

17ème Festival International de l'Affiche et des Arts Graphiques de Chaumont
Du samedi 13 mai au dimanche 25 juin 2006

17th International Poster and Graphic Design Festival of Chaumont
From Saturday, 13th May to Sunday, 25th June 2006

Contact presse

Étienne Bernard, Rémi Dubois

Tél : +33 (0) 1 40 03 94 70

Fax : + 33 (0) 1 42 06 66 06

Émail : etienne.e3c@wanadoo.fr / remi.e3c@wanadoo.fr

SOMMAIRE / SUMMARY

1 - Introduction

2 - Les Partenaires du Festival / Festival Partners

3 - La programmation / Programme

Henryk Tomaszewski
Les Silos / Maison du Livre et de l'Affiche et Musée de la Crèche

Quarez chez les Jèses
Chapelle des Jésuites

5 x Berlin
Garage

Frieder Grindler
Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville

Drive in par Jean-Marc Ballée
Square Philippe Lebon

Le Concours international d'Affiches / *The International Poster Competition*
Entrepôt des Subsistances, rez-de-chaussée / ground floor

Le Concours "Étudiants, tous à Chaumont !" / *The Competition « Students, All to Chaumont ! »*
Entrepôt des Subsistances, 1er étage / 1st floor

Ateliers / Workshops
Entrepôt des Subsistances, 1er étage / 1st floor

Pixels par designFLUX
Salle des fêtes, Relax, Place de la gare

Rencontres / Lectures
Salle des fêtes, Relax

Le Quatrième Salon de l'Édition Graphique / *Fourth Salon of Graphic Publishing*
Ancienne Bibliothèque

IMMERGRÜNESBLADT party free
Projection-concert-electro-nocturne / Screening-concert-electro-night
Parking du Garage

4 - Le programme culturel / Cultural Program

5 - L'affiche du Festival créée par Pascal Colrat / The Poster of the Festival by Pascal Colrat

6 - Le catalogue du Festival / Festival catalogue

7 - La Direction du Festival / Festival Direction

8 - L'équipe du Festival / Festival team

9 - Informations pratiques / Informations

Le Festival International de l’Affiche et des Arts Graphiques de Chaumont *International Poster and Graphic Arts Festival of Chaumont*

L’extension du domaine du graphisme

En 2002, une nouvelle équipe constituée de trois directeurs artistiques, Pierre Bernard, Alex Jordan et Vincent Perrottet, et du délégué général Jean-François Millier, est nommée et propose, dès l’édition 2003, un nouveau parcours d’expositions aussi bien historiques que contemporaines, françaises qu’européennes et internationales à destination des professionnels, des étudiants et du grand public.

La nouvelle direction du Festival de Chaumont s'attache à rendre compte de la diversité des visages et des usages du graphisme dans son acception la plus large comme dans son expression la plus contemporaine. Ce postulat de départ forge depuis trois ans la cohérence de la manifestation à travers un éventail d'expositions, structuré autour de quatre grands axes.

Présenter la réalité contemporaine du graphisme en confrontant les pratiques des ateliers et studios français au travail des graphistes européens et internationaux, et ouvrir les portes des expositions aux nouvelles générations, quelles que soient les formes et les supports de leurs créations.

Restituer la dimension historique du graphisme à travers une exposition monographique annuelle dédiée à un créateur (ou à un mouvement). Le partenariat instauré avec une grande institution culturelle comme la Bibliothèque nationale de France à l'occasion de l'exposition Cassandre confirme la volonté de Chaumont d'inscrire son action dans la durée, d'établir les passerelles nécessaires entre le fonds ancien et la collection contemporaine, et de concourir à la réflexion et à la formation tant des étudiants que des publics.

Donner toute sa place au support affiche en développant les relations avec les écoles françaises et européennes, en renforçant le Concours international et en favorisant la relecture du fonds d'affiches anciennes par des graphistes d'aujourd'hui.

Faire de Chaumont une plate-forme nationale et internationale de rencontre des professionnels, des étudiants et d'un public de plus en plus nombreux, curieux et exigeant.

Si le Festival, par définition, constitue un temps fort annuel, la cohérence de sa programmation se lit également au fil des années.

En 2003, le Festival accueillait une rétrospective de l’œuvre de **Raymond Savignac**, affichiste français emblématique de la seconde moitié du 20ème siècle dont des créateurs comme **Michel Quarez** (exposé cette année) revendique la filiation, mais aussi une exposition du studio parisien **M/M (Paris)** qui trouve écho dans les pratiques d’autres ateliers européens de leur génération comme les amstellodamois **Mevis and Van Deursen** (exposition Dutch Resource, 2005) ou les londoniens **Graphic Thought Facility** (2004). En 2003 également, était proposé un tour d’horizon de la production européenne la plus contemporaine à travers le projet **Super, Welcome to Graphic Wonderland !** dont certains participants reviendront par la suite à Chaumont comme les néerlandais **Harmen Liemburg** et **Julia Born** (2005) ou encore le graphiste suisse **Mathias Schweizer** (2006). Le Festival proposait en 2004 une rétrospective du travail de **Roman Cieslewicz**, graphiste polonais immigré en France en 1963. Cette année, une autre approche de l’Ecole polonaise sera présentée à travers une exposition consacrée au maître de l’Affiche **Henryk Tomaszewski** dont de nombreux graphistes français ont suivi l’enseignement. En 2004, le Festival présentait aussi les travaux croisés des britanniques **G.T.F.** et de **Paul Elliman**, enseignant à l’Ecole **Werkplaats Typografie** d’Arnhem hébergée par la manifestation pendant six semaines l’année suivante. Les étudiants de ce post-diplôme néerlandais avaient emménagé à Chaumont pour travailler à la réalisation d’un ouvrage. Il s’agissait de montrer au public le graphisme en train de se faire. La présentation trouvait résonance dans les recherches du français **Christophe Jacquet dit Toffe** dont le travail était présenté la même année.

Ce sont ces exigences, ces passerelles et ces croisements qui nous permettent d'envisager sereinement les étapes du projet de Centre dédié au graphisme destiné à développer le dispositif mis en place à Chaumont.

La volonté de tous les partenaires de faire aboutir ce projet national et européen répond à un double objectif ambitieux : mettre à la disposition du public le fonds ancien et la collection contemporaine et procurer aux professionnels un outil de création, de diffusion et de recherche en phase avec les nouveaux besoins d'un secteur en pleine expansion.

Jean-François Millier
Délégué général

Extension of the world of graphic arts

In 2002, a new team was named - made up of three artistic directors, Pierre Bernard, Alex Jordan and Vincent Perrottet, and the delegate general Jean-François Millier. They proposed a new series of exhibitions beginning in 2003 – on subjects both historical and contemporary, both French and European, aimed at professionals, students and the general public.

The new management team of the Chaumont Festival is very keen to show all the different faces and applications found in graphic arts in their widest sense and in their most recent forms of expression. Over the last three years, this initial standpoint has been responsible for creating a series of coherent events, through a variety of exhibitions structured around four main concepts.

Presenting today's graphic arts as they really are - by confronting French studios with work done by European and international graphic artists and by opening the doors of the exhibition to new generations, no matter what form their creations may take or what media they use.

Restoring the historical dimension of graphic arts through an annual monographic exhibition devoted to a single creator (or a single movement). Partnerships set up with great cultural institutions, such as the Bibliothèque Nationale de France for the **Cassandre** exhibition, confirm Chaumont's will to foster a long-lasting operation, to create essential links between collections of yesterday and today and to encourage reflection and training both for students and the general public.

