

Jade ANTONELLI

Faire avec
le *Chaos* ?

Faire avec le Chaos ?

Dnmade 3 Graphisme
support connecté
2023 / 2024

AVANT- PROPOS

« Mais l'homme ne peut vivre dans le chaos. (...) L'homme doit s'envelopper dans une vision, se bâtir une demeure à la forme, à la stabilité, à la fixité apparentes. Dans sa terreur du chaos, il place d'abord une ombrelle entre lui et l'éternel tourbillon. Puis il peint l'intérieur de cette ombrelle comme un firmament. Ensuite il parade, vit et meurt sous son ombrelle. »

D. H. Lawrence (1885-1930)

SUITE...

Dans « *Chaos in Poetry* » de **D.H. Lawrence**, écrit en 1928, le **chaos est l'objet central**. Dans une volonté d'exposer son point de vue sur la « vraie » poésie et développer sa notion du « chaos vivant », l'auteur se place au cœur de la tradition du poète visionnaire. Ses poèmes se colorent d'un monde insoupçonné, d'images terrifiantes, aux visions éblouissantes d'un chaos d'humanité, cosmique, intime, vital. Son art lie des notions essentiels de vie et de flux mouvants.

Les poètes visionnaires se rejoignent dans leur désir commun de découvrir de **nouveaux rythmes et d'abolir les conventions**, leur manière respective d'exprimer ce désir diffère souvent très sensiblement. Le travail de **Lawrence** s'appuie sur la sincérité poétique en jetant l'anathème sur la tendance dépersonnalisant de tout système « esthétique », de toute technique. Pour lui c'est « une émotion instantanée qui s'accélère », **tout contrôle sur le chaos intérieur serait la perte de l'expression poétique**.

Dans le design graphique, le concept chaotique se retrouve également dans les productions. Ils regagnent des concepts comme l'asymétrie qui est régie par une disposition irrégulière et non linéaire. Elle apporte un dynamisme, du mouvement dans une composition, mais peut aussi conférer au visuel des dispositions plus organiques, moins rigides.

Ces **symétries perturbées** et le **principe chaotique** se rejoignent dans le domaine du design.

Ils partagent tous deux une **absence de symétrie parfaite**.

Dans l'art, ces systèmes ont bien souvent une **réaction à ce principe ordonnateur de base**.

L'esthétique chaotique **rompt avec l'ordre établi**. Il s'utilise de manière délibérée pour complexifier une composition.

On retrouve ce concept plus souvent qu'on le pense, notamment dans les mouvements alternatifs comme la New Wave graphique, s'exploitent à ce principe.

Ce nouveau mouvement **prône la fusion des nouvelles technologies et du graphisme, à travers une imagerie hybride**.

En Grande-Bretagne, le magazine « *i-D* » reflète la mode des années 80 à travers un traitement éclectique, voire chaotique **encourageant le « design instantané »**.

La **frontière de la lisibilité**

et de la cohérence est fine. L'utilisation du chaos dans le design demande une maîtrise particulière et une intentionnalité pour éviter une perte de sens et/ou la confusion.

Pourquoi et comment les graphistes se réapproprient les « principes chaotiques » ?

Quel est l'intérêt d'un design subtil à maîtriser ?

Parlons non pas de « **principes chaotique** » mais plutôt « **d'expression du chaos** » qui me paraît plus juste.

Ainsi, on étudiera dans cet article *l'expression du chaos* en vue de démêler et de comprendre l'intérêt de ce principe. Un point de recontextualisation sera important, puis l'appui sur la New Wave graphique nous permettra de décrypter les moyens techniques, l'intérêt entropique et son rapport aux sociétés modernes.

SOMMAIRE

0 > INTRODUCTION

contextualisation historique du mouvement New Wave

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour le graphiste ?

1.1 *Utilisation délibérée*

1.2 *Éléments génératifs et aléatoires*

1.3 *Composition*

2 > Le concept chaotique permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

2.1 *Créativité et originalité*

2.2 *Expression individuelle*

2.3 *Représenter des émotions par le chaos*

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

3.1 *Design provoquant et militant*

3.2 *Subversion*

3.3 *Briser les conventions*

4 > Note de fin

Les limites du contrôle absolu et celles du lâcher prise.

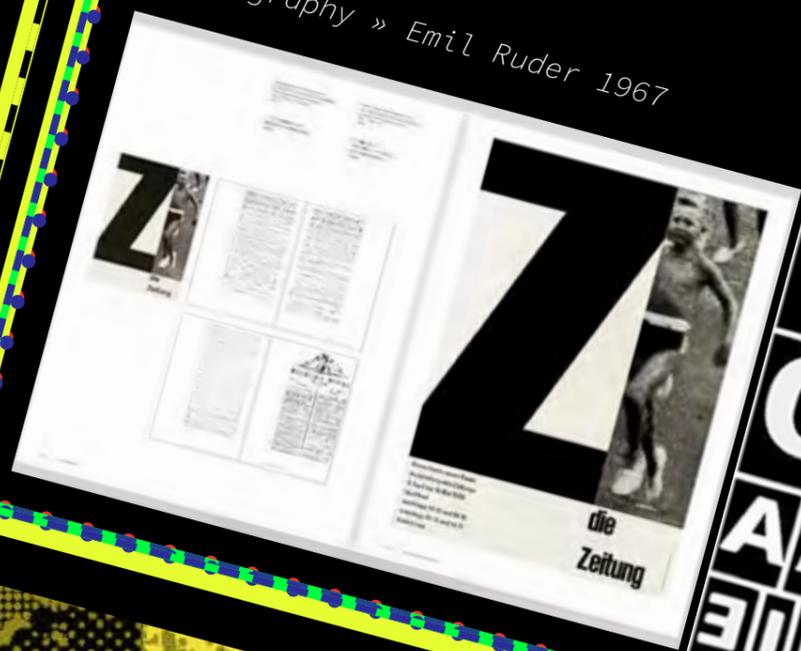
Dans les **années 50**, de nombreux designers imposent la grille et en font un sujet de mise en page et en font un sujet de croisade notamment **Max Bill, Emil Ruder, Josef Müller-Brockmann ou encore Jan Tschichold**. Les théoriciens, les mathématiciens et les designers se penchent rigoureusement sur l'efficacité et la nécessité d'intégrer certains principes mathématiques dans le travail de conception. Un des pères du graphisme et de la typographie, **Emil Ruder**, publia une grammaire basique de la typographie intitulée « **Emil Ruder: Typography** ».

En **1967**, il est traduit en plusieurs langues, il popularise et propage le **style suisse** qui deviendra une **base pour les programmes de graphisme et de typographie dans les écoles d'Europe et d'Amérique du Nord**.

Affiche de 1959 pour le Gewerbemuseum de Bâle

« Typography » Emil Ruder 1967

A partir des années 60, en réaction, émergent des **mouvements plus alternatifs** en rupture avec le style suisse. La **New Wave graphique**, dans les années 80 s'inscrit dans cette lignée. Inspiré par le Punk et le postmodernisme, ce courant s'appuie sur une approche de la typographie **rejetant les conventions strictes et modernes de la grille.**

Espacements irréguliers entre les lettres, graisses variables à l'intérieur d'un même mot et caractères placés à des angles non droits:voici ce qui le caractérise. La **New Wave** ou **Swiss Punk** s'incarne dans les expérimentations de **Wolfgang Weingart** en 1970 à l'école de design de Bâle, en Suisse.

Dan Friedman, 1971 poster

« Orgasm Addict » Malcolm Garrett, 1978

Tout comme le Punk et le Psychédéisme, ce **mouvement contestataire** se construit en opposition au Style typographique international. Le plus souvent utilisé dans le monde des entreprises, le **Style suisse représente les normes logiques, la fonctionnalité, l'esthétique de type « classique », minimaliste.** Dans les **mouvements alternatifs, on affirme au contraire la place de l'expression intuitive.**

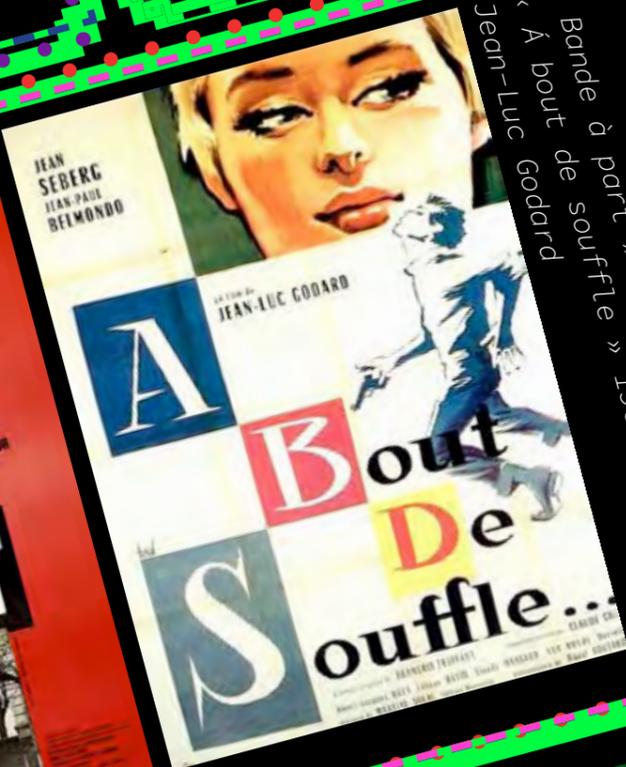
Celle-ci donne naissance à une énergie cinétique qui amplifie l'effet de rupture des propositions graphiques.

EN CINÉMA

À l'origine c'est dans le cinéma que le nom « **Nouvelle vague** » apparaît. Issu des « Cahiers du cinéma », un **collectif critique anti-conformiste**, l'expression naît dans les années 50.

La Nouvelle Vague veut défendre les idées d'écriture nouvelles : caméra à l'épaule, utilisation des voix off, jeu d'acteur souvent improvisé, histoire simple ou autobiographique, décors naturels et absence de règles. La production est aussi remise en question avec un budget moindre, une équipe minimale et des acteurs inconnus.

Ce cinéma fait écho aux changements de société et de mœurs, ce **désir de liberté** et d'une **vie hors conventions**. Né d'expérimentations cinématographiques, il y aura autant de styles Nouvelle Vague que de traductions différentes.

