

Le graphisme amateur dans l'affichage public.

CAILLIAU Ambre

DN MADe 3 **Design Graphique Support Connectés** (2022-2023)

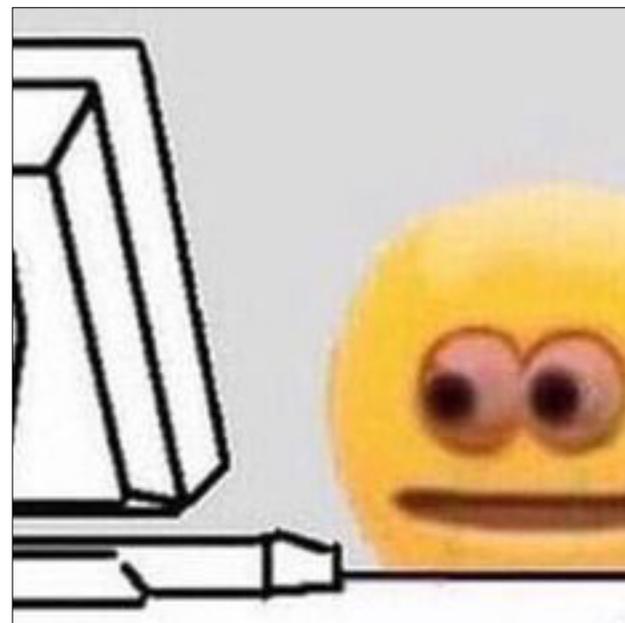
ABSTRACT

In fact, this technology gave a lot of credit to creative software. These programs were restricted for a long time to an elite. Since their emergence, people have started to use them without having academic knowledge about them. It was the birth of amateur graphic design. This study aims was to explain why posters can be considered as a medium of choice for amateurs in graphic design.

The writing of this thesis was based on testimonies, thesis from former students and case studies about great graphic designers like David Carson or Neville Brody.

The results essentially pointed out the differences between amateurs and professionals in the concerned field without putting one to the benefit of the other demonstrated the advantage of both parts.

Amateur graphic design can be comparable to movements disapproved by the elders of their time: the grunge typographies of David Carson or Edward Fella's vernacular creations. It was shown that these passionate people will give birth to a new way to create.

L'auteur de cet article, se retenant visiblement de rajouter de la Comic sans MS afin d'alourdir son propos.

INTRODUCTION

Amateur, n.m . : Un amateur est une personne qui se livre à une activité en dehors de son cadre professionnel, généralement sans rémunération, et dont la motivation ressort essentiellement de la passion. Définition de Wikipédia.

Le graphisme est un domaine accessible à tous mais nécessitant tout de même une formation afin d'être maîtrisé. C'est ce qui différencie l'amateur du professionnel. La démocratisation des outils de création n'a fait que confirmer ce constat. L'un se complaît dans la débrouille alors que l'autre apprend et applique les points assimilés. Mais si tout le monde peut alors se targuer d'être graphiste, à quoi servent donc les études à l'ère des tutoriels et blogs spécialisés sur Internet ? L'émergence de techniques DIY donnera naissance à bon nombre de fanzines et de journaux étudiants, source du graphisme amateur d'aujourd'hui.

L'un des domaines dans lequel l'amateur sait le plus se démarquer est sans doute celui de l'affiche. Panneaux d'affichage municipal, écoles, lieux publics pour promouvoir associations locales, centres sociaux : l'affiche amateur est partout. En quoi l'affiche est-elle un support d'expression de choix pour le graphiste amateur ?

Il s'agira tout d'abord de définir le graphisme amateur : quelles formes peut-il prendre et où se place-t-il ? Qu'est-ce qui caractérise ce graphisme « de garage », propre au domaine de l'affiche ? Qu'est-ce qui le différencie donc de son homologue professionnel ? Nous aborderons ultérieurement la démocratisation des logiciels de création pour enfin terminer sur les notions de transgression et de renouvellement dans la pratique graphique de l'affiche.