Giving posters the place they deserve by developing relations with French and European schools, by giving more force to international Competitions and by encouraging today's graphic artists to take a new look at old collections of posters.

Making Chaumont a national and international platform for encounters between professionals, students and an increasingly numerous, curious and demanding public.

If, by definition, the Festival is one of the year's high points, the consistency of its program can be seen throughout the years.

*In 2003, the Festival hosted a retrospective of the works of **Raymond Savignac**, an emblematic French poster designer working in the second half of the 20th century, of whom creators such as **Michel Quarez** (exhibited this year) claim to be descendants, together with an exhibition on the **M/M (Paris)** studio. Their influence is visible in the work of many other European studios of the same generation, such as the Amsterdammers **Mevis and Van Deursen** (Dutch Resource Exhibition, 2005) or the Londoners, **Graphic Thought Facility** (2004).*

*Also in 2003, an overall view of the latest recent European creations was proposed in “**Super, Welcome to Graphic Wonderland!**”. Certain participants in this project, like the Dutch artists **Harmen Lienburg and Julia Born** (2005) or the Swiss **Mathias Schweizer** (2006) were to come back to Chaumont later on. In 2004, the Festival proposed a retrospective on the work of **Roman Cieslewicz**, a Polish graphic artist, who immigrated to France in 1963. This year, another approach to the Polish school will be presented in an exhibition devoted to the master of poster design **Henryk Tomaszewski**, whose teachings have been followed by numerous French graphic artists. In 2004, the Festival also presented the joint works of the British team **G.T.F.** and **Paul Elliman**, a teacher at the*

Werkplaats Typografie school in Arnhem, to which the event played host for six weeks the following year. Students from the Dutch post-graduate school moved to Chaumont to work on completing a project, which was to show graphic arts to the public, as works were being created. This presentation echoed research done by the Frenchman **Christophe Jacquet dit Toffe** whose work was exhibited the same year.

These are the requirements, the links and the crossroads, which enable us to envisage - in all serenity - the different stages of our project for building a centre devoted to graphic arts, intended to develop even further everything that has already been set up in Chaumont.

The aim of all our partners to bring this national and European project to a successful conclusion meets an ambitious dual objective: to make yesterday's and today's poster collections available to the public and to provide professionals with a creation, distribution and research tool in phase with all the new requirements coming to light in a sector of activity that is expanding at top speed.

*Jean-François Millier
Delegate General*

Les Partenaires du Festival / *Festival Partners*

La ville de Chaumont, le Conseil Général de la Haute-Marne, le Conseil Régional de Champagne-Ardenne / ORCCA, le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Champagne-Ardenne.

Entreprises / *Companies*

Dalkia, la Lyonnaise des Eaux-France, le Journal de la Haute-Marne, l'Hôtel Terminus Reine, Janvier, IPPAC / Imprimeries de Champagne.

Le Festival est un événement / *The Festival is an event*

Beaux-Arts Magazine, France Culture, Étapes:, designFLUX.

Les expositions / *Exhibitions*

L'exposition Henryk Tomaszewski a été réalisée grâce au soutien de / *The exhibition Henryk Tomaszewski has been realised thanks to the support of* le Musée de l'Affiche de Wilanow à Varsovie, la Bibliothèque Forney à Paris et l'Institut Polonais à Paris.

Le Festival remercie tout particulièrement / *The Festival specially thanks* Madame Térésa Pagoska, Monsieur Filip Pagowski et Monsieur Mieczyslaw Wasilewski.

L'exposition "Quarez chez les Jèses" a été réalisée grâce au concours de / *The exhibition "Quarez chez les Jèses" has been realised thanks to the support of* la Bibliothèque nationale de France, Madame Olivia Dezeuzes, Monsieur François Fabrizio et Monsieur Serge Haguenaer.

Le Festival tient à remercier particulièrement / *The Festival specially thanks* le Ministère de l'Éducation Nationale/Académie de Reims, le Lycée Charles de Gaulle à Chaumont, le centre IUFM de Chaumont et le CDDP de Haute-Marne.

Le catalogue / *The catalogue*

Le catalogue du 17ème Festival International de l'Affiche et des Arts Graphiques de Chaumont (Haute-Marne) est édité avec le soutien de l'entreprise Sappi.

The catalogue of the 17th International Poster and Graphic Design Festival of Chaumont (Haute-Marne) is published with the support of Sappi.

Henryk Tomaszewski

Les Silos / Maison du Livre et de l'Affiche et Musée de la Crèche

Commissaire / *Curator* : Pierre Bernard, co-directeur artistique du Festival / *Art director*.

Partenaire / *Partner* : Institut Polonais (Paris).

L'exposition Henryk Tomaszewski a été réalisée grâce au soutien de / *The exhibition Henryk Tomaszewski has been realised thanks to the support of* le Musée de l'Affiche de Wilanow à Varsovie, la Bibliothèque Forney à Paris et l'Institut Polonais à Paris.

Le Festival remercie tout particulièrement / *The Festival specially thanks* Madame Térésa Pagoska, Monsieur Filip Pagowski et Monsieur Mieczyslaw Wasilewski.

L'exposition / *The exhibition*

Après Raymond Savignac en 2003, Roman Cieslewicz en 2004 et A.M. Cassandre en 2005, le Festival de Chaumont rend hommage cette année au grand graphiste polonais Henryk Tomaszewski disparu récemment. Ce maître incontesté a fait de l'affiche culturelle un lieu de liberté et de création résistante en se démarquant radicalement du réalisme socialiste.

Tomaszewski, enseignant, a profondément influencé les pratiques de graphistes désormais reconnus parmi lesquels plusieurs français comme Alain Le Quernec, Gérard Paris-Clavel, Michel Quarez ou encore Pierre Bernard. Ce dernier dira d'ailleurs avoir découvert avec Henryk Tomaszewski "la problématique fondamentale de la communication visuelle authentique, le fait que chaque acte de graphisme constitue un départ de dialogue, une invitation à la conversation, une offre de partage culturel" (Bernard Pierre, Texte d'hommage à Henryk Tomaszewski pour l'Académie des Beaux-arts de Varsovie, mars 1999).

L'exposition d'une centaine de ses affiches se prolonge au Musée de la Crèche avec la présentation d'une sélection de dessins originaux inédits en France.

The Chaumont Festival is this year paying tribute to the great Polish designer Henryk Tomaszewski, who passed away recently. This incontestable master appropriated the cultural poster into a space of freedom and creation of resistance by radically breaking free from socialist realism. As a teacher, Tomaszewski greatly influenced the practice of now renowned designers, including several French designers such as Alain Le Quernec, Gérard Paris-Clavel, Michel Quarez and also Pierre Bernard. This latter has moreover said that through Henryk Tomaszewski , he discovered « the fundamental issue of authentic visual communication, namely the fact that each graphic action states the beginning of a dialogue, an invitation to a conversation, a proposal for cultural sharing. » (Bernard, Pierre, Text in homage to Henryk Tomaszewski for the Fine Arts Academy of Warsaw, March 1999).

The exhibition of no less than one hundred posters is extended at the Musée de la Crèche with the presentation of a selection of original drawings unpublished in France.

Henryk Tomaszewski

Henryk Tomaszewski est né en 1914 à Varsovie. C'est dans cette même ville qu'il suivra des études de peinture à l'Académie des Beaux-arts de 1934 à 1939 avant d'y devenir professeur, occupant la chaire des affiches de sa création en 1952 à 1985. Tomaszewski, créateur et enseignant, a donc doublement marqué de son empreinte le graphisme polonais et mondial.