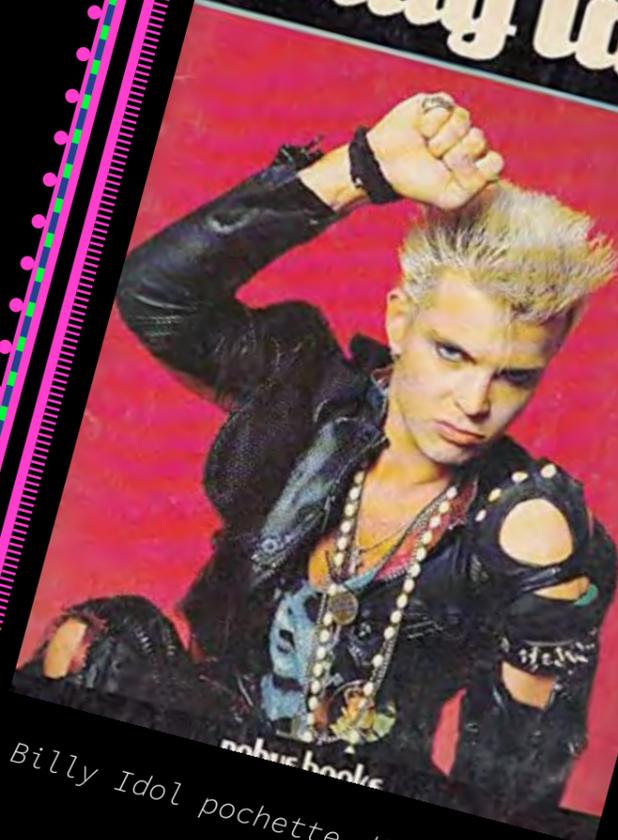
« À bout de souffle » 1960
« Bande à part » 1964
Jean-Luc Godard

EW MUSIQUE

Dans les **années 80** le courant s'étend à la musique, marquée par l'arrivée des synthétiseurs. La **New Wave music** est un genre musical considéré comme l'extension du post-Punk, regroupant les styles populaires de l'époque comme la power pop, la synth-Pop et des formes abrasives de punk moins abrasives (**Billy Idol**). Ce nouveau genre s'inscrit dans la **philosophie «do it your self» du punk**. Il veut également rompre avec l'aspect esthétique « corporate rock » vu comme une créativité médiocre tel que le groupe **Blondie** ou le chanteur Brian Ferry.

Par l'approche pop humoristique et/ou excentrique la **New Wave music** se caractérise par des riffs de guitare anguleux, des rythmes saccadés, l'utilisation de l'électronique et un style visuel distinctif, couleurs saturées, ruptures graphiques, jeu de montage.

Billy Idol

Billy Idol pochette d'album

pochette d'album Blondie

JOY DIVISION

La scène musicale devient un **espace d'expérimentations** pour les graphistes tels que Kasper de Graaf, Peter Saville, Oliver Vaughan et Malcolm Garette. À Londres, ils **perfectionnent l'art de l'hybridation des langages et des supports.**

En outre, l'émergence du Pop Art qui tend à désacraliser l'œuvre d'art se diffuse partout dans le monde et oriente la New Wave graphic vers un « design instantané ». En tête de ce mouvement, Wolfgang Weingart s'empare d'une esthétique désordonnée rendant compte d'une **imagerie éclectique, voire totalement chaotique.**

Weingart dira même :

« J'aime organiser le chaos. Une grande partie de mon travail est un chaos organisé. »

La New Wave graphic nous permet de nous questionner de la manière suivante : **Pourquoi et comment les graphistes se réapproprient les « principes chaotiques » ?**

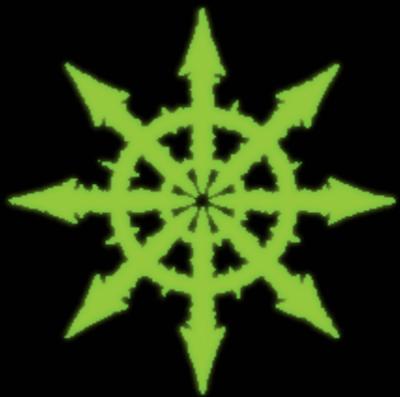

extrait de « My Way to Typography »
Wolfgang Weingart

Il en va de la création graphique en tant que telle, à savoir cette capacité proprement **« artistique »** de **produire du nouveau ou de l'inédit.** Faire sien ces « principes chaotiques », c'est **œuvrer avec l'aléa, l'imprévu, le non programmable et une bonne dose d'inconnu.** C'est donc aussi montrer en quoi parler de « principe » ici, est presque **contradictoire, en tout cas paradoxal, car si un principe est ce qui tient et fait tenir quelque chose, travailler avec le « chaos », c'est prendre le risque de côtoyer d'abîme graphique et sémantique.**

1 > En quoi *l'expression du chaos*
est-elle féconde pour les
graphistes ?

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

4 > Note de fin

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

Remise en contexte des termes

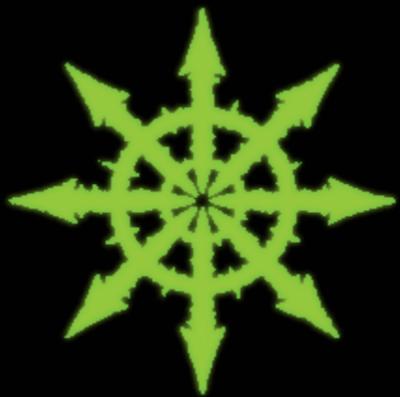
Le **chaos** est synonyme de confusion, de **désordre grave**. Il est par définition hors normes. Utiliser le chaos comme principes graphiques c'est exploiter ces propriétés, tous ces **éléments informes pour se rapprocher de l'imprévisible, de la dynamique et de l'instabilité**.

L'expression graphique du chaos permet de rendre visible ce concept abstrait.

Focus étude de cas: Wolfgang Weingart

Wolfgang Weingart est une personnalité majeure dans la définition du style postmoderne en graphisme. Depuis 1968, il enseigne la typographie à l'école de Bâle, où il succède à Emil Ruder. Weingart **remet en cause la typographie traditionnelle suisse** qu'il juge stérile et anonyme. Il revendique un **apprentissage autodidacte** afin de laisser la place à l'erreur et l'expérimentation, et est très attentif aux rapport entre création et évolutions techniques. Par la suite dans les années 70 il développera une nouvelle technique qui consiste à manipuler directement les films utilisés dans la typographie. Il en résulte des compositions par superpositions et déformées.

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

1.1 Composition

1.2 Utilisation délibérée

1.3 Éléments génératifs et aléatoires

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

Son travail expérimental sur la typographie marque l'histoire du graphisme. En 2001, il regroupe dans un volume de 520 pages intitulé « *My Way to Typography* », ses écrits et créations, expliquant sa démarche.

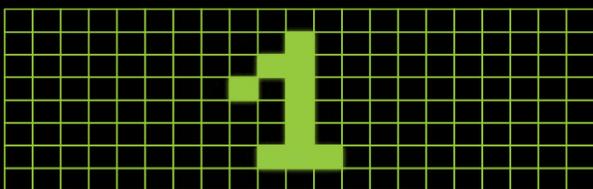

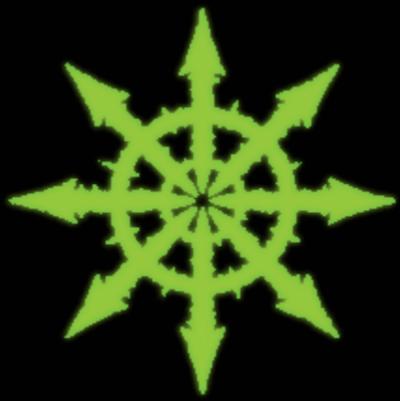
Dans ses productions Wolfgang Weingart remixe les éléments. Cela implique **déconstruction, collage, extrapolation** (reproduit consciemment des variables de design) et juxtaposition.

Son travail à l'allure chaotique démontre sa maîtrise des règles de la typographie et leur signification. **Sa connaissance des règles, de la typographie est un savoir essentiel pour en jouer et les briser.**

Existerait-il donc de l'ordre dans le désordre ? Il y aurait-il une forme derrière l'informe ?

Wolfgang Weingart **s'affranchit des normes établies et crée un jeu avec les grilles de composition en prenant le contre pied de ses maîtres.** Dans son travail il crée souvent des motifs abstraits à partir de simples typographies et ne cesse de **repousser les limites de la lisibilité.**

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

1.1 Composition

1.2 Utilisation délibérée

1.3 Éléments génératifs et aléatoires

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

1.1 COMPOSTION

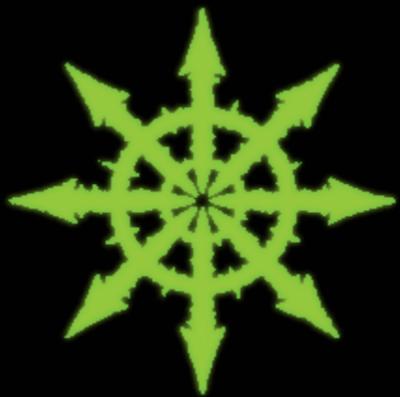
On peut observer sur cette série d'affiches (fig.1), que **Wolfgang Weingart** provoque les limites de la lisibilité par la répétition de motifs. Il développe de nouveaux concepts que l'on n'avait pas encore exploité comme tels. Superposition, masquage, déchirures,...

Il brise littéralement les codes définis, il joue avec l'imprévisibilité.

Être à la limite de la lisibilité crée une curiosité chez le spectateur, une interaction entre l'œuvre et celui qui la regarde.

fig.1

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

1.1 Composition

1.2 Utilisation délibérée

1.3 Éléments génératifs et aléatoires

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

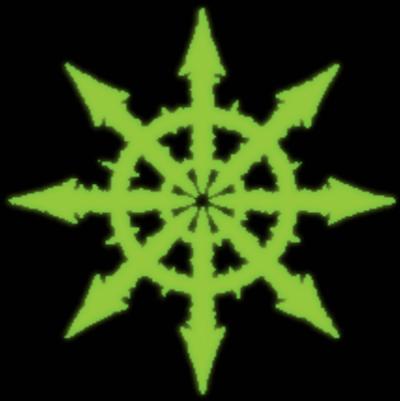
4 > Note de fin

Son affiche « **KunstKredit** » de 1978- 79, a été réalisée en lithographie pour l'exposition des acquisitions de la ville de Bâle (1979). Récompensée par le prix de l'Affiche Suisse en 1977, sa composition s'organise autour d'une **approche excentrique et non conformiste**. Au centre de l'œuvre, la synthèse de collage abstrait est agencée de manière désordonnée.