DÉFINITION

Le graphisme amateur : une pratique protéiforme

Affiche, n.f. : Support de publicité ou de propagande destiné à être vu dans la rue et plus généralement dans les espaces publics. Imprimée sur papier, du tissu ou des supports synthétiques, elle adopte des dimensions variables, pouvant aller jusqu'à plusieurs mètres. Définition de Wikipédia.

Le graphisme amateur englobe essentiellement les supports imprimés : affiches et flyers réalisés avec les moyens du bord avec une disposition sans doute hasardeuse des informations et affichés ça-et-là dans les quartiers. L'amateurisme ne couvre pas que les supports imprimés mais aussi les communications sur Internet : la promotion d'événements sociaux ou de « small business » sur les réseaux sociaux.

Un graphisme amateur circonscrit géographiquement

Les graphistes dits amateurs sont souvent des employés ou des bénévoles sollicités en interne afin de réaliser des contenus graphiques. Cela est souvent observable dans les petites structures de quartiers.

Il leur est nécessaire de promouvoir un événement dans un temps proche et de fournir un travail rapide à cause de dates limites parfois assez courtes qui ne permettent pas de faire appel à des personnes qualifiées.

Ce sont très souvent des animations propres à un quartier voire à une petite commune ou un village. Une mauvaise gestion lors de la conversion génère des affiches de qualité médiocre.

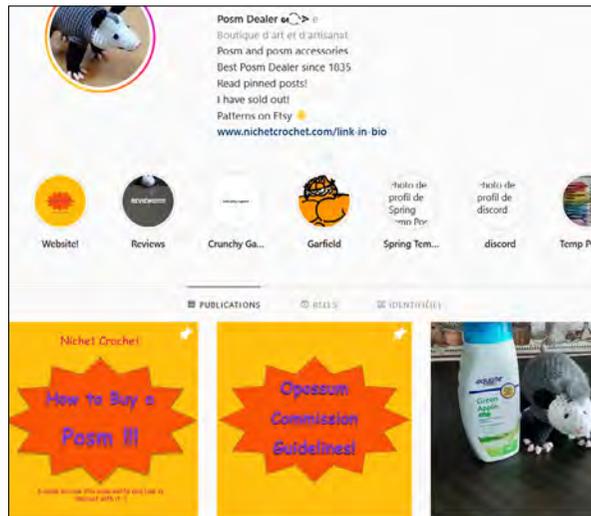

Affiche pour une compétition de Biathlon Coudekerque-Branche, pour le dimanche 24 juin 2018 au sein de la ferme Vernaelde. Événement temporaire.

Affiche «La fête des voisins» de Buers (2018) Vendredi 22 juin 2018

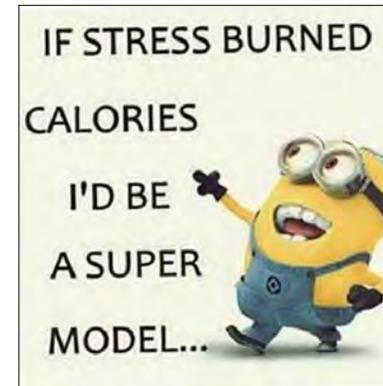
Les formes du graphisme amateur

Compte instagram de [@nichet.crochet](#), un small business d'opposum en crochet.

Fanzine, [@Photo de xerox war](#) (Instagram)

Les memes de manière générale > [Source](#)

EXPERTS ET AMATEURS, OPPOSÉS SUR LE SPECTRE DU GRAPHISME

Experts contre amateurs — différences (professionnalisation et études contre passion)

Graphiste n.m : Un professionnel de la communication qui conçoit des solutions de communication visuelle. Il travaille sur le sens des messages à l'aide des formes graphiques qu'il utilise sur tout type de support Définition de Wikipédia.

Est-ce que tout le monde peut se revendiquer graphiste ? D'un point de vue strict, non. Être graphiste implique de manipuler des signes avec conscience de leurs significations, de se former et d'avoir une certaine curiosité pour les arts graphiques.