Il commence à travailler pour le magazine satirique Szpilki puis ses premiers travaux sont exposés en 1936 à Helsinki à l'occasion d'une exposition sur l'art polonais. Il remporte ses premiers prix trois ans plus tard avec la conception du pavillon industriel polonais lors l'Exposition Mondiale de New York de 1939 et pour la réalisation d'un relief sur la gare principale de Varsovie.

Malgré son dynamisme, la seconde guerre mondiale et le développement du communisme vont venir interrompre le développement de l'art graphique polonais. Henryk Tomaszewski va alors s'imposer comme un des chefs de file de la nouvelle école polonaise. À partir de 1946, la Pologne entre dans le bloc soviétique qui impose rapidement la censure et le dogme du "réalisme socialiste" en réaction aux "vestiges bourgeois" comme la publicité. Le renouveau passera par le cinéma, nationalisé depuis 1945. La Film Polski fait alors appel à Henryk Tomaszewski qui réussit, avec Eryk Lipinski, à imposer sa manière de faire. C'est l'heure de l'Ecole d'Affiches Polonaise (1952-1964) critiquée par les cinéastes mais renouant avec la tradition créative du graphisme polonais. Tomaszewski s'intéresse au paradoxe de la réalisation d'images statiques pour un support dynamique et se concentre sur les atmosphères des films plutôt que leur contenu narratif. Il réussit finalement l'union de l'innovation et des influences d'avant-guerre et remporte pas moins de cinq Médailles d'Or à l'Exposition Internationale de l'Affiche de Vienne en 1948.

Alors que le réalisme socialiste devient la doctrine officielle avec le stalinisme, Tomaszewski prend conscience de la responsabilité sociale associée à la création graphique, l'affiche étant un support facile à travailler et à diffuser. En pleine période de propagande, il lutte pour conserver une double indépendance : la sienne et celle de l'affiche, son laboratoire d'expérimentation. Il se démarqua du réalisme et du constructivisme soviétique ainsi que des expérimentations du Bauhaus pour s'orienter vers un minimalisme influencé par des Français comme Chéret et Toulouse Lautrec, puis par l'art abstrait et les surréalistes.

Tomaszewski a accumulé les distinctions dès le début des années cinquante : Prix National du Gouvernement polonais (1953), prix du Premier Ministre polonais (1958), 1er Prix de la Biennale d'Art de Sao Paulo (1963), Médaille d'Or à Leipzig (1965), Médaille d'Argent à la Biennale internationale de l'Affiche de Varsovie (1966), nomination comme "Honorary Designer for Industry" par la Royal Society of Arts de Londres en 1976, 1er Prix à la Biennale de l'Affiche de Lahti en Finlande (1979), 1er Prix de l'Exposition internationale d'Affiches du Colorado (1981), Prix de la Fondation Alfred Jurzykowski de New York (1984), ICOGRADA Excellence Award (1986), Médailles d'Or et d'Argent à la Biennale internationale de l'Affiche de Varsovie (1988), Prix de la Ville de Varsovie (1989), Médaille de Bronze à la Triennale internationale de l'Affiche de Toyama au Japon (1991).

Henryk Tomaszewski a également influencé le monde de l'affiche et du graphisme en tant que professeur à l'Académie des Beaux-arts de Varsovie. Place qu'il occupa de 1952 à 1985. Il avait une méthode d'enseignement très personnelle, favorisant le développement de la sensibilité intellectuelle à la dextérité manuelle. Selon lui, l'enseignement d'une discipline créative exigeait des méthodes didactiques non-conventionnelles afin de développer la sensibilité artistique de ses élèves sans leur imposer son style. À partir de 1960, l'Académie de Varsovie commença à ouvrir ses portes aux graphistes étrangers intéressés par la formation de Tomaszewski. Ses élèves, et parmi eux le groupe français Grapus, font aujourd'hui partie des figures les plus importantes de la scène graphique internationale. La présence de ses affiches dans les collections permanentes de nombreux musées (Musée National de Varsovie et Poznan, Musée d'Art Moderne à Sao Paulo, Museum of Modern Art de New York, Villa Hugel d'Essen, Musée d'Art Moderne de Kamakura, Musée d'Art Moderne de Toyama, Stedelijk Museum d'Amsterdam, Colorado State University) montre l'importance que son œuvre conserve encore aujourd'hui.

Henryk Tomaszewski

Henryk Tomaszewski was born in Warsaw in 1914. He studied painting in this same town at the Fine Arts Academy from 1934 to 1939 where he then started teaching, holding the chair for poster making from 1942 to 1985. Tomaszewski, the creator and teacher, thus imposed his stamp on Polish and international design in a twofold way.

He started working for the satirical magazine Szpilki and his first works were shown in Helsinki in 1936 for an exhibition on Polish art. He was awarded his first prize three years later for the design of the industrial pavillon at the World Exhibition of New York in 1939 and for the creation of a relief on the Central Station of Warsaw. In spite of its dynamism, the Second World War and the expansion of communism disrupted the development of Polish graphic design. Henryk Tomaszewski became one of the figureheads of the new Polish school. As of 1946, Poland joined the Soviet block who soon imposed censorship and the dogma of « socialist realism » in reaction to the bourgeois remnants such as commercial advertising. The renewal was generated by the film making industry, which was nationalised since 1945. The Film Polski thus called upon Henryk Tomaszewski who, together with Eryk Lipinski, managed to impose his way of working. This was the arising of the Polish Poster School (1952-1964), criticized by the film makers but resuming with the creative tradition of Polish design. Tomaszewski deals with the paradox of creating static images for a dynamic medium and concentrates on the atmospheres of the films rather than their narrative content. He eventually managed to unite innovation and the influences of the pre-war period and was awarded no less than 5 gold medals at the International Poster Exhibition in Vienna in 1948. Whilst the social realism was becoming the official doctrine during Stalinism, Tomaszewski became aware of the social responsibility associated with graphic design, the poster being an easily realised and penetrating medium. During this propaganda period, he struggled to keep a sort of double independence: his own and that of the poster, his experimental laboratory. He differentiated himself from the Soviet constructivism as well as from the experimentations of the Bauhaus in order to develop a sort of minimalism influenced by French artists such as Chéret and Toulouse Lautrec, and then by the abstract art of the surrealists.

Tomaszewski received many distinctions from the beginning of the 50's and on: National Prize of the Polish Government (1953), Polish Prime Minister's Prize (1958), 1st Prize of the Art Biennale of Sao Paulo (1963), Gold Medal in Leipzig (1965), Silver Medal at the International Poster Biennale of Warsaw (1966), nominations as "Honorary Designer for Industry" by the Royal Society of Arts of London in 1976, 1st prize at the Poster Biennale of Lahti in Finland (1979), 1st prize of the International Poster Exhibition of Colorado (1981), Prize of the Alfred Jurzykowski Foundation of New York (1984) ICOGRADA Excellence Award (1986) Gold and Silver Medals of the International Poster Biennale of Warsaw (1988), Prize of the town of Warsaw (1989), Bronze Medal at the International Poster Triennale of Toyama in Japan (1991).