L'expérimentation au premier plan permet de **remettre en question les lois visuelles et les normes**. L'affiche est en noir et blanc où l'on retrouve un visuel composé d'un effet d'assemblage de texte, de formes, d'images photographique d'architecture et textures. On retrouve un **chaos ludique et libéré**.

« Kunstkredit » 1978-1979 Wolfgang Weingrat

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

1.1 Composition

1.2 Utilisation délibérée

1.3 Éléments génératifs et aléatoires

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

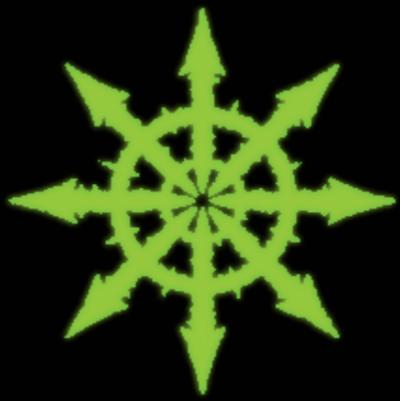
1.2 UTILISATION DÉLIBÉRÉE

Ré-exploiter le chaos c'est aussi une **stratégie** qui fait appel à **l'utilisation d'instabilité afin d'atteindre des objectifs spécifiques**. C'est perturber délibérément des systèmes existant dans le but de **créer des changements**.

Neville Brody, figure emblématique de la culture graphique et un des inventeurs de la typographie postmoderne, à sensiblement **bousculé les traditions et développé de nouveaux systèmes de communication**. Il se fait d'abord connaître par le grand public grâce à ses pochettes de disque et son implication dans les scènes musicales underground. En 1981, est né le magazine « **The Face** » où Brody révèle ses créations qui sont un mélange d'effets visuels obtenus par ordinateur ainsi que ses nouveaux alphabets géométriques conçus sur écran.

« The Face »
Neville Brody, 1980

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

1.1 Composition

1.2 Utilisation délibérée

1.3 Eléments génératifs et aléatoires

2 > Le concept de "chaos" permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

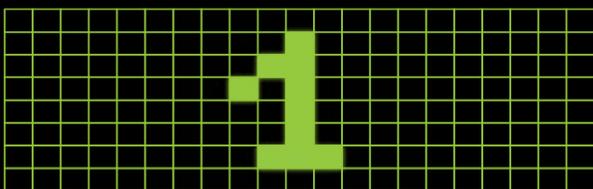
3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

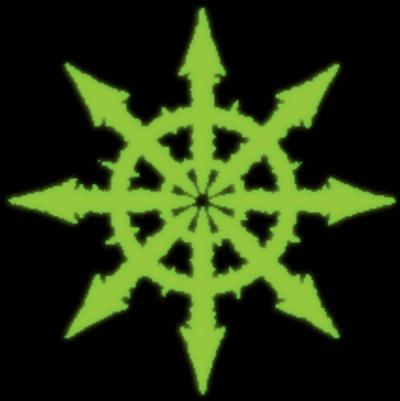
4 > Note de fin

Avec ce magazine, Brody réussit à révolutionner la manière de concevoir dans la composition, les couleurs et les textures. La façon dont les lecteurs abordent le sujet a elle aussi été remise en question. Basculer des titres ou textes force le lecteur à interagir davantage avec l'objet en le tournant et en l'éloignant ou le rapprochant.

Extrait du magazine « The Face », Neuville Brody, 80s 90s

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

1.1 Composition

1.2 Utilisation délibérée

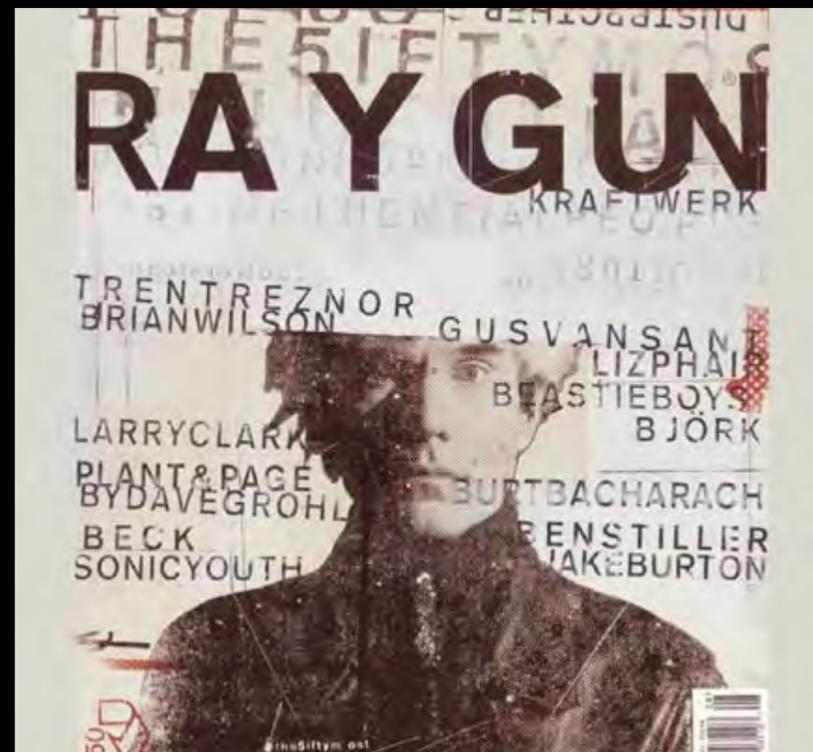
1.3 Éléments génératifs et aléatoires

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

En parallèle d'autres revues émergent **diffusant les premières expérimentations numérique des nouveaux logiciels** et revendique **une nouvelle conception de la page** liée à l'emploi de l'écran. Dans cet esprit, au début des années 1990 **David Carson** crée le magazine « **Ray Gun** », au graphisme foisonnant à la **limite de la lisibilité**.

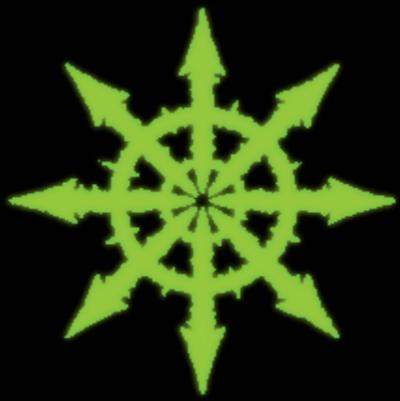

L'exploitation du principe de chaos est une **approche créative** qui consiste à intégrer des **éléments déformés et désordonnés dans un visuel**. On utilise ainsi des formes irrégulières, des textures, des couleurs vives et une grille de mise en page non conventionnelle. L'objectif est **d'interpeller, susciter l'intérêt**.

C'est une façon de se **démarquer**, de **créer une dynamique** pour **transmettre un message de façon non conventionnelle**.

Il est important de noter que l'utilisation délibérée du chaos peut apporter des **conséquences imprévues ou indésirables**. Il doit être équilibré avec des principes de conceptions solides pour éviter de basculer dans l'illisibilité ou la confusion totale.

Doit-il ce principe de chaos chercher une limite ?

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

1.1 Composition

1.2 Utilisation délibérée

1.3 Éléments génératifs et aléatoires

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

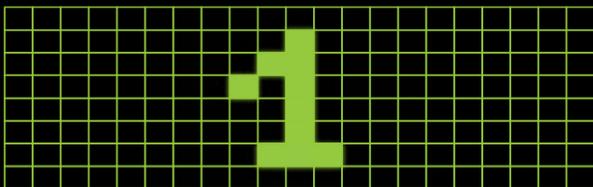
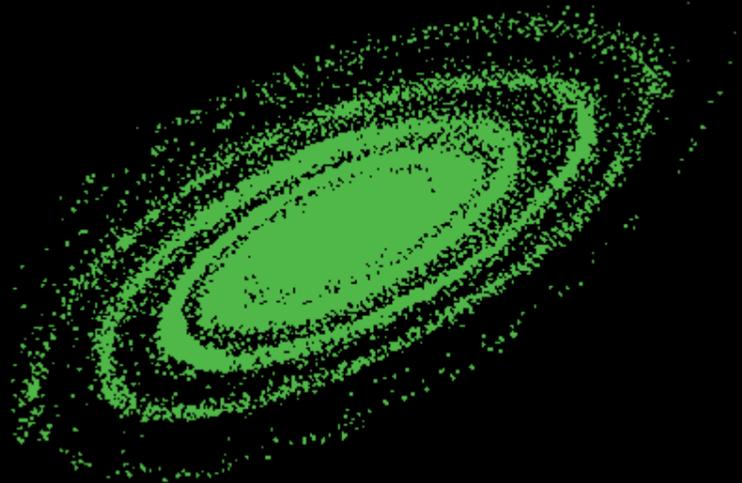
3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

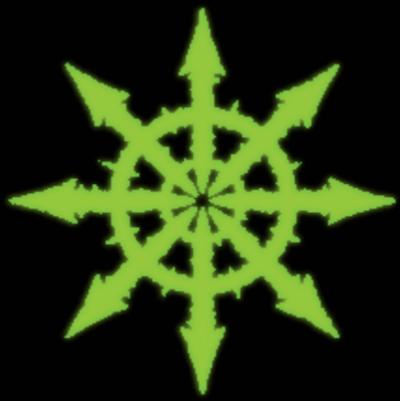
4 > Note de fin

1.3 ÉLÉMENTS GÉNÉRATIFS ET ALÉATOIRES

Le **design génératif** est un **processus itératif**. Avec une seule idée en résulte non pas une bonne solution mais plusieurs. Ce type de design permet de générer rapidement des alternatives de conception très performantes. L'ingénieur ou le designer définit les objectifs de conception dans le logiciel de conception générative, ainsi que les paramètres: les exigences spatiales, les matériaux, les méthodes de fabrication et les contraintes de coût. Ensuite le logiciel explore toutes les perturbations possibles d'une solution.

Le concept de chaos est sensiblement lié lui aussi à des **conditions initiales tels que la découpe variable des images et des textes, cadrages brisés, apparition de rectangles colorés placés de façon aléatoire sur la page**. Comme dans le design génératif, une petite fluctuation des conditions de départ peut considérablement changer le résultat final. C'est en incorporant des **éléments imprévisibles et aléatoires** dans le logiciel de conception que le design génératif et le concept de chaos s'embrasent.

