequid qui conse vendus ea quam quae dolupiet lantibus, omnis mo maximus. Nis imusae. Itaturiorita cupatatem aliquibus, ni

Justifié

Ullabor as autemque laut laccum quae seque nihicabo. Nequibus at earumquam ut eaquia volenit iatibea dem adi nobitati in nem doloria tessunt iorisqu ibuscip ientibe repudis itinctinto essequid qui conse vendus ea quam quae dolupiet lantibus, omnis mo maximus. Nis imusae. Itaturiorita cupatatem aliquibus, ni

Aligné à droite

Ullabor as autemque laut laccum quae seque nihicabo. Nequibus at earumquam ut eaquia volenit iatibea dem adi nobitati in nem doloria tessunt iorisqu ibuscip ientibe repudis itinctinto essequid qui conse vendus ea quam quae dolupiet lantibus, omnis mo maximus. Nis imusae. Itaturiorita cupatatem aliquibus, ni

Centré

Ullabor as autemque laut laccum quae seque nihicabo. Nequibus at earumquam ut eaquia volenit iatibea dem adi nobitati in nem doloria tessunt iorisqu ibuscip ientibe repudis itinctinto essequid qui conse vendus ea quam quae dolupiet lantibus, omnis mo maximus. Nis imusae. Itaturiorita cupatatem aliquibus, ni

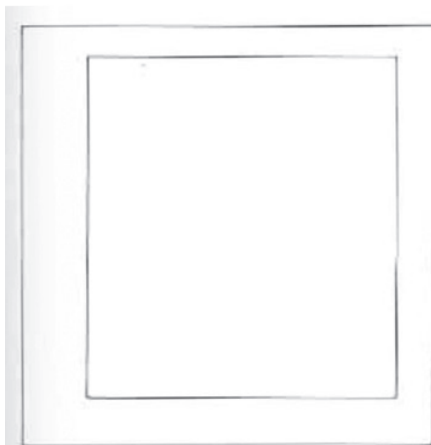

Blogs et sites conseillés : <http://paris.blog.lemonde.fr/> <http://www.typographe.com/>

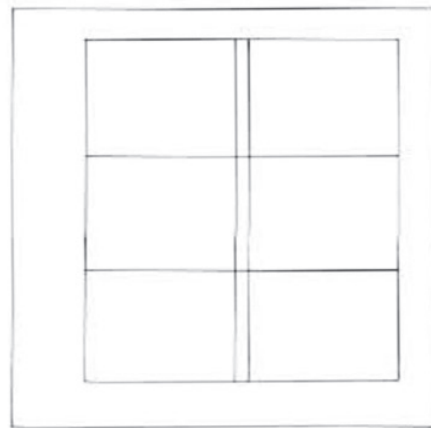
Classification Vox-Atypi
inventée en 1952 par Maximilien Vox
en trois familles

Caractères classiques	empattements triangulaires, classicisme	Humanes	Premiers caractères à avoir été gravés à la Renaissance, imprégnés du tracé de la main, transversale du «e» oblique, un peu datés.	Hadriano e
	fin 15ème-16ème pour les 2 premières	Garaldes	Plus tardives, + rigoureux, transversale du «e» droite, axe des pleins et déliés pratiquement horizontal	Garamond Palatino
	18ème pour les Réales	Réales	Ordonné, axe des pleins et déliés complètement horizontal, empattements affinés, austères, très lisibles, utilisés pour les journaux	Times Baskerville
Caractères modernes	fin 18ème, déb. 19ème aristocratie et bourgeoisie.	Didones	Déliés affinés à l'extrême, empattements rectilignes	Bodoni Didot
	19ème apparaissent à la révolution industrielle	Mécanes ou Egyptiennes	Empattements rectilignes, pas de contraste entre pleins et délié. Imposantes, image populaire et industrielle, affiches, logos	Rockwell Courier
	20ème polices sans empattement Bâtons	Linéales	Peu de différence entre pleins et déliés, neutres, informatives	Helvetica Futura
Autres caractères	inspirées des caractères taillés dans la pierre	Incises	Empattements dans la continuité du dessin, élégance et sophistication	Optima TRAJAN
	calligraphies, liées ou non liées.	Scriptes	Faire-parts, à la main, invitation personnalisée	<i>Palace Script</i>
	écritures manuscrites non liées, tracées à la plume	Manuaires	Connotées Moyen-âge, Héroic Fantasy	OMNIA
	«gothique»	Fractures	Faible lisibilité	Fraktur
	décoratives ou fantaisie	Décoratives	...	ROSEWOOD