Henryk Tomaszewski also influenced the poster and design world as professor at the Fine Arts Academy of Warsaw. He held the chair there from 1952 to 1985. He had a very personal teaching method, stressing the development of intellectual sensitivity much more than craftsmanship. He felt that teaching a creative discipline required unconventional didactic methods in order to develop the artistic sensitivity of the students without imposing one's own style. From 1960 on, the Academy Of Warsaw opened its doors to foreign designers attracted by Tomaszewski's teaching. His students and among them the French group Grapus, now occupy prominent positions of the international graphic scene. The presence of his posters in the permanent collections of numerous museums (National Museum of Warsaw and Poznan, Museum of Modern Art of Sao Paulo, Museum of Modern Art of New York, Villa Hugel in Essen, Museum of Modern Art of Kamakura, Museum of Modern Art of Toyama, Stedelijk Museum of Amsterdam, Colorado State University) is evidence for the importance his work still has for graphic design.

Quarez chez les Jèses

Chapelle des Jésuites

Cette exposition a pu être réalisée grâce au concours de / *This exhibition has been realised thanks to the support of* la Bibliothèque nationale de France, Madame Olivia Dezeuzes, Monsieur François Fabrizzi et Monsieur Serge Haguenauer.

L'exposition / *The exhibition*

Après avoir accueilli M/M Paris, Pierre di Sciullo et Christophe Jacquet dit Toffe et imposé la Chapelle des Jésuites de Chaumont comme le lieu privilégié de monstration des rencontres fécondes entre graphisme et art contemporain, le Festival de Chaumont présente cette année Michel Quarez. Plasticien, auteur d'images à la touche spontanée et volontaire, immédiatement reconnaissable : on connaît de lui de nombreuses affiches pour la Fête de l'Humanité (1985), la Fête de la Musique (1994), les célébrations du 14 juillet à Aubervilliers (1996, 1997, 1998) ou les vœux de la Ville de Bobigny (2003, Excellence Award ICOGRADA 2005 du Festival de Chaumont), mais aussi un environnement pour la Salle Pablo Neruda de Bobigny en 2004. Le musée Stedelijk d'Amsterdam présente une sélection de ses affiches jusqu'au 18 juin 2006.

After having established the Chapelle des Jésuites as a privileged venue for fruitful face-to-faces between graphic design and contemporary art, the Chaumont Festival is this year presenting Michel Quarez. He is a visual artist and designer of images with this spontaneous and wilful touch, that is immediately recognizable: many posters of his are well known, including those for la Fête de l'Humanité (1985), la Fête de la Musique (1994), the celebrations for the 14th of July in Aubervilliers (1996,1997,1998) or the Season's Greetings of the town of Bobigny (2003, Excellence Award ICOGRADA 2005 of the Chaumont Festival), but also the environment for the Pablo Neruda Hall in Bobigny in 2004. The Stedelijk Museum of Amsterdam is currently showing up a selection of his posters until June 18th, 2006.

Michel Quarez

Michel Quarez, né le 28 mai 1938 à Damas (Syrie), est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs après avoir étudié à l'Ecole des Beaux-arts de Bordeaux. En 1961, il part rejoindre Henryk Tomaszewski dans son atelier des Beaux-arts à Varsovie, jusqu'en 1962. Puis, de retour en France, il devient directeur artistique à la SNIP, l'agence de publicité de Prouvost, Lainières de Roubaix, de 1964 à 1966. Il part ensuite pour New York, où il crée une bande dessinée « Mode Love ». Après 9 mois passés dans Manhattan, il revient en 1967 à Paris où il dessine « La Vie Privée de Dyane », une BD pour Citroën. En Mai 1968 il réalise une affiche à l'atelier populaire des Beaux-arts. Dans les années 70, Quarez travaille presque exclusivement dans le domaine de l'illustration (Marie-Claire, l'Expansion, la Nouvelle Critique...) et de la création d'affiches. On connaît de lui de nombreux travaux pour la Fête de l'Humanité (1985), la Fête de la Musique (1994), les célébrations du 14 juillet à Aubervilliers (1996, 1997, 1998) ou les vœux de la Ville de Bobigny (2003, Excellence Award ICOGRADA 2005 du Festival de Chaumont). En 1984, il obtient une bourse du Ministère de la Culture pour l'élaboration d'images sur palette graphique. Entre 1988 et 1992, Quarez signe la conception d'une série d'affiches pour le Salon International de l'Architecture. En 1991, avec le « marché aux fleurs » de Gennevilliers, il gagne la médaille d'or à Toyama (Japon), et reçoit le Grand Prix National des Arts Graphiques en 1992. En 2004 il réalise un environnement pour la Salle Pablo Neruda de Bobigny.

Michel Quarez, born on 28 May, 1938 in Damas (Syria) graduated from the Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs after having studied at the Fine Arts School of Bordeaux. In 1961, he joined Henryk Tomaszewski in his fine arts studio in Warsaw until 1962. Then, back in France, he became artistic director at the SNIP, the advertising agency of Prouvost, a wool manufacturer in Roubaix where he worked from 1964 to 1966. He then left for New York where he created a comic strip « Mode Love ». After having spent 9 months in Manhattan he came back to Paris where he designed « La Vie Privée de Dyane », a comic strip for Citroën. In May 1968, he made a poster at the community workshop of the Fine Arts School. In the 70's, Quarez almost exclusively worked in the field of illustration (Marie-Claire, l'Expansion, la Nouvelle Critique...) and poster making. Many works of his are well known such as the ones for the Fête de l'Humanité (1985), the Fête de la Musique (1994), the celebrations for the 14th of July in Aubervilliers (1996, 1997, 1998) or the season's greetings for the town of Bobigny (2003, Excellence Award ICOGRADA 2005 of the Chaumont Festival). In 1984, he received a grant from the Ministry of Culture for the elaboration of images on a graphic pallet. Between 1988 and 1992, Quarez signed the design of a series of posters for the International Architecture Fair. In 1991, he was awarded the gold medal in Toyama for the « Marché aux fleurs » of Gennevilliers and also received the Grand Prix National of Graphic Arts in 1992. In 2004, he created the environment for the Pablo Neruda auditorium in Bobigny.

5 x Berlin

Garage

Commissaire / *Curator* : Fons Hickmann m23.

Partenaire / *Partner* : IFA (Stuttgart).

L'exposition / *The exhibition*

Le Festival de Chaumont poursuit en 2006 son tour d'horizon de la scène européenne la plus dynamique. Le projecteur se braque cette année sur Berlin. Catalyseur de tendance incontesté, la capitale allemande où se sont installés nombre de créateurs est aujourd'hui le carrefour européen des pratiques artistiques (mode, musique électronique, art contemporain, architecture, etc). La scène graphique ne fait pas exception et se nourrit de ce vivier créatif. Trans-générationnelle, l'exposition proposée à Chaumont, et dont le commissariat est assuré par Fons Hickmann m23, s'articule autour des productions de cinq studios ou graphistes emblématiques de Berlin qui balayent le spectre des divers points de vue, moyens d'expression et manières de travailler dans la capitale allemande : *anschlaege.de*, Atak, Cyan, Fons Hickmann m23 et Angela Lorenz.