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

1.1 Composition

1.2 Utilisation délibérée

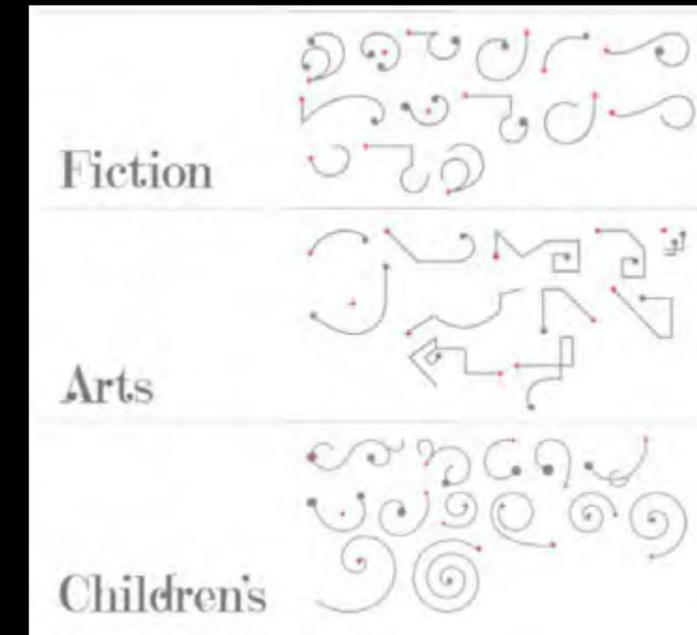
1.3 Eléments génératifs et aléatoires

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

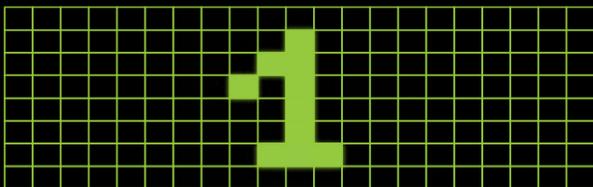
3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

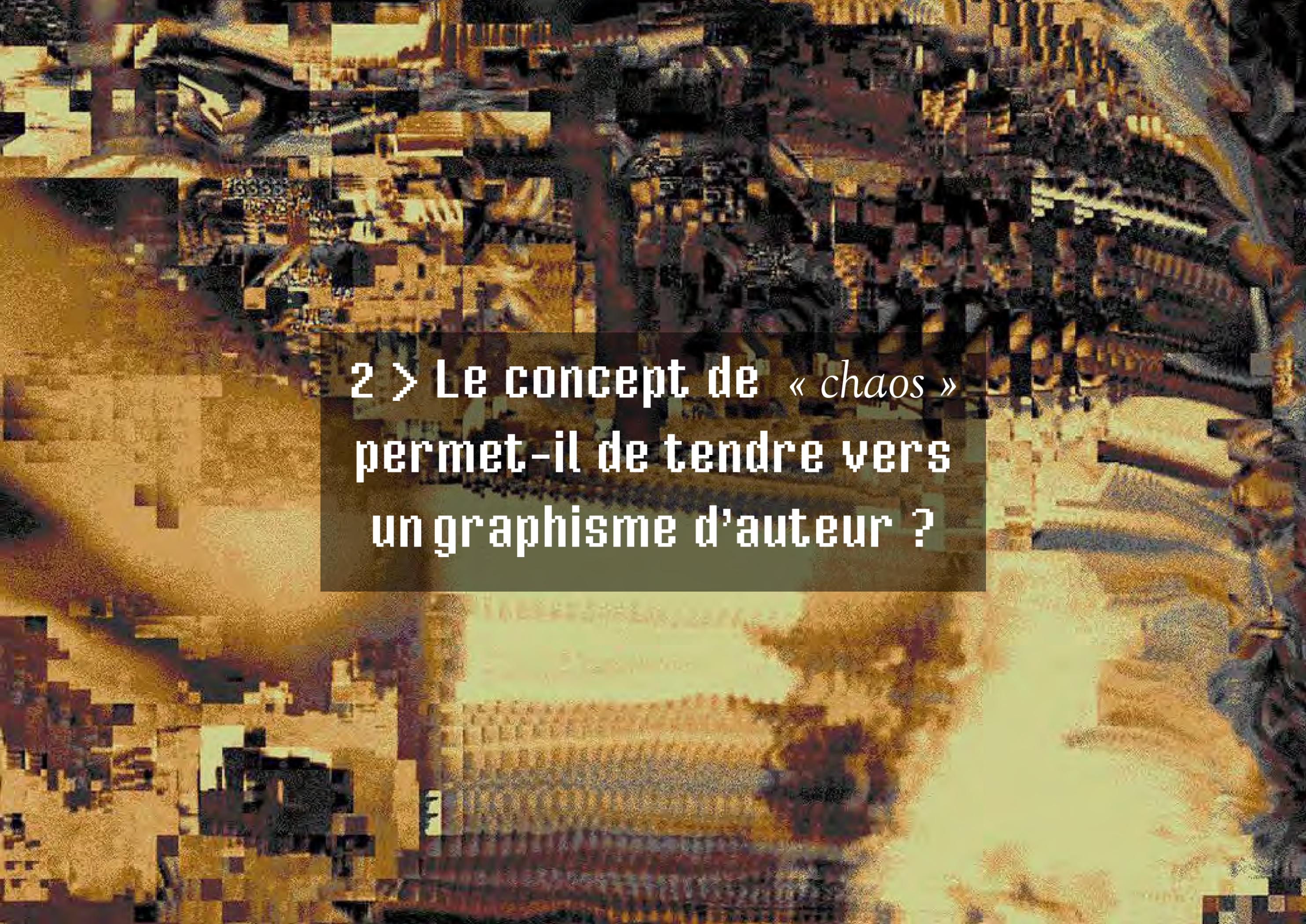
4 > Note de fin

Karsten Schmidt est un développeur de logiciel open source et un designer génératif. Il réalise entre autres, des **couvertures de livre générées sur processing avec de multiples variations**, le résultat est donc unique. Il crée à l'origine des familles de motifs qu'il va ensuite intégrer dans le logiciel de conception. Ensuite, ce dernier **génère aléatoirement la composition visuelle finale.**

Le graphisme génératif permet d'obtenir des **résultats inattendus, en dehors de toute habitude de conception.** Il donne à voir une **expression brute** qu'on peut relier à l'idée de chaos, proche des recherches expérimentales portées par les avant-gardes, à mettre en parallèle avec les formes de violence graphique portées par les futuristes ou les dadaïstes avec leurs collages, jeux de rupture, hybridation.

2 > Le concept de « *chaos* »
permet-il de tendre vers
un graphisme d'auteur ?

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

2.1 Créativité et originalité

2.2 Expression individuelle

2.3 Représenter des émotions par le chaos

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

Représenter l'expression du chaos nous éloigne de la commande dans le sens où elle **nous emmène loin de la norme vers davantage d'expressivité.** Cette expression est celle de la liberté.

Stéphane Blanquet, 2021
« Les doutes du sycophante » Couverture
Tranchée Racine numéro spécial Etrange

Offrir cette marge de liberté permet-elle une place plus grande à l'auteur ? et quelle contenu donner à cette liberté pour ne pas en faire une idée vague et creuse ?

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

2.1 Créativité et originalité

2.2 Expression individuelle

2.3 Représenter des émotions par le chaos

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

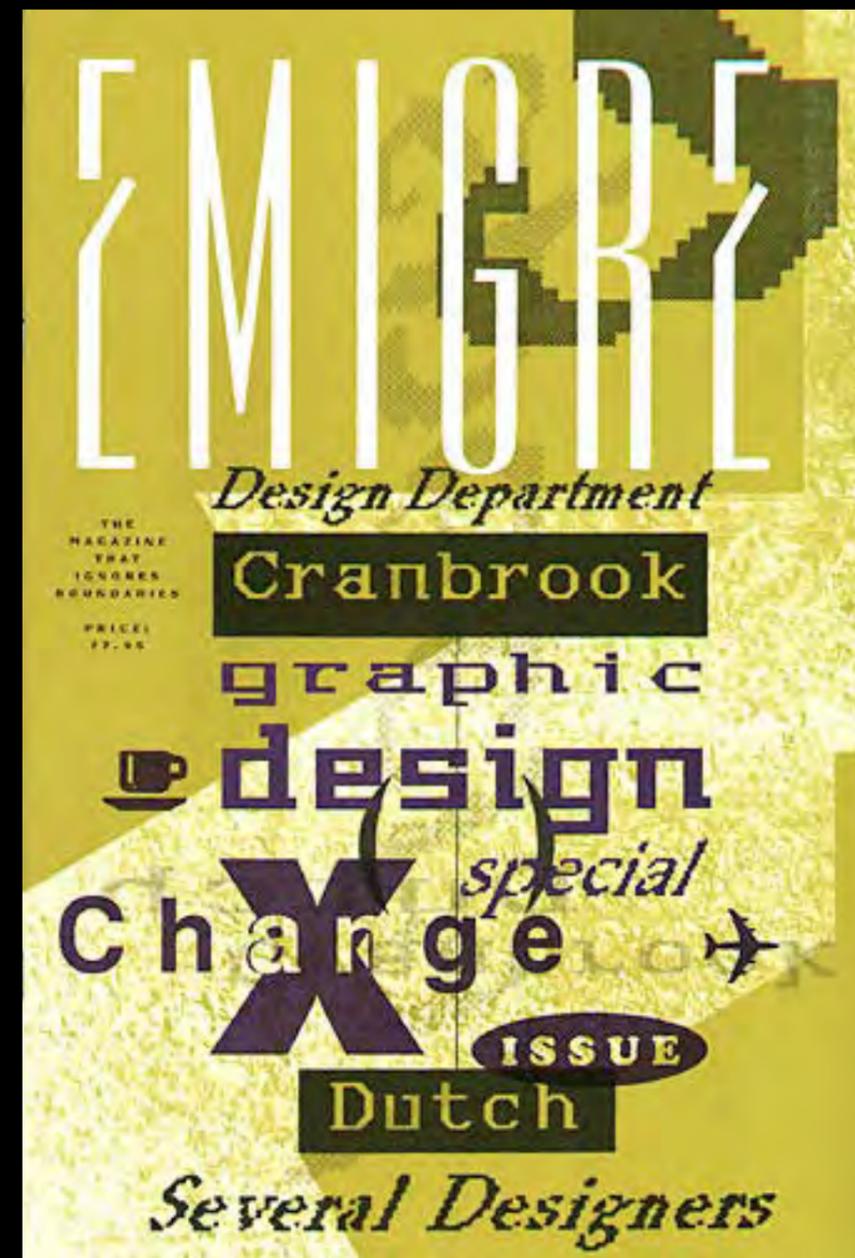
2.1 Créativité et originalité

En 1984, le magazine *EMIGRE* créé par **Zuzana Licko** et **Rudy VanderLans** se lance dans l'expérimentation des premiers logiciels. Ses auteurs revendiquent une nouvelle conception de la page liée aux technologies numériques et à l'emploi de l'écran.