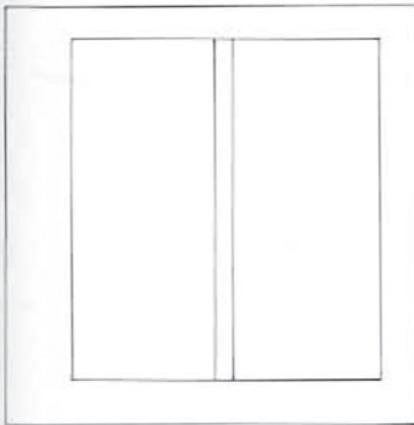
Polices gratuites : DaFont, Urban Fonts, 1001 Free Fonts, Fontex
Polices payantes : Adobe, LinoType, MonoType

1

3

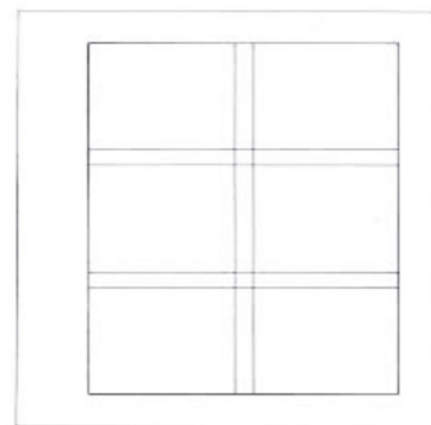
2

4

5

7

6

8

Als die Abteiler beschlossen
daß es ein Nationaltheater
mußte ihr Theater mußte
Der Respekt, den die Abteiler
sich, daß die Schauspielerei
Fall, sondern weil sie von A
genügenden Anzahl erheben
zur Ehre der Stadt und Res
in ihrem eigenen Mittelanz
Gefühle, abderische Sitte
verarbeitet werden sollten,
Dies auf Kosten des gemei
Säckel, vermöge der Art w
weil es damals noch nicht f
mußte, und also ohnedies i
Bürgerschaft war, vor der H
zu denken! Es blieb also ke
aufzunehmen, die alle W
sich nicht ins Maul, oder w
Zeit in Rom sagt, So bin
zum Verdienst angerechnet
so machte Tragödien, war A
strebende Perioden aufzul
in Gesellschaften oder Wie
Nachricht gegen die Natur
machte, So ein gedankente

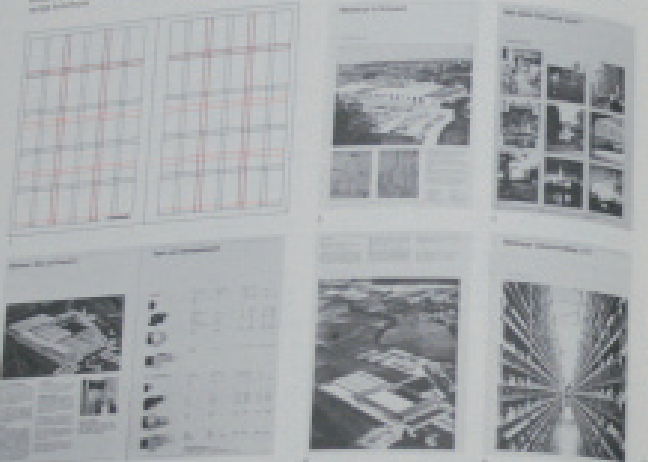
Als die Abteiler beschlo
daß es ein Nationaltheater
mußte ihr Theater mußte
Der Respekt, den die Abteiler
sich, daß die Schauspielerei
Fall, sondern weil sie von A
genügenden Anzahl erheben
zur Ehre der Stadt und Res
in ihrem eigenen Mittelanz
Gefühle, abderische Sitte
verarbeitet werden sollten,
Dies auf Kosten des gemei
Säckel, vermöge der Art w
weil es damals noch nicht f
mußte, und also ohnedies i
Bürgerschaft war, vor der H
zu denken! Es blieb also ke
aufzunehmen, die alle W
sich nicht ins Maul, oder w
Zeit in Rom sagt, So bin
zum Verdienst angerechnet
so machte Tragödien, war A
strebende Perioden aufzul
in Gesellschaften oder Wie
Nachricht gegen die Natur
machte, So ein gedankente