*In 2006, The Chaumont Festival is pursuing its survey of the most dynamic European scenes. The cameras are this year turned to Berlin. As an undeniable trend stimulus, the German capital is nowadays at the European crossroads for arts (fashion, electronic music, contemporary art, architecture, etc.), where many creators have decided to settle down. The graphic scene is no exception to this and feeds on this creative breeding ground. The exhibition to be shown in Chaumont and curated by Fons Hickmann m23 covers several generations and is articulated around the work of five Berliner emblematic workshops or graphic designer which glance over the panel of points of view, means of expression and way of working in the German capital city : *anschlaege.de*, Atak, Cyan, Fons Hickmann m23 et Angela Lorenz.*

anschlaege.de
www.anschlaege.de

Nous trouvons nos thèmes comme on trouve des cailloux. Ils sont à nos pieds. S'il y en a un qui attire notre regard, nous le ramassons, nous le berçons dans la main et essayons de savoir s'il a des bords tranchants ou s'il est le bout d'un caillou plus grand. Nous décidons très vite ce qu'il y a à faire. Des fois, il suffit de diriger les regards vers un thème, d'attirer l'intérêt pour lui, comme on signale des chutes de cailloux avec des panneaux. Mais souvent il s'agit de s'y mêler directement et ostensiblement et de faire des propositions aussi utopiques que réalisables. Dans tous les cas, le caillou doit se mettre à rouler rapidement et sans trop de frais. Il est indispensable d'avoir un sol ferme sous les pieds, un point de vue. À partir de là on peut tout faire avec des cailloux : construire une digue, casser une vitre ou faire des ricochets.

Pendant les études à l'école supérieure des Beaux-Arts de Berlin-Weissensee, nous, Axel Watzke (né en 1975 à Berlin Est), Christian Lagé (né en 1976 à Berlin Est) et Steffen Schuhmann (né en 1978 à Francfort / Oder) avons déjà travaillé de cette manière. Depuis 2002, nous le faisons sous l'appellation « *anschlaege.de* ». Nous avons des principes qui sont régulièrement mis à jour :

1. La dignité de l'Homme est intouchable.
2. Le non-sens régulier possède un pouvoir normatif.
3. Il n'y a pas de position sacrée ni de vache bétonnée.
4. Nous travaillons sur des concepts d'un monde meilleur.
5. Nous écoutons, suivons la pensée et produisons.
6. La conception n'est pas toujours une solution.
7. Nous ne sommes pas des spécialistes et ne voulons pas en être. Si quelqu'un sait mieux faire quelque chose, qu'il le fasse.
8. On peut réfléchir, même en cas de coupure de courant.
9. Nous voulons nous rendre utiles. Mais nous ne sommes pas des idiots utiles.*

10. L'économie est indispensable à la survie et la propriété sert au bien de tous. Chacun a le droit à un logement, de la nourriture, du travail et le bonheur. Même nous.

C'est pourquoi nous travaillons !

* Merci à Nous Travaillons Ensemble.

We find our subjects like you find stones. They're right there at your feet. If one of them attracts our attention, we pick it up, weigh it in our hand and find out whether it has sharp edges or is part of larger whole ; Then we decide quickly what is to be done. Sometimes we just need to guide the spectator's look onto the subject, attract attention to it like a road sign indicates the danger of falling stones. But more often than not, we need to get directly involved and make proposals that are as utopian as feasible. In all cases, the stone needs to get rolling – quickly and economically. A solid ground under your feet is essential, a point of view. From there on, you can do what you like with stones : build a dam, break a window or skim it across the water.

While we were still at the Fine Arts School, Berlin Weissensee, we, Axel Watzke (born in East Berlin in 1975), Christian Lagé (born in East Berlin in 1976) and Steffen Schuhmann (born in Frankfurt a.d. Oder in 1978) began to work this way. And since 2002, we have been doing this under the name « anschlaege.de ». We have principles that we update regularly :

- 1. The dignity of man/woman is untouchable.*
- 2. Consistent nonsense has normative power.*
- 3. No position is holy and no cow is concrete.*
- 4. We are working on draughts for a better world.*
- 5. We listen, think along and produce.*
- 6. Designing is not always the solution.*
- 7. We are no specialists and do not want to be any. If anyone can do something better, let him do it.*
- 8. You can think, even during a power cut.*
- 9. We want to be helpful. But we are not helpful idiots.**
- 10. Economy is essential to survival and property obliges to the well being of all. Everyone is entitled to shelter, food, work and happiness. Even we are.*

This is why we work !

**Thanks to Nous Travaillons Ensemble.*

Atak

www.fcatak.de

Georg Barber, connu sous le nom d'Atak, est né à Francfort en 1967. Il vit et travaille à Berlin en tant qu'artiste et dessinateur de bande dessinée.

En tant que peintre, il suit une formation d'apprentissage en typographie et en graphisme de 1984 à 1986. En 1989, il participe à la création du groupe de bande dessinée et au magazine "Renate". Il entre ensuite à l'Ecole supérieure des Arts de Berlin où il suivra les enseignements de la section de "communication visuelle" de 1990 à 1995. Il gagne le prix de L/M Comic à Hambourg en 1993, est représenté deux fois aux "100 meilleures affiches 1995" et obtient une bourse de travail de la fondation Kulturfonds en 1997. Deux ans plus tard, il réalise la scénographie et les costumes de la pièce Die Aula joué au Theater des Lachen de Berlin. Puis, après avoir remporté le prix de la critique de la Berliner Zeitung en 2000, il devient professeur invité en illustration à l'Université des Arts de Berlin en 2002, professeur de dessin et d'illustration à l'Ecole Supérieur des Sciences Appliquées de Hambourg de 2002 à 2004 et il enseigne durant l'Académie d'été internationale d'Art et de Design de Hambourg en 2003. Il intègre l'Alliance Graphique Internationale en 2004.

Georg Barber, better known under the name of Atak, was born in Frankfurt in 1967. He works and lives in Berlin as an artist and comic strip designer. As a painter, he did an apprenticeship in typography and graphic design from 1984 to 1986. In 1989, he took part in the creation of the comic strip group « Renate » who also founded the magazine of the same name. He then went to the Higher School of Fine Arts of Berlin where he studied in the department visual communication from 1990 to 1995. He was awarded the L/M Comic Prize in Hamburg in 1993 and received a grant from the foundation Kulturfonds in 1997. Two years later he created the stage design and the costumes of the

play « Die Aula » presented at the Theater des Lachens in Berlin. Then after having won the Critic's award of the Berliner Zeitung in 2000, he became guest professor in illustration at the University of Arts of Berlin in 2002, professor of drawing and illustration at the Higher School of Applied Sciences of Hamburg from 2002 to 2004 and he taught at the International Summer Academy of Art and Design of Hamburg in 2003. He became member of the Alliance Graphique Internationale in 2004.

Cyan

www.cyan.de

Daniela Haufe, née en 1966 à Berlin, et Detlef Fiedler, né en 1955, créent Cyan à Berlin en 1992. En 1996, ils créent une filiale à leur agence : Cyanpresse dont la spécificité est l'approche graphique du multimédia. Susanne Bax, née en 1973, et Katja Schwalenberg, née en 1975, les rejoignent respectivement en 2000 et 2001. Cyan, dont les réalisations sont éditées dans le monde entier, est un participant actif de la scène berlinoise alternative.

Réalisant essentiellement des projets culturels, ils travaillent pour l'Opéra et l'Académie des Beaux-Arts de Berlin, la fondation du Bauhaus à Dessau, le British Council en Allemagne, les éditions Pie à Tokyo, des maisons d'éditions et des galeries d'art indépendantes.

Les travaux de Cyan font partie de collections aux musées d'Art Moderne de New-York et de San Francisco. Ils participent à de nombreuses expositions et concours internationaux et, depuis 2000, ses deux fondateurs sont professeurs à l'Académie des Beaux-Arts de Leipzig (Arts Visuels) et membres de l'AGI, Alliance Graphique Internationale. Ils ont obtenu le 2ème Prix du Festival de Chaumont en 2005.