Dans une trentaine de pages au format 11,5 x 17 cm *EMIGRE* propose un contenu, photos, poésies, dessins, peintures, composé de façon arbitraire.

Comme l'évoque **Pauline Leserre** dans la revue *L'être lieu*¹

« Il n'y a pas d'organisation vivante sans processus destructif, [...] »

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

2.1 Créativité et originalité

2.2 Expression individuelle

2.3 Représenter des émotions par le chaos

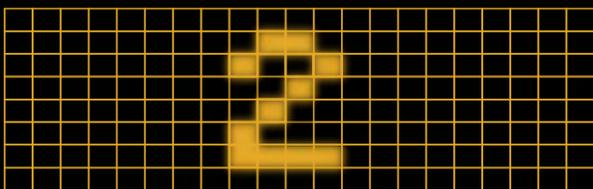
3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

Ici dans *EMIGRE* on est face à une **attitude non-conformiste**, n'hésitant pas à **briser les grilles de mise en page conventionnelle**. Illustrations et textes s'enchevêtrent , les paramètres typographiques comme la police, la graisse, la hauteur d'X sont variables au sein d'un même mot, donnant l'impression qu'il s'agit d'un résultat aléatoire. Les graphistes vont jouer avec le sens et la forme, comme un principe synesthésique. Par exemple, dans *Emigre #1* « *Un magazine pour les exilés* » (1984) page 17 , le titre « *One pocket* » le deuxième « 0 » se voit légèrement retourné, pouvant rappeler l'hélice de l'avion sur l'illustration en arrière plan, comme si le vent soufflait sur le mot.

Sur plusieurs pages des fragments de texture apparaissent tels un collage, comme si l'objet avait subi un bug ou une distorsion informatique.

Extrait d'*EMIGRE#1* «One pocket », 1984

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

2.1 Créativité et originalité

2.2 Expression individuelle

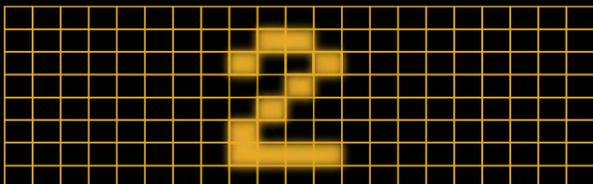
2.3 Représenter des émotions par le chaos

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

Utiliser des principes chaotiques c'est réussir à **exprimer l'énergie** qui habite ces jeunes designers qui **bousculent les codes**. C'est aussi le moment où le graphiste se rapproche du seuil entre artiste et designer. Cette remise en cause des codes nous amène à des expérimentations aux frontières du design.

artistes ou designers ? quelles seraient ces expérimentations frontalières ?

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

2.1 Créativité et originalité

2.2 Expression individuelle

2.3 Représenter des émotions par le chaos

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

2.2 Représenter des émotions par le chaos ?

Le concept du chaos encourage **l'exploration personnelle dans un démarche spontanée.** Il valorise une **création immédiate et instinctive.**

Intégrer des **éléments informes de manière maîtrisée développe un style distinctif, singulier.** De même, ce principe contribue à la création d'un graphisme d'auteur reconnaissable et lui **permet de sortir des normes établies de manière individuelle.** Il trouve à travers le chaos une **liberté d'expression créative** qui leur offre de **nouvelles idées** sans être restreint par des règles strictes.

Par exemple, **Ralph Schraivogel**, un graphiste populaire pour ses affiches du festival du film africain «*Cinemafrika*», s'amuse à prendre le **contre pied des codes et des impératifs du numérique.**

Il **revisite** le territoire de l'imprimé, notamment la sérigraphie qu'il réitère dans ses affiches pour le cinéma d'art et d'essai zurichois Filmpodiumdu .

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de "chaos" permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

2.1 Créativité et originalité

2.2 Expression individuelle

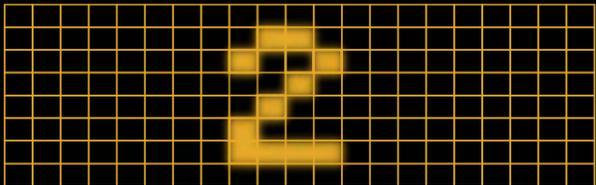
2.3 Représenter des émotions par le chaos

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

série d'affiche du festival du cinéma africain « Cinemafrika »,
Ralph Schraivogel, 1997

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

2.1 Créativité et originalité

2.2 Expression individuelle

2.3 Représenter des émotions par le chaos

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

2.3 Représenter des émotions par le chaos

Le chaos est donc bien un moyen ou une matière première informe ?

Comme vu précédemment, l'expression du chaos s'exploite de manière **spontanée**. Elle se manifeste par une **forme de désordre**. Les **émotions brutes** associées au chaos sont généralement négatives : oppression, angoisse.

Pour communiquer de tels sentiments il est nécessaire d'avoir une **approche libre et expressive**.

Par exemple, une composition d'un visuel chargé et saturé d'images peut provoquer un sentiment d'étouffement, de trop-plein. Se réapproprier des éléments visuels chaotiques **captive le regard du spectateur et suscite son intérêt**.

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

2.1 Créativité et originalité

2.2 Expression individuelle

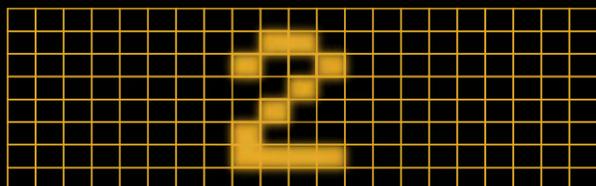
2.3 Représenter des émotions par le chaos

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

Les peintures virtuelles à base de collages de **Michaël Borrás**, vont dans le sens de cette représentation du chaos. Les images sont produites à partir d'extraits d'interventions politiques, de vidéos amateurs, de sites pornos, de gifs animés,...

Les couleurs et les textures sont saturées, le montage des images est brutal. Tous ces facteurs jouent un **rôle essentiel dans l'expérience émotionnelle du spectateur.**

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

2.1 Créativité et originalité

2.2 Expression individuelle

2.3 Représenter des émotions par le chaos

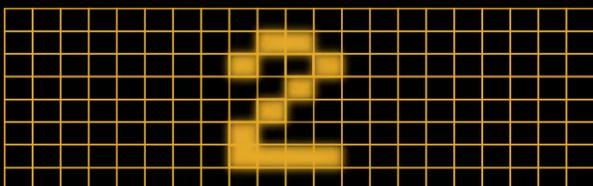
3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

Cette avalanche de formes **reflète notre rapport compulsif** aux images et la manière dont elles ont modifié notre mode de vie. Face à ces images, il n'y pas de sens défini et c'est à nous de le faire. Dans une interview **Michaël Borras** dira même :

« le créateur propose, le spectateur dispose, [...]. Ça crée un questionnement fractal, autogéré et auto généré. »

Dans le clip **Sexodrome** pour **ASIA ARGENTO** en 2013, **Systaime** réalise un mashup de vidéos de selfies d'Asia Argento, de clips YouTube, d'extraits vidéos de pole dance, d'images ondulantes et clignotantes. Les couleurs et les textures saturées ont pour objectif de rendre une esthétique fétichiste et de reconstituer une vision sous LSD ou de peep-show. Le montage saccadé et épileptique produit un sentiment d'angoisse, de crise à la limite d'un cauchemar.

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

2.1 Créativité et originalité

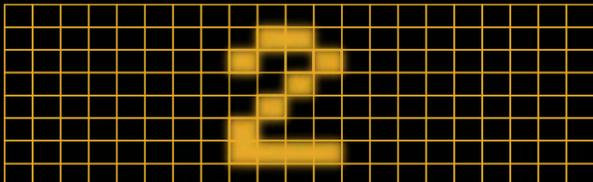
2.2 Expression individuelle

2.3 Représenter des émotions par le chaos

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

4 > Note de fin

Clip Sexodrome : <https://www.dailymotion.com/video/x120z68>

3 > L'expression du
chaos permet-elle une
position politique ?

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

3.1 Design provoquant et militant

3.2 Subversion

3.3 Briser les conventions

4 > Note de fin

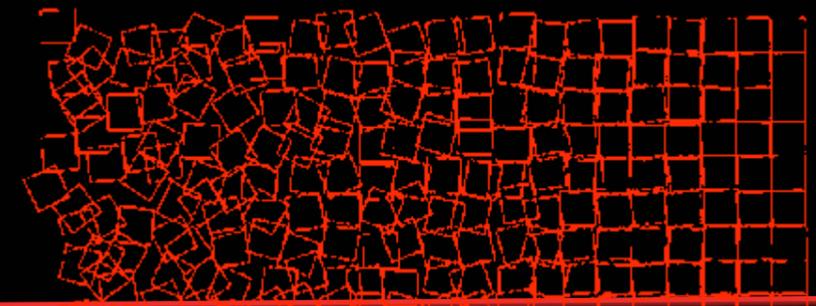
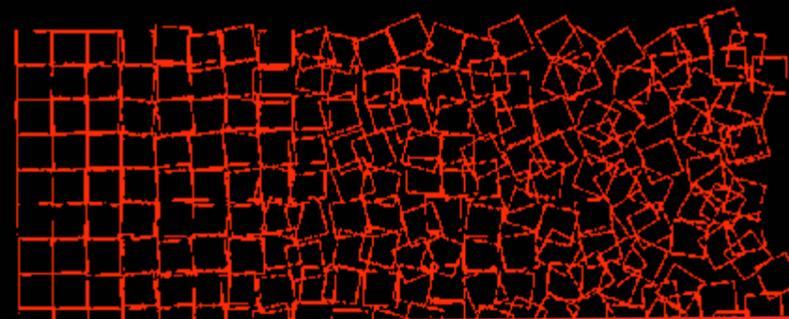
3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

Un traitement graphique de l'image peut être politique dans quel but ?

L'esthétique joue un rôle important dans l'image politique puisqu'elle peut **influencer la perception et l'expérience individuelle**, et par la suite **façonner des attitudes et des comportements politiques**. L'utilisation de symboles visuels ou de campagnes de communication visuellement attirantes **aide à mobiliser le soutien pour un mouvement ou une cause politique**.