Als die Abteiler beschlo
daß es ein Nationaltheater
mußte ihr Theater mußte
Der Respekt, den die Abteiler
sich, daß die Schauspielerei
Fall, sondern weil sie von A
genügenden Anzahl erheben
zur Ehre der Stadt und Res
in ihrem eigenen Mittelanz
Gefühle, abderische Sitte
verarbeitet werden sollten,
Dies auf Kosten des gemei
Säckel, vermöge der Art w
weil es damals noch nicht f
mußte, und also ohnedies i
Bürgerschaft war, vor der H
zu denken! Es blieb also ke
aufzunehmen, die alle W
sich nicht ins Maul, oder w
Zeit in Rom sagt, So bin
zum Verdienst angerechnet
so machte Tragödien, war A
strebende Perioden aufzul
in Gesellschaften oder Wie
Nachricht gegen die Natur
machte, So ein gedankente

Als die Abteiler beschlo
daß es ein Nationaltheater
mußte ihr Theater mußte
Der Respekt, den die Abteiler
sich, daß die Schauspielerei
Fall, sondern weil sie von A
genügenden Anzahl erheben
zur Ehre der Stadt und Res
in ihrem eigenen Mittelanz
Gefühle, abderische Sitte
verarbeitet werden sollten,
Dies auf Kosten des gemei
Säckel, vermöge der Art w
weil es damals noch nicht f
mußte, und also ohnedies i
Bürgerschaft war, vor der H
zu denken! Es blieb also ke
aufzunehmen, die alle W
sich nicht ins Maul, oder w
Zeit in Rom sagt, So bin
zum Verdienst angerechnet
so machte Tragödien, war A
strebende Perioden aufzul
in Gesellschaften oder Wie
Nachricht gegen die Natur
machte, So ein gedankente

- 1. Grid for preliminary structure and layout
- 2. Grid for preliminary structure and layout
- 3. Grid for preliminary structure and layout
- 4. Grid for preliminary structure and layout
- 5. Grid for preliminary structure and layout
- 6. Grid for preliminary structure and layout
- 7. Grid for preliminary structure and layout
- 8. Grid for preliminary structure and layout
- 9. Grid for preliminary structure and layout
- 10. Grid for preliminary structure and layout
- 11. Grid for preliminary structure and layout
- 12. Grid for preliminary structure and layout
- 13. Grid for preliminary structure and layout
- 14. Grid for preliminary structure and layout
- 15. Grid for preliminary structure and layout
- 16. Grid for preliminary structure and layout
- 17. Grid for preliminary structure and layout
- 18. Grid for preliminary structure and layout
- 19. Grid for preliminary structure and layout
- 20. Grid for preliminary structure and layout

Building corporate identity with a grid system is a complex task. It involves creating a visual language that is consistent across all communication channels. The grid system provides a structured framework for this process, ensuring that all elements are aligned and balanced. This leads to a cohesive and professional appearance that reinforces the company's brand identity.

in the execution of the design thought must be given to color, layout, and overall design. The grid system is a tool that helps designers create a clear and organized layout. It allows for the easy integration of text, images, and other visual elements, resulting in a design that is both functional and aesthetically pleasing.

Building a grid can be done for a variety of reasons. It can be used to create a consistent look for a brand, to make it easier to update and maintain, or to ensure that all communication is clear and legible. The grid system is a versatile tool that can be applied to a wide range of design projects, from corporate identity to book design.

It has been widely used in the design world for many years. It is a simple but effective way to create a professional and organized layout. The grid system is a key element of modern design, and it is one that every designer should know and understand.

Das Raster-System ist ein wichtiges Element der Gestaltung. Es ermöglicht die Schaffung einer klaren und strukturierten Layout-Struktur, die die Integration von Text, Bildern und anderen visuellen Elementen erleichtert. Dies führt zu einer einheitlichen und professionellen Erscheinung, die die Markenidentität des Unternehmens stärkt.

Bei der Umsetzung des Designs muss die Aufmerksamkeit auf die Gestaltung der Farben, die Anordnung der Elemente und das gesamte Erscheinungsbild gerichtet werden. Das Raster-System ist ein Werkzeug, das Designern hilft, eine klare und organisierte Gestaltung zu schaffen. Es ermöglicht die einfache Integration von Text, Bildern und anderen visuellen Elementen, was zu einer sowohl funktionalen als auch ästhetisch ansprechenden Gestaltung führt.