Daniela Haufe, born in 1966 in Berlin and Detlef Fiedler, born in 1955, created Cyan in Berlin in 1992. Four years later, they set up a subsidiary to their agency : cyanpresse, which is technically specialized in the graphic approach of multimedia. Susanne Bax, born in 1973 and Katja Schwalenberg, born in 1975 joined them respectively in 2000 and 2001. Cyan, whose works are published all over the world, are actively involved in the alternative Berlin scene. Cyan mainly work on cultural projects, such as for the Opera and the Fine Arts Academy of Berlin, the Bauhaus Foundation in Dessau, the British Council in Germany, the Pie Publishing Co. in Tokyo, publishing houses and independent art galleries. Cyan's creations are included in collections of the Museum of Modern Art in New York and the Museum of Modern Art in San Francisco. They take part in many international exhibitions and competitions and since 2000, the two co-founders have been teaching at the Fine Arts Academy of Leipzig (in the department visual arts) and are members of the AGI Alliance Graphique Internationale. They were awarded the second prize at the Chaumont Poster Festival in 2005.

Fons Hickmann m23

www.fonshickmann.com

www.touch-me-there.com

Le studio berlinois Fons Hickmann m23 a été fondé en 2001 par Gesine Grotrian-Steinweg et Fons Hickmann. Sa structure varie en permanence et se distingue par le large panel d'activités qu'elle représente. Aux habitués graphistes et illustrateurs s'associent parfois des charpentiers, architectes, historiens, photographes ou musiciens venus d'Allemagne mais aussi de Suisse et d'Autriche. La quasi-totalité des créations de l'équipe de ce studio a gagné des récompenses internationales.

Fons Hickmann est professeur à l'Université d'Arts appliqués de Vienne, il est en charge du cours de "Cognitive Dissonance, the Form follows Failure Principle and Applied Football". Il a publié récemment *Touch me there*.

The Berlin based studio "Fons Hickmann m23" was founded in 2001 by Gesine Grotrian Steinweg and Fons Hickmann but, says Hickmann, varies a lot in size and scope: "There are seven of us at the moment, sometimes there are four of us, sometimes fourteen: Two graphic designers, one illustrator, one architect, one carpenter, one historian, one photographer and one musician. The staff all come from Austria, Germany or Switzerland. "Hickmann himself is also a professor at the University of Applied Arts in Vienna where he teaches: "Cognitive Dissonance, the Form Follows Failure Principle

and Applied Football” . Nearly all the work produced in his studio has won international awards. His latest publication: "Fons Hickmann - Touch Me There“ .

Angela Lorenz

www.alorenz.net

Angela Lorenz travaille en tant que graphiste free-lance depuis 1993 et, à partir de 1998, principalement dans le cadre de la musique expérimentale et électronique. Ses travaux ont été publiés par des labels de petite et moyenne taille à travers le monde, dont Staalplaat à Amsterdam, Fällt Publishins à Belfast, Orthlorng Musork à San Francisco, Ritornell/Force Inc. Mille Plateaux à Francfort/Main, Kitty-Yo/KYO/Silke Maurer à Berlin et Mitek à Berlin et Stockholm.

Avec une formation initiale de graphiste, elle a développé un fort intérêt pour les méthodes de travail à l'écran, le graphisme génératif, et les bases techniques de la production de musique numérique. Tout cela allait visiblement influencer son travail sur papier et l'a également emmenée vers le développement d'une série d'applications en temps réel pour des concerts de musique électronique qui ont été en tournée à plusieurs reprises depuis la fin de l'année 2001.

Aujourd'hui, ses méthodes de travail sont un croisement entre le graphisme imprimé, l'écran et la programmation : sa production compte aussi bien des graphismes en temps réel, des œuvres imprimées que des graphismes pour le web. La plupart du temps elle travaille seule, bien que certains projets se soient réalisés en collaboration avec d'autres, notamment Christopher Murphy (Fehler) à Belfast et Stephan Mathieu (Full Swing) à Saarbrücken.

Parmi les projets actuels, on peut citer la collaboration avec Andreas Bertilsson (Malmö, Suède) intitulée *Two Abstract Paintings* qui avait démarré en tant que CD/LP et qui est devenu une projection en temps réel, une installation sonore et une série limitée de photos ; un autre projet en continu étant l'élaboration d'une famille de motifs pour des tissages Jacquard et Dobby ainsi que pour des applications sur papier en collaboration avec la firme textile Lanificio Leo, Soveria Mannelli en Italie.

Angela Lorenz has been working as a free-lance designer since 1993, from 1998 on mainly in the context of experimental / electronic music. Her designs have been published by small and mid-sized independent labels worldwide, including Staalplaat in Amsterdam, Fällt Publishing in Belfast, Orthlorng Musork in San Francisco, Ritornell/Force Inc./Mille Plateaux in Frankfurt/Main, Kitty-Yo/KYO/Silke Maurer in Berlin, and Mitek in Berlin and Stockholm. Originally from a print design background, over time she developed a strong interest in screen-based working methods, generative design, and the technical basis of digital music production. This was to have a visible influence on her print-based work; it also led to the development of a series of realtime applications for electronic music concerts that have been on tour several times since late 2001. Today, her working methods are often a cross-over between print design, screen design, and programming; her output includes realtime graphics as well as print works and design for the web. Most of the time she works on her own, although many important projects have been collaborations with others, namely Christopher Murphy (Fehler) in Belfast and Stephan Mathieu (Full Swing) in Saarbrücken.

Current projects include a collaboration with Andreas Bertilsson (Malmö/Sweden) named "Two Abstract Paintings" that started out as a CD/LP release and meanwhile also includes a realtime projection, a sound installation, and a limited edition series of photo prints; another ongoing project is the development of a family of patterns for jacquard and doobby looms as well as print applications in collaboration with textile mill Lanificio Leo, Soveria Mannelli, Italy.

Frieder Grindler

Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville

Commissaires / *Curators* : Frieder Grindler, Alex Jordan.

Partenaire / *Partner* : IFA (Stuttgart).

L'exposition / *The exhibition*

En résonance avec l'exposition de la scène graphique berlinoise au Garage, le Festival présentera le travail du maître allemand Frieder Grindler, pionnier de l'affiche de théâtre. Entre photographie et graphisme, son travail traduit sous la forme de photomontages en noir et blanc un point de vue résolument engagé sur la seconde moitié du XXème siècle et interroge le spectateur sur leur processus de fabrication à l'heure du tout informatisé. Ses photos ébranlent le code moral strict de leur époque. Ainsi, les affiches de Frieder Grindler sont devenues des "attentats" aux habitudes de voir et posent la question de la manipulation de la réalité par l'image.

In tune with the exhibition of the graphic scene of Berlin at the Garage, the Festival is also presenting the work of the German master Frieder Grindler, pionner of the theatrical poster. Somewhere between photography and graphic design, his work illustrates, through black and white photomontages a resolutely committed point of view on the second half of the 20th century and questions the spectator about their making process at the time of the computer assistance. His photographs upset the strict moral code of their. In that way, Frieder Grindler's posters become "attacks" against visual thought and ask the question of the pictural manipulation of the reality.