Dans le sens où le concept de chaos **s'utilise au contre pied des normes établies**, il peut devenir ce moyen visuel de rébellion. Certains peuvent penser que le chaos peut être perçu comme un moyen de **remettre en question l'ordre établi** et de **promouvoir le changement**. D'autres peuvent craindre des conséquences négatives.

Mais notons que la façon dont l'expression du chaos s'utilise peut varier selon les valeurs et les objectifs spécifiques des individus ou de groupes politiques.

CHAO

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

3.1 Design provoquant et militant

3.2 Subversion

3.3 Briser les conventions

4 > Note de fin

3.1 Design provoquant et militant

Dans le **design alternatif et politique après 1968**, on observe des jeux d'influence au niveau international dans les pratiques et les productions des graphistes. Ces derniers commencent à faire entendre leurs voix.

Le collectif *Wild Pakken* fondé en 1977, utilise le **graphisme comme un outil d'activisme politique**, préférant travailler avec des clients socialement et politiquement engagés. Du Néerlandais « *Wild Pakken* » signifie « **affiche sauvage** », référence à la pratique initiale qu'avait le groupe de coller des affiches illégales dans les rues d'Amsterdam . Leur expérience en tant qu'étudiants militants où les affiches devaient être produites rapidement avec un équipement humble les inspirent. De plus, l'expérimentation des collages des avant-garde au début du XXème siècle les ont également grandement influencés.

série d'affiche créer par Wild Pakken

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

3.1 Design provoquant et militant

3.2 Subversion

3.3 Briser les conventions

4 > Note de fin

Blanc k

Le collectif crée des **compositions d'images fragmentées juxtaposées** avec des formes aux **couleurs vives** et avec une **qualité spontanée**. Leur objectif est de **provoquer une réaction chez le spectateur** et **inciter à la sensibilisation sociale**.

La combinaison d'éléments disparates dans leur compositions de collages, masque leur propre signature afin que **l'image et le texte parlent directement pour la cause politique**.

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

3.1 Design provoquant et militant

3.2 Subversion

3.3 Briser les conventions

4 > Note de fin

3.2 Subversion

L'utilisation des techniques et des esthétiques non conventionnelles, permet de **remettre en question les attentes et créer des designs qui se démarquent de la masse.**

Subvertir c'est **bouleverser les attentes habituelles, transgresser et provoquer une réflexion critique.**

Cette approche peut prendre différentes formes allant de la **déconstruction des codes traditionnels** de la représentation visuelle à **l'utilisation ironique ou humoristique des éléments graphiques.**

Dans son travail, *Systaïme* (*Michaël Borrás*) critique la société moderne et s'oppose aux normes établies.

« Le principe du nom *Systaïme*, c'est que pour contourner, détourner ou subvertir un système (informatique ou politique), il faut d'abord l'aimer, chercher à le comprendre. Je n'ai pas d'intentions violentes. A mon avis, il faut que ça se fasse avec plein d'amour, d'échanges. »

Systaïme, « EMOJ »

CHAO

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de " chaos " permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

3.1 Design provoquant et militant

3.2 Subversion

3.3 Briser les conventions

4 > Note de fin

Systaime se définit comme un **Net-artiste underground**, inventeur de la « **French trash touch** ».

L'activiste du Net à sa méthode bien à lui pour « *changer le monde sans qu'il s'en aperçoive* ». Cela peut s'expliquer à travers une petite animation creepy ou marrante qui **suscitera une réflexion individuelle impliquant et provoquant celles des autres individus.**

Agacé par la marchandisation du Web, il crée le site (<http://vaisselle.fr.fm> [non disponible]).

Un vrai-faux service d'aide à la vaisselle qui envoie des jeunes filles gantées à domiciles. L'émission « *incroyable mais vrai* » sur TF1 croyait que le site était réel. Boras démontre qu'une **blague peut avoir plus d'impact qu'une manifestation dans les rues.** Son travail est bien souvent une ironie et une subversion.

CHAOS

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de "chaos" permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

3.1 Design provoquant et militant

3.2 Subversion

3.3 Briser les conventions

4 > Note de fin

3.3 Briser les conventions

Afin de représenter des concepts ou des idées visuellement, on peut **sortir des sentiers battus et explorer de nouvelles traductions graphiques**. Il existe de nombreuses façons de briser les conventions : un choix de couleur audacieux, jouer avec la typographie, repenser les grilles de compositions ou encore expérimenter la forme. **Introduire des éléments visuels surprenants suscite l'intérêt et la curiosité et peuvent également être un moyen de se révolter.**

Jan Van Toorn est un des principaux acteurs du débat sur la responsabilité sociale et culturelle des graphistes. C'est pour cette raison qu'il est souvent considéré comme un graphiste politique malgré son bagage de création politique maigre. En 1981 à 1987, il conçoit une série d'affiches pour le *Beyerd Museum* où il joue et use d'une image de vedette de cinéma Sophia Loren.

CHAO

Faire avec le chaos ?

1 > En quoi l'expression du chaos est-elle féconde pour les graphistes ?

2 > Le concept de "chaos" permet-il de tendre vers un graphisme d'auteur ?

3 > L'expression du chaos permet-elle une position politique ?

3.1 Design provoquant et militant

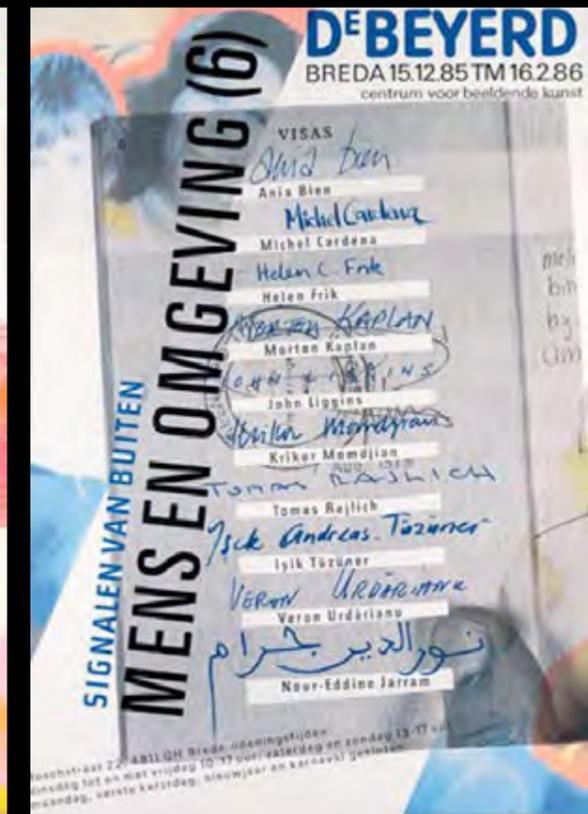
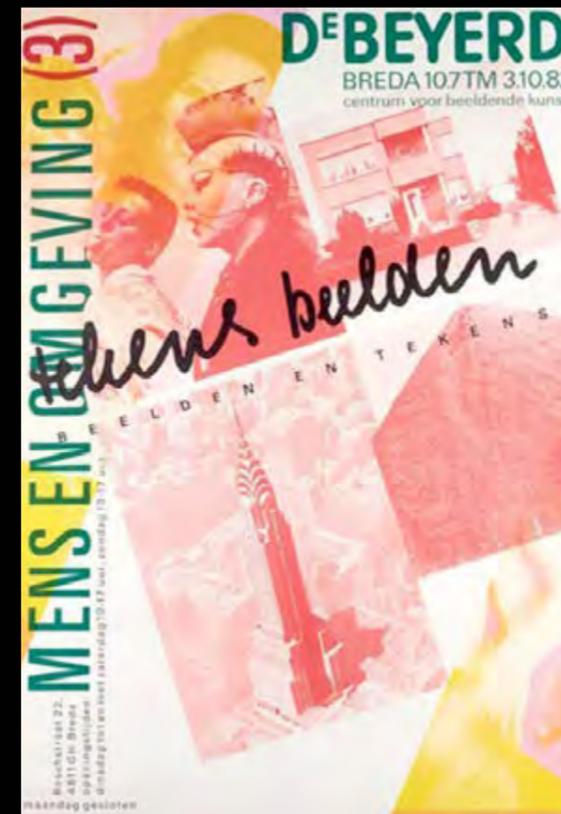
3.2 Subversion