Concernant la notion de signe précédemment évoqué dans ce mémoire *Sales caractères : petite histoire de la typographie* mentionne

« [Un] Coffret [d'imprimerie] John Bull ne vous apprendait pas à épeler correctement, et il ne vous apprendait pas grand chose sur les polices de caractères mais c'était la manipulation qui comptait » ² (p.156-157)

En évoquant le John Bull Printing Outfit, un coffret de typographie pour enfants, on retrouve ici les codes du Do It Yourself, ou encore ce qu'on pourrait appeler de la débrouille chez le graphiste amateur.

L'enfant à la manière de l'amateur manipule le signe sans forcément comprendre le sens mais arrive pourtant à produire quelque chose : il apprend ainsi, en manipulant les éléments comme des jouets. Ils ne sont comparables que dans ces limites . Ils n'ont de commun que l'idée d'un apprentissage naïf.

Il est facile de se demander pourquoi certains ne font pas appel à des « vrais graphistes » afin de réaliser leur communication. Il faut souligner le rapport qualité prix : un amateur - souvent propre client de la structure pour laquelle il travaille - ne veut pas ou ne peut pas faire appel à un professionnel à cause des tarifs qui pourront être engagés pour une communication qui ne va pas durer dans le temps.

C'est notamment le cas pour de petites structures à échelle d'un quartier là où pour de plus grandes structures (institutions, entreprises...) la demande peut être alors envisageable.

² C.F *Sales caractères : petite histoire de la typographie* Livre de Simon Garfield, Editions Seuil - Chapitre 11 «Do It Yourself» pages 153 à 164

L'affiche amateur : le règne du tuning

Tuning (ang.) Bolidage (r.) n.m. : Ensemble des modifications apportées à un véhicule de série afin d'améliorer ses performances ou son aspect, dans le but de le rendre unique. Définition de Wikipédia.

Quel est le rapport entre le graphisme et le tuning automobile ? Ils demandent l'un autant que l'autre l'application d'un savoir-faire afin de rendre sa création unique bien que le tuning évoque de manière stéréotypée quelque chose de criard et de « ridicule ». C'est le cas du Jacky Tuning : une voiture très mal réalisée, pas finie, laide ou pleine de fautes de goût... Typiquement les adjectifs que l'on pourrait associer à une affiche au fond fluo, écrite en Comic Sans MS associés à des couleurs mal accordées sur un fond imagé et pixelisé. Tout cela dans une ambiance véritablement anarchique.

Ce genre d'affiche peut nous sembler horripilant, comme la pire des créations qu'il n'ait pu jamais exister, et pourtant ce « trop faire » est bien l'une caractéristique principale du graphisme amateur. L'amateurisme fait appel à des dépenses somptuaires : on évoque ici le fait que l'amateur s'attèle à une certaine surcharge, sans que cela ne soit réellement utile à la transmission de l'information voulue. Là est le propre de l'amateur qui ne cherche qu'à « se lâcher » sans hésiter dans le but d'attirer les regards. Il reste important de souligner le besoin de visibilité au détriment de la lisibilité : c'est le concept d'impact mémoriel, l'affiche doit être vue avant d'être lue.

Le graphisme amateur reste néanmoins nécessaire malgré tout ce qu'on peut en dire de négatif, c'est un graphisme qui peut rester fonctionnel : il fait office de communication sans pour autant avoir toutes les règles et atouts en tête. Il s'affranchit des courants graphiques et des effets de mode, c'est ce qui en fait son originalité.

[Graphic Design is My Passion: Co-Worker Blank Lined Notebook, Funny Journal Gift Idea for Graphic Designer](#) sur Amazon

Graphisme et démocratisation des outils de création

Le graphisme est un média que l'on suppose souvent comme numérique, ce qui induit donc l'utilisation de logiciels : nous pouvons bien évidemment nous référer à la Creative Suite d'Adobe et ses nombreux logiciels permettant de réaliser des œuvres diverses et variées *. Il est d'ailleurs rare que le professionnel se dissocie de cette Creative Suite tant elle a su se démocratiser au sein du domaine du design graphique.