Frieder Grindler

Frieder Grindler est né en 1941. En 1964, il termine ses études à Kassel, en Allemagne et devient directeur artistique au Süddeutsche Rundfunk (chaîne de télévision du Sud de l'Allemagne) à Stuttgart où il travaille dans le domaine du film, de l'animation et de la vidéo. Il y réalise plus de 40 génériques pour des films et des productions télévisuelles. Pendant cette période, il commence à réaliser des affiches pour le théâtre, des couvertures de livres et des pochettes de disques, ainsi que des expositions. En 1979, il est nommé professeur en communication-design à l'école supérieure FH-Würzburg en Allemagne. Grindler a reçu de nombreux prix et distinctions dont le Grand Prix de la Biennale du Graphisme de Lahti en 1981, la médaille d'or à la Biennale de Varsovie, et le « diplôme d'honneur » au concours "100 Best Posters Berlin", 2001. Son travail fait l'objet d'expositions dans le monde entier.

Frieder Grindler was born in 1941. In 1964 he completed his studies in Kassel, Germany and became art director at Süddeutsche Rundfunk (tv station of southern germany) in Stuttgart, where he worked in the area of film, animation and video. There he completed over 40 trailer and logos for various films and tv-productions. During this time he began designing posters for the theater, designed books and record covers, as well as exhibitions. In 1979 he became professor of communications-design at the FH-Wuerzburg, Germany. Grindler has received numerous prizes and distinctions including the Grand Prix at the Graphic Design Biennale in Lahti, in 1981 the gold medal at the Biennale at Warschau, and the "Ehrendiplom" at the 100 Best Posters Berlin, 2001. His work has been include in exhibis all over the world.

Drive in par Jean-Marc Ballée *Square Philippe Lebon*

Partenaire / *Partner* : Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques (Paris).

L'exposition / *The exhibition*

Pendant sa résidence à Chaumont, Jean-Marc Ballée est allé à la découverte d'une ville et de son paysage. Il s'est approprié le territoire chaumontais pour mieux le redessiner à travers les sentiments qu'il dégage et le lire comme on lit un livre, en pointant les détails des architectures. En révélant ce qui n'est jamais montré, Jean-Marc Ballée appréhende ainsi Chaumont comme un paysage fictionnel dans lequel l'objet du quotidien intègre le scénario. À l'occasion du Festival, le graphiste a choisi de dérouler cette histoire urbaine dans un square du centre ville en présentant ses images sur un mobilier urbain hybride, entre banc public et panneau d'affichage.

La résidence de Jean-Marc Ballée est une action de la Ville de Chaumont et de la DRAC de Champagne-Ardenne menée par la Direction du graphisme. Les panneaux de Jean-Marc Ballée feront partie d'une exposition à la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques de Nogent-sur-Marne du 13 septembre au 29 octobre 2006.

During his residence in Chaumont, Jean-Marc Ballée aimed to discover a town and its landscape. He decided to look at the town as one watches a film, to read it as one reads a book by pointing at architectural details. By revealing what has never been shown, Jean-Marc Ballée grasps Chaumont like a fictional landscape, in which the everyday object becomes part of the script. For the unrolling of this urban story during the Festival, the designer has chosen a park of the town centre. His images of the town are posted in the public space on hybrid urban furniture somewhere between public benches and billboards.

Jean-Marc Ballée's residence is an event of the town of Chaumont and the DRAC Champagne-Ardenne led by the Graphic Design Department. This creations will be presented in a larger personal exhibition at the Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques in Nogent-sur-Marne from September 13th until October 29th, 2006.

Jean-Marc Ballée

Jean-Marc Ballée vit et travaille à Paris. Il se préoccupe et s'engage principalement sur des questions de fictions et de narrations au travers de multiples champs de représentations. Initiateur avec Alexandra Midal d'une "petite histoire de la Capsule d'habitation en images", il collabore avec de nombreux artistes comme Adel Abdessamed, Fabrice Hybert et Sophie Ristelhueber. Se passionne pour l'architecture et a notamment travaillé avec Rem Koolhaas (Série de signes pour Lille Grand Palais) et Dominique Perrault (livre/Rendu de concours pour la Fondation Pinault). Il fut pensionnaire à la Villa Médicis en 1997. Depuis 2003, graphiste en résidence à la Ville de Chaumont, il aborde le sujet de la représentation dans l'espace public, sujet d'expérimentation dont le propos est de travailler sur une certaine géographie urbaine, afin de formuler de nouveaux espaces dédiés à l'expression graphique.

Jean-Marc Ballée lives and works in Paris. He is concerned and deals mainly with questions about the various fields of representation of fictional texts and narratives. Together with Alexandra Midal, he initiated a short story about the house-capsule in images, he has worked together with many artists such as Adel Abdessamed, Fabrice Hybert and Sophie Ristelhueber. He has a passion for architecture and has worked with Rem Koolhaas (Series of signs for the Grand Palais, Lille) and Dominique Perrault (book/ Rendu de concours pour la Fondation Pinault), he resided at the Villa Medicis in 1997. Since 2003, he has been residing graphic designer at the town of Chaumont, where he is broaching the subject of representation in public space, an experimental subject that involves working on a certain urban geography so as to formulate new spaces dedicated to graphic expression.

Le Concours international d'affiches *International Poster Competition*

Entrepôt des Subsistances, rez-de-chaussée / ground floor

À travers les envois des graphistes du monde entier, le fonds d'affiches contemporaines, riche de plus de 20000 entrées, représente aujourd'hui une des toutes premières collections françaises, formant un panorama unique de la production graphique de ces vingt dernières années dans plus de soixante pays. Fidèle à sa volonté de privilégier l'ouverture et la diversité, le Festival n'impose plus de thème aux graphistes depuis maintenant quatre ans.

Une sélection des affiches reçues est exposée à l'Entrepôt des Subsistances et un Jury composé de cinq graphistes de renommée internationale, représentatif de quatre continents, donnera un palmarès de trois prix ainsi qu'un Excellence Award ICOGRADA (International Council of Graphic Design Association), le samedi 13 mai 2006.

Thanks to the entries of graphic designers from all over the world, the collection of contemporary posters, with more than 20000 entries, is now one of the leading French collections, building a unique panorama of the graphic production of the last twenty years in over sixty countries. Since four years, the Festival has decided not to chose a theme for the competition to stay faithful to its will of overture and diversity.

A selection of the posters received is shown at the Entrepôt des Subsistances and a Jury made up of five graphic designers of international renown representing four continents will award three prizes and an Excellence Award ICOGRADA (International Council of Graphic Design Association), on Saturday, May 13, 2006.

Membres du Jury final / *Jury members*

Shigeo Fukuda (Japon/Japan), Anette Lenz (France), Rico Lins (Brésil/Brasil), Alice Twemlow (USA), Oleg Veklenko (Ukraine).

Membres du Jury de présélection / *Jury members for the shortlisting*

Pascal Béjean (France), Pierre Bernard (France), Sylvain Enguehard (France), Anette Lenz (France), Frédéric Teschner (France).

Les biographies des membres des Jurys sont disponibles sur le site Internet du Festival :

Jurys members biographies are available on our webpage :

www.ville-chaumont.fr/festival-affiches

Le Concours « Étudiants, tous à Chaumont ! »
The Competition « Students, All to Chaumont ! »
Entrepôt des Subsistances, 1er étage / 1st floor

Partenaire / Partner : *Le Monde Diplomatique.*

Le 13ème Concours "Étudiants, tous à Chaumont !" a pour thème "Derrière la révolte des banlieues". En partenariat avec *Le Monde Diplomatique*, le Festival invite les étudiants des écoles d'art et de graphisme à s'interroger sur la dimension citoyenne de la création graphique dans une société de plus en plus marquée par les injustices.