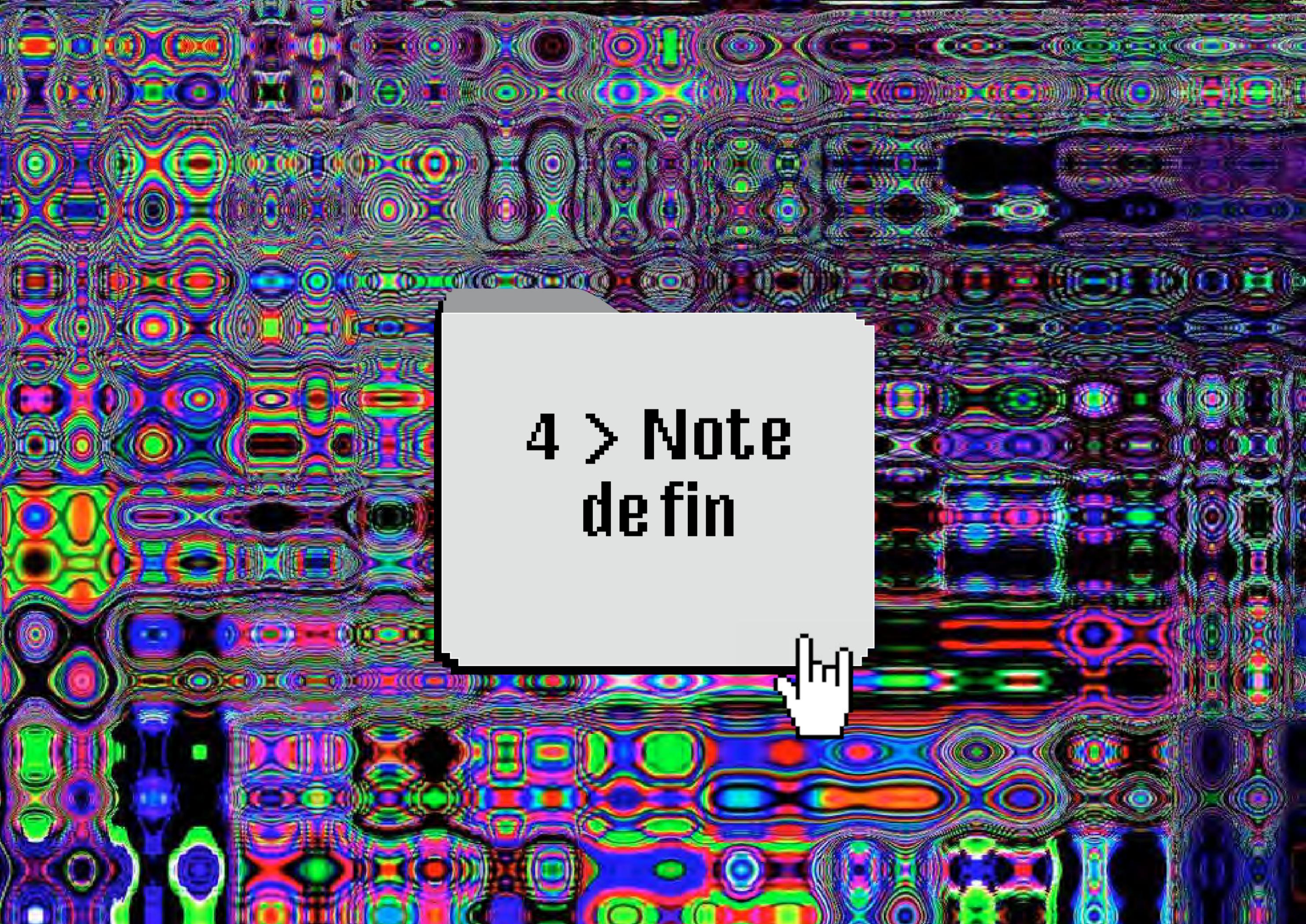
3.3 Briser les conventions

4 > Note de fin

Chaque affiche fait écho à la précédente conçue par amalgame. Une composition dynamique, des images rognées en biais, des typographies transparentes, des éléments qui se superposent. Les lettres deviennent des matières

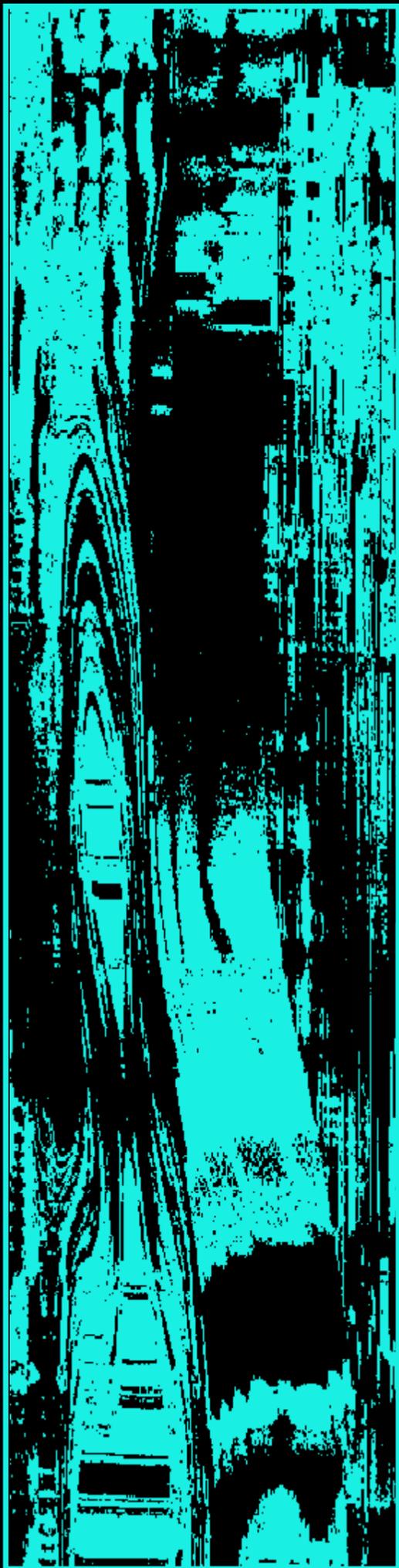
plastiques avec lesquelles il joue. Et avec sa prédilection pour les typographies audacieuse, **Jan Van Toorn** brise les conventions par des **images percutantes et par des compositions asymétriques et dynamiques.**

4 > Note
de fin

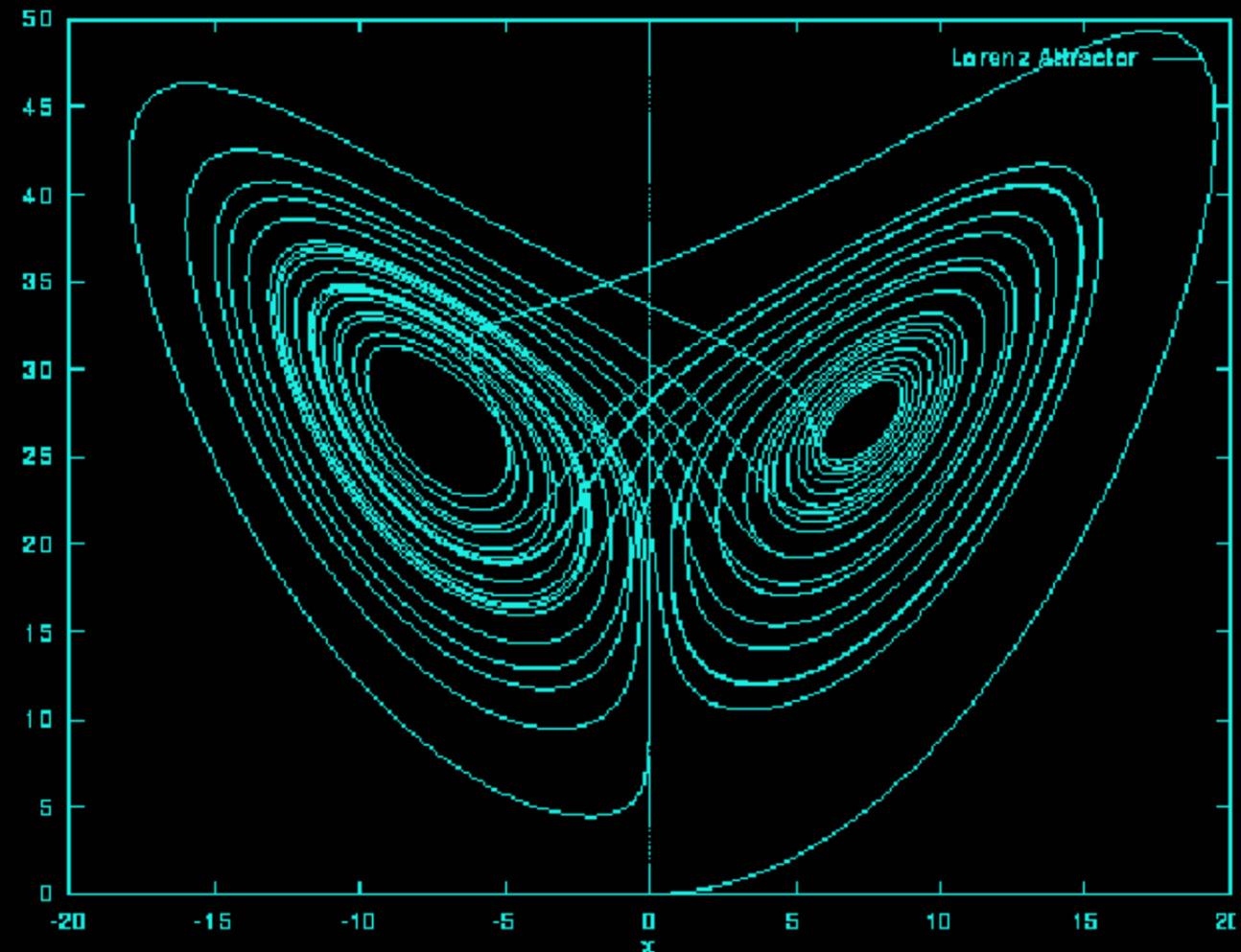

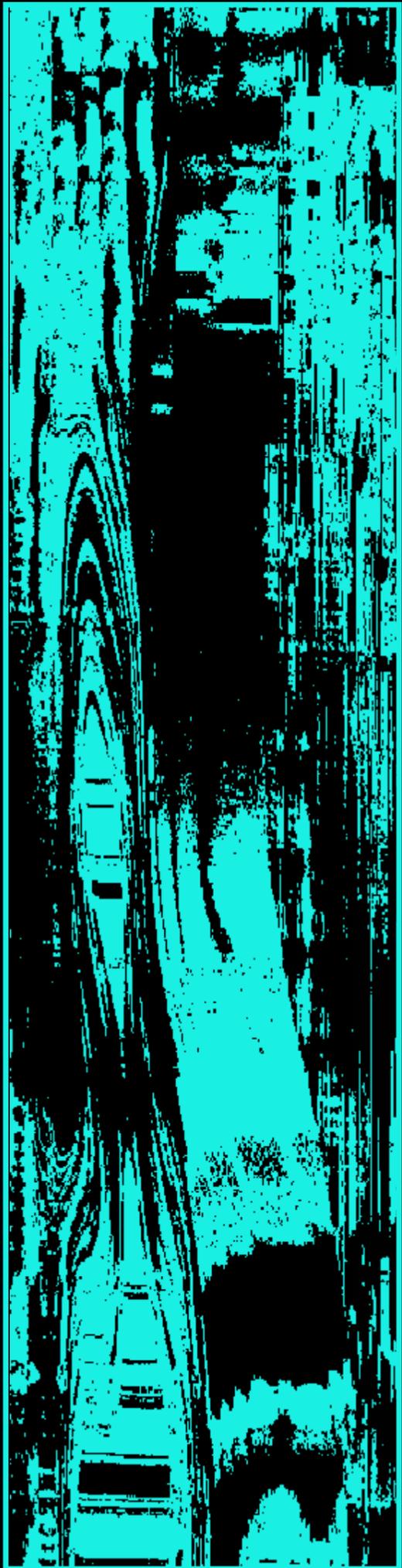

4 > Note de fin

Il existe dans le chaos un **lien fort avec le caractère informel**. Et ce dernier peut-être en effet perçu comme **une force qui échappe à toute conceptualisation et mise en forme**.

On peut reconnaître une **part implacable de l'existence**, dépassant les limites de l'incompréhension. Or même dans le chaos nous retrouvons des **structures sous-jacentes régies par des formules aléatoires** pouvant être comprises et réappropriées.