Depuis quelques années, on observe une forme de « casualisation » des logiciels. Ils deviennent davantage abordable de par leur facilité de piratage, mais c'est sans parler de la nuée de tutoriels disponibles sur internet. Ces derniers permettent un apprentissage en dehors du circuit dit standard, **Sasha Bridenne**** souligne l'idée d'une transmission du savoir de manière digitalisée.

Si les études de design graphique et donc les professionnels de ce domaine subsistent encore, c'est bien car ils nous enseignent les « fondamentaux » et « les règles » qui entourent un domaine qui pourrait paraître obscur aux non-initiés. L'amateur apprend sur le tas, tandis que le graphiste professionnel s'abreuve de pratiques et d'exercices de réflexion, de conception et de démarches créatives...

L'auteur évoque une nuance entre amateur et professionnel. Est-ce que l'un est plus légitime que l'autre de par son statut, ses diplômes ? « Il existe un bon et un mauvais graphisme, mais il est clair que la différence professionnelle et amateur ne statue clairement pas comme un critère d'évaluation. » déclare **Anaïs Marquette**, graphiste interrogée dans le cadre de ce mémoire.

Si Adobe est la référence du graphisme en terme d'outil, il subsiste des alternatives gratuites telles que **Inkscape***** permettant de s'exercer sans abonnement mensuel exorbitant. Quoiqu'il en soit, il est important de souligner que le logiciel est convoqué pour donner une forme « finale » au concept et l'amener vers la production. Ce n'est pas tant le logiciel qui compte mais plutôt la manière et la raison de l'utiliser.

* Affiches, identités visuelles, logotypes, etc...

** Ancien étudiant de DSAA Textile au sein de l'é.s.aa.t

*** Alternative d'Adobe Illustrator

UN GRAPHISME QUI S'INSPIRE DES CODES AMATEURS

Graphisme et transgression ; puiser dans les pratiques amateurs afin de transgresser

Conformisme n.m. Attitude très largement étudiée en sciences sociales qui correspond à un comportement qui est en accord avec ce qui est attendu d'un individu ou d'un groupe dans une situation. Définition de Wikipédia.

Le conformisme nous fait rentrer dans des cases. Il mène inévitablement à ce que toutes les productions se ressemblent : il n'y aurait plus aucune originalité et pourtant, ce graphisme serait considéré « comme bon » puisqu'il respecte les normes et les règles attendues.

Il est compréhensible de voir certains designers vouloir sortir des sentiers établis non pas dans un but de rébellion contre le système mais davantage de renouvellement de ce qui est établi. Il s'agit de connaître les règles afin de mieux les enfreindre : donner lieu à un détournement malin et pertinent. Ce genre d'initiative peut être perçu comme une forme d'émancipation. Ainsi la reprise de codes amateurs par des professionnels peut sans doute donner lieu à des créations bien plus intéressantes qu'on ne pourrait l'imaginer.

[Skintonic Fanzine](#)

Le Fanzine est sans doute l'exemple le plus parlant lorsqu'on aborde le sujet de l'amateurisme dans le graphisme.

Fanzine n.m. contraction de fanatic magazine. Publication, imprimée ou en ligne, périodique ou non, institutionnellement indépendante, créée et réalisée par des amateurs passionnés pour d'autres passionnés.

Définition de Wikipédia.

Graphisme et renouvellement : puiser dans les pratiques amateurs afin de renouveler le langage de l'affiche

Il existe une forte volonté de conformisme au sein de notre société, qui s'applique par ailleurs au design graphique de par ses nombreuses règles (celles de mises en pages par exemple...)