Une sélection des affiches reçues est exposée à l'entrepôt des Subsistances et un Jury donnera un palmarès de trois prix, le samedi 13 mai 2006. D'autre part, une sélection d'images sera publiée ultérieurement dans les pages de *Manière de Voir*, bimestriel du *Monde Diplomatique*.

The 13th Competition "Students, All to Chaumont !" is on "What's behind the uprisings in the banlieues". In association with Le Monde Diplomatique, the Festival has decided to question students of art and graphic design schools about the civic role of the graphic creation in a society more and more marked by social injustices.

A selection of posters entered is shown at the Entrepôt des Subsistances and a Jury will award three prizes on Saturday, May 13, 2006. A selection of images will also be published in Manière de voir, a magazine of Le Monde Diplomatique.

Membres du Jury / Jury members

Alex Jordan (France), Michel Lepetitdidier (France), Pierre Péronnet (France), Camille Roman (France), Vanessa Vérillon (France).

Les biographies des membres des Jurys sont disponibles sur le site Internet du Festival :
Jury members biographies are available on our webpage :

www.ville-chaumont.fr/festival-affiches

Ateliers / Workshops

Entrepôt des Subsistances, 1er étage / 1st floor

En résonance et en complémentarité avec le Concours "Étudiants, tous à Chaumont !", sept ateliers-workshops réunissant 105 étudiants et animés par Isidro Ferrer (Espagne), Shigeo Fukuda (Japon), Marjatta Itkonen (Finlande), Isabelle Jégo (France), Sandy Kaltenborn (Allemagne), Rico Lins (Brésil), Alex Trüb et Valentin Hindermann (Suisse) ont lieu du 9 au 11 mai, en partenariat avec *Le Monde Diplomatique*, autour du thème : "Derrière la révolte des banlieues".

Les travaux réalisés sont exposés à l'Entrepôt des Subsistances et un Jury de cinq graphistes décernera trois prix le samedi 13 mai 2006.

In a will of resonance and complementarity to the "Students, All to Chaumont !" Competition, seven ateliers-workshops led from May 9th till May 11th by Isidro Ferrer (Spain), Shigeo Fukuda (Japan), Marjatta Itkonen (Finland), Isabelle Jégo (France), Sandy Kaltenborn (Germany), Rico Lins (Brazil), Alex Trüb and Valentin Hindermann (Switzerland) treat, in association with Le Monde Diplomatique, the theme "What's behind the uprisings in the banlieues".

The works realised are exhibited at the Entrepôt des Subsistances and a Jury of five graphic designers will award three prizes on Saturday, May 13, 2006.

Intervenants / Leaders

Isidro Ferrer (Espagne/*Spain*), Shigeo Fukuda (Japon/*Japan*), Marjatta Itkonen (Finlande/*Finland*), Isabelle Jégo (France), Sandy Kaltenborn (Allemagne/*Germany*), Rico Lins (Brésil/*Brazil*), Alex Trüb et Valentin Hindermann (Suisse/*Switzerland*).

Membres du Jury / Jury members

Alex Jordan (France), Michel Lepetitdidier (France), Pierre Péronnet (France), Camille Roman (France), Vanessa Vérillon (France).

Les biographies des membres du Jury et des intervenants sont disponibles sur le site du Festival : *Jury members and workshops leaders biographies are available on our webpage :*

www.ville-chaumont.fr/festival-affiches

Pixels par designFLUX

Starshooter x-short

Vendredi / Friday 12/05, 20:00 - 00:00, *Salle des fêtes*

Samedi / Saturday 13/05, 12:00 - 16:00, *Relax*

Fort du succès de Starshooter, le festival de la jeune création moving graphique qui a attiré, le dimanche 12 février 2006, près de 2 000 aficionados au Café de la Flèche d'or, l'équipe de designFLUX, premier média consacré aux acteurs du motion graphic design, récidive avec Starshooter x-short.

Le DVD-magazine *designFLUX* et le magazine *Étapes* : ont lancé en mars 2006 un concours international destiné aux étudiants et aux professionnels. Ce concours a pour objet la réalisation d'une animation « moving graphic » sous la forme d'un spot d'environ 10 à 20 secondes tenant compte du format et du contexte d'utilisation des téléphones mobiles. Deux critères ont été retenus : l'œil et le traitement d'une émotion.

« Le format vertical imposé par le mobile se substitue au format de l'affiche premier terrain d'expression de la mouvance graphique. La création graphique continue de remplir sa fonction et transforme par son énergie le téléphone mobile en espace d'émotion, d'humour, d'échange et peut être d'engagement ... »

After the success of Starshooter, the festival of young moving graphic creation which attracted around 2000 aficionados at the Café de la Flèche d'or on Sunday, 12 February 2006, the designer team FLUX, the leading media dedicated to the actors of motion graphic design is back with Starshooter x-short.

The DVD-magazine designFLUX and the magazine Etapes : initiated an international competition in March 2006 open to students and professionals. The subject of the competition is the creation of a « moving graphic » animation in the form of an ad of about 10 to 20 seconds, taking into account the format and user context of mobile phones. Two criteria were : the eye and the treatment of an emotion.

« The vertical format imposed by mobile phones replaces the format of posters, leading terrain of the graphic movement. Graphic creation continues to fulfil its role and with its energy, transforms the mobile into a space for emotion, humour, sharing and maybe even involvement... »

Remise des prix / *Prizes ceremony* : 13/05, Place de la Gare, 22:00

<http://www.designflux.fr/starshooterxshort>

Rencontres / Lectures

Tables rondes proposées par Étienne Hervy en partenariat avec le magazine *Étapes*: .
Lectures proposed by Étienne Hervy in collaboration with Étapes:.

Vendredi / Friday 12/05, 18:00 - 20:00, *Salle des Fêtes*

"Le Graphisme dans la page ..." / **"Graphic Design within the page ..."**

"Le Graphisme dans la page ... de magazine" / *Lecture "Graphic Design within the magazine page"*.
Avec / *With* Philippe Millot, Pierre Péronnet et Frédéric Teschner.

"Le Graphisme dans la page ... de livre" / *Lecture "Graphic Design within the book page"*.
Intervenants à confirmer / *Participants to be confirmed*.

Samedi / Saturday 13/05, 10:00 - 11:30, *Relax*

Quel projet pour Chaumont ? / Which project for Chaumont ?

Avec / *With* Pierre Bernard, Alex Jordan, Vincent Perrottet (Directeurs Artistiques / *Art Directors*),
Jean-François Millier (Délégué Général, *General Delegate*).

Graphisme et Formation / Graphic Design and Education

Avec / *With* Jean-Pierre Greff (Directeur de l'École de Genève), Pierre Bernard et Alex Jordan
(Directeurs Artistiques / *Art Directors*).

Graphisme et Recherche / Graphic Design and Research

Avec / *With* Marie-José Mondzain (Philosophe), Pierre Bernard et Vincent Perrottet (Directeurs
Artistiques / *Art Directors*).

4e Salon de l'Édition Graphique / 4th Salon of Graphic Publishing

Ancienne Bibliothèque

Samedi / Saturday 13/05 10:00 - 21:00
Dimanche / Sunday 14/05 10:00 - 17:00

Depuis quelques années, les structures indépendantes d'édition se multiplient et divers salons s'organisent en France autour de ces démarches particulières. L'association "des Oh ! des Bah..." s'engage pour la quatrième