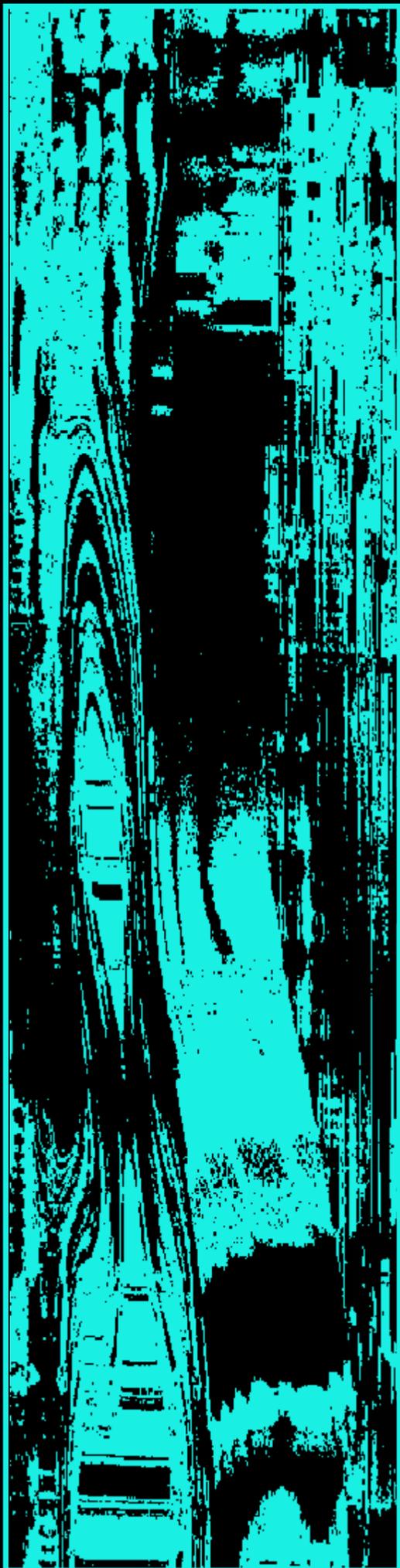

Souvent interprété de différentes manières, il suggère un **manque d'ordre préconçu** ou un **manque de structure rigide**. Le concept de chaos en tant que tel n'est qu'un **champ des possibles infini**. Il mène à **l'exploration de l'imprévisible** rendant les résultats finaux difficiles à anticiper.

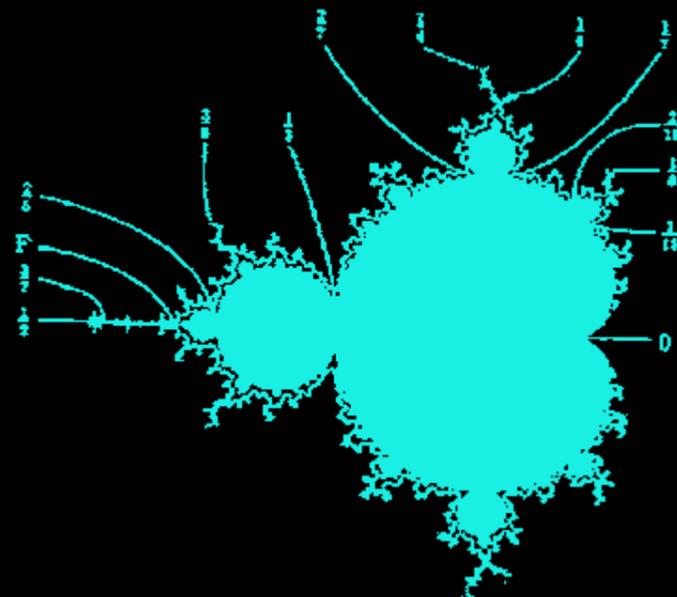
Reconnaissons que l'exploitation de l'expression du chaos dans un **contrôle absolu est impossible**. Mais un certain degré de contrôle peut être **exercé pour influencer le système**. Car en effet, modifier une variable initiale peut entraîner des effets amplifiés et imprévisibles. A l'instar du lâcher prise, la perte de contrôle totale n'est pas la meilleure façon. On laisse une **place aux interférences extérieures** qui jouent un rôle important dans ce processus. Cependant le lâcher prise total peut conduire à des conséquences de pertes de sens.

Le chaos est un moyen et non une fin.

A priori parler de concept ou du chaos comme concept relève aussi de **l'oxymore voire du non sens**. En effet, le chaos est cette **réalité toujours mouvante sur elle-même** défiant toute conceptualisation sauf, dans une approche scientifique qui évoque le chaos plus qu'il ne le théorise sur le plan cosmologique. « **Chaosmos** »

Que veut dire finalement « **faire avec le chaos?** ». Il est évident qu'**on ne peut faire avec le Chaos** considéré comme **hyperphénomène fait d'excès** et de **désordre**. Toutefois, nous avons montré qu'on peut faire avec certains éléments ou moyens prélevés sur le chaos. Cela ne relève pas du caprice ou d'une idée obsessionnelle mais renvoie à une **nécessité proprement artistique qui appelle la venue du nouveau** quand les normes dominantes deviennent étouffantes et empêche la création. Dans ces conditions, faire avec le chaos peut être une **option féconde à condition de bien déterminer CE qui DANS le chaos peut servir le processus créatif.**

BIBLIOGRAPHIE

Sites web et vidéo

- * SCIENCEETONNANTE, la fourmi de Langton [vidéo], 2017 / 8 min48. Disponible sur : « <https://www.youtube.com/watch?v=qZRYGxF6D3w> »
- * ÉDITION B42. MAX BILL / JAN TSCHICHOLD, la querelle des moderne [en ligne], 2014. Disponible sur : « <https://urls.fr/HPECiw> »
- * WIKIPÉDIA. Attracteur [en ligne], 2023. Disponible sur : « <https://fr.wikipedia.org/wiki/Attracteur/> »
- * WIKIPÉDIA. Jan Tschichold [en ligne], 2023. Disponible sur : « https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Tschichold »
- * WIKIPÉDIA. Josef Müller-Brockman [en ligne], 2023. Disponible sur : « <https://urls.fr/krS0up> »
- * WIKIPÉDIA. Emil Ruder [en ligne], 2023. Disponible sur : « https://fr.wikipedia.org/wiki/Emil_Ruder »
- * WIKIPÉDIA. Josef Müller-Brockman [en ligne], 2023. Disponible sur : « <https://urls.fr/krS0up> »
- * SCIENCEETONNANTE, la fourmi de Langton [vidéo], 2017 / 8 min48. Disponible sur : « <https://www.youtube.com/watch?v=qZRYGxF6D3w> »
- * WIKIPÉDIA. Emil Ruder [en ligne], 2023. Disponible sur : « https://fr.wikipedia.org/wiki/Emil_Ruder »
- * L'HISTOIRE DES ARTS À PORTÉE DE CLICS ! [en ligne], ?. Disponible sur : « <https://urls.fr/xT0i7f> »
- * CNAP. [en ligne], ?. Disponible sur : « <https://urls.fr/uiDbC6> »
- * CNAP. Intervention de Véronique Vienne [en ligne], 2014. Disponible sur : « <https://urls.fr/Wvjgft> »
- * ARTE & ALT 236. Creepypasta | _ Underscore [vidéo], 2022 / 22min 26sec Disponible sur : « <https://youtu.be/vzo4EI0EuL0> »
- * UNIVERSALIS. La New Wave [en ligne], ?, Michel Wlassikoff. Disponible sur : « <https://urls.fr/qnDWT1> »
- * BH. I-D Magazine Nos. 1-12 [en ligne] Terry Jones , 2023. Disponible sur : « <https://urls.fr/TnS9QL> »
- * INDEX GRAFIK. Wolfgang Weingart [en ligne], 2013. Disponible sur : « <http://indexgrafik.fr/wolfgang-weingart/> »
- * INDEX GRAFIK. Emil Ruder [en ligne], 2013. Disponible sur : « <http://indexgrafik.fr/emil-ruder/> »
- * INDEX GRAFIK. Wild Plakken [en ligne], 2014. Disponible sur : « <http://indexgrafik.fr/wild-plakken/> »
- * INDEX GRAFIK. Jan Van Toorn [en ligne], 2014. Disponible sur : « <http://indexgrafik.fr/jan-van-toorn/> »
- * PENTAGRAM. [en ligne], 1972-2023. Disponible sur : « <https://www.pentagram.com/about> »
- * EMIGRE. Plate forme d'expérimentation et de diffusion. Retour sur une aventure éditoriale au cœur des mutations du design [en ligne], Disponible sur : « <https://urls.fr/6ps1VR> »

Livres et revues

- * TECHNIKART. Les médias c'est moi ! [en ligne], 2009. Disponible sur : « <https://urls.fr/gTJ17p> »
- * WIKIPEDIA. Machinima [en ligne], 2023. Disponible sur : « <https://fr.wikipedia.org/wiki/Machinima> »
- * MADPARIS. Année 80. Mode, design et graphisme en France [en ligne], 2022. Disponible sur : « <https://madparis.fr/ExpoAnnees80> »
- * WIKIPEDIA. New Wave [en ligne], 2023. Disponible sur : « [https://en.wikipedia.org/wiki/New_Wave_\(design\)](https://en.wikipedia.org/wiki/New_Wave_(design)) »
- * Letter for Archive. New in the Online Archive: Emigre Magazine [en ligne], 2020, Online Archive. Disponible sur : « <https://urls.fr/y7nVQf> »
- * CERCLES. D. H. LAWRENCE ET EZRA POUND [en ligne], Philippe Romanski. Disponible sur : « <http://www.cercles.com/n1/romanski.pdf> »
- * DESIGN GÉNÉRATIF [en ligne], Olivier Evrard esa art appliqué saint-luc liège « <https://urls.fr/RX4lgu> »
- * HEMENWAY Priya. **Le code secret : La formule mystérieuse qui régit les arts, la nature et les sciences.** Evergreen, 2008, 203 page
- * CLEYET-MICHAUD Marius. **Le nombre d'or.** QUE SAIS-JE, 2019, 128 pages
- * WADE David. **Symétrie : le principe ordonnateur.** Marabout, 2023
- * MCNALLY Clare. **Portfolios, miroir de graphistes /** avril 2011 _ Étapes 191 page 49
- * GRAVER Amy , JURA Ben. **Les fondamentaux de la mise en page : les meilleurs pratiques pour réussir vos créations,** Illustrated : Dunod, 2014