Il serait vaniteux de revendiquer l'amateurisme comme révolutionnaire en comparaison de graphistes bien plus grands comme **David Carson**, bien connu pour ses travaux dans une idée de déconstruction de la matière qui lui est mise à disposition.

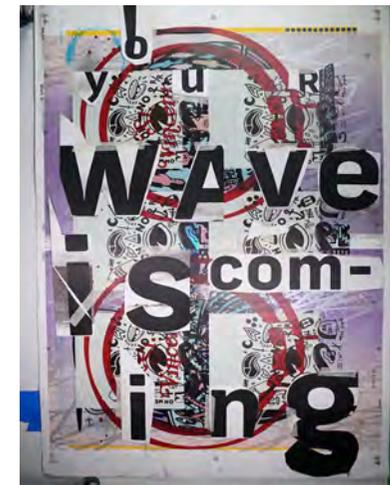
Les années 80 ont été une période charnière du graphisme de par l'arrivée des ordinateurs qui ont permis de réaliser une nouvelle forme de graphisme : le graphisme amateur. C'est là qu'ont explosé certaines formes d'expressions - la mise en page typographique notamment. David Carson lui vient chambouler la fonction de lisibilité de la lettre et la transforme en un élément plastique manipulable, qu'il peut déstructurer, triturer... D'où la naissance de nombreuses typographies, et notamment de la fonderie Emigre...

Ces nouvelles formes d'expressions ont bien déplu aux plus conservateurs mais il est pourtant impossible d'en nier leurs effets sur la pratique du graphisme ainsi que les nouveaux courants qu'ils ont pu ouvrir. *

* Les typographies grunges notamment, avec la [FF Dirty One](#) disponible sur [Fontshop.com](#) par exemple.

Travaux de Neville Brody, Contemporain de David Carson

Travaux de David Carson

Travaux de Neville Brody, Contemporain de David Carson

Il y a supposément tout intérêt à ce que les professionnels tentent de se pencher vers cette nouvelle forme d'expression. N'est-ce pas par l'observation de l'amateur que l'on apprend à ré-observer les choses ? Sous un œil plus naïf certes, mais cela nous permet de chercher ailleurs de nouvelles inspirations, d'avoir une nouvelle vision...

Après tout, c'est en ayant cette curiosité graphique que l'on peut arriver à progresser en tant que designer graphique.

Le graphisme amateur possède une place prédominante dans le domaine de l'affiche, qu'elle soit promue de manière digitale ou sur supports imprimés.

J'aimerais dans le cadre de mon projet* réaliser une série d'affiches s'inspirant des codes amateurs du graphisme, peut-être en compagnie de particuliers** afin de pouvoir en faire une exposition numérique et fictive à destination des professionnels. Le but est de leur montrer que l'amateurisme a tout autant sa place que les autres dans un domaine souvent considéré comme élitiste.***

* Bien que pour le moment, cela ne relève que d'une hypothèse susceptible de pouvoir changer.

** Dans un possible rôle de médiatrice

*** *Élitisme n.m: idéologie qui soutient l'accession au pouvoir de personnes jugées comme « les meilleures », comme « supérieures » ; et qui réciproquement considère le peuple comme inférieur, et en conséquence devant être gouverné par l'élite.*

On sous-entend ici le mépris du graphiste professionnel envers l'amateur: un mépris constitué de critiques froides et souvent peu constructives, ayant pour but de rabaisser celui qu'il ne considère pas comme qualifié.

Bibliographie

1. Yohann Bertrand *Tout le monde est graphiste* et le [compte-rendu rédigé dans le cadre de ce mémoire](#).
2. [Interviews](#) auprès de Anaïs Marquette et Estelle Poitevin réalisées dans le cadre de ce mémoire.
3. Travaux de David Carson et de Neville Brody
4. *Sales caractères : petite histoire de la typographie* Simon Garfield, Editions Seuil Chapitre 11 pages 153 à 164
5. Mémoire de Sacha Bridenne DSAADT 2021 ESAAT ROUBAIX « *Vers un Design du faire* »