Das Erstellen eines Raster-Systems kann aus verschiedenen Gründen erforderlich sein. Es kann verwendet werden, um ein einheitliches Erscheinungsbild für eine Marke zu schaffen, es zu erleichtern, das Design zu aktualisieren und zu pflegen, oder um sicherzustellen, dass alle Kommunikation klar und verständlich ist. Das Raster-System ist ein vielseitiges Werkzeug, das auf eine Vielzahl von Designprojekten angewendet werden kann, von der Corporate Identity bis hin zum Buchdesign.

Es wird seit Jahrzehnten im Designbereich eingesetzt. Es ist eine einfache, aber wirksame Methode zur Schaffung einer professionellen und organisierten Gestaltung. Das Raster-System ist ein Schlüsselelement des modernen Designs, das jeder Designer kennen und verstehen sollte.

- 21. Grid for preliminary structure and layout
- 22. Grid for preliminary structure and layout
- 23. Grid for preliminary structure and layout
- 24. Grid for preliminary structure and layout
- 25. Grid for preliminary structure and layout
- 26. Grid for preliminary structure and layout
- 27. Grid for preliminary structure and layout
- 28. Grid for preliminary structure and layout
- 29. Grid for preliminary structure and layout
- 30. Grid for preliminary structure and layout
- 31. Grid for preliminary structure and layout
- 32. Grid for preliminary structure and layout
- 33. Grid for preliminary structure and layout
- 34. Grid for preliminary structure and layout
- 35. Grid for preliminary structure and layout
- 36. Grid for preliminary structure and layout
- 37. Grid for preliminary structure and layout
- 38. Grid for preliminary structure and layout
- 39. Grid for preliminary structure and layout
- 40. Grid for preliminary structure and layout

Building corporate identity with a grid system is a complex task. It involves creating a visual language that is consistent across all communication channels. The grid system provides a structured framework for this process, ensuring that all elements are aligned and balanced. This leads to a cohesive and professional appearance that reinforces the company's brand identity.

in the execution of the design thought must be given to color, layout, and overall design. The grid system is a tool that helps designers create a clear and organized layout. It allows for the easy integration of text, images, and other visual elements, resulting in a design that is both functional and aesthetically pleasing.

Building a grid can be done for a variety of reasons. It can be used to create a consistent look for a brand, to make it easier to update and maintain, or to ensure that all communication is clear and legible. The grid system is a versatile tool that can be applied to a wide range of design projects, from corporate identity to book design.

It has been widely used in the design world for many years. It is a simple but effective way to create a professional and organized layout. The grid system is a key element of modern design, and it is one that every designer should know and understand.

Das Raster-System ist ein wichtiges Element der Gestaltung. Es ermöglicht die Schaffung einer klaren und strukturierten Layout-Struktur, die die Integration von Text, Bildern und anderen visuellen Elementen erleichtert. Dies führt zu einer einheitlichen und professionellen Erscheinung, die die Markenidentität des Unternehmens stärkt.

Bei der Umsetzung des Designs muss die Aufmerksamkeit auf die Gestaltung der Farben, die Anordnung der Elemente und das gesamte Erscheinungsbild gerichtet werden. Das Raster-System ist ein Werkzeug, das Designern hilft, eine klare und organisierte Gestaltung zu schaffen. Es ermöglicht die einfache Integration von Text, Bildern und anderen visuellen Elementen, was zu einer sowohl funktionalen als auch ästhetisch ansprechenden Gestaltung führt.

Das Erstellen eines Raster-Systems kann aus verschiedenen Gründen erforderlich sein. Es kann verwendet werden, um ein einheitliches Erscheinungsbild für eine Marke zu schaffen, es zu erleichtern, das Design zu aktualisieren und zu pflegen, oder um sicherzustellen, dass alle Kommunikation klar und verständlich ist. Das Raster-System ist ein vielseitiges Werkzeug, das auf eine Vielzahl von Designprojekten angewendet werden kann, von der Corporate Identity bis hin zum Buchdesign.

Es wird seit Jahrzehnten im Designbereich eingesetzt. Es ist eine einfache, aber wirksame Methode zur Schaffung einer professionellen und organisierten Gestaltung. Das Raster-System ist ein Schlüsselelement des modernen Designs, das jeder Designer kennen und verstehen sollte.

Double page de «The grid system» Josef Müller-Brockman

Double page d'une publicité Nike
Neville Brody

Double page de «The end of print»
David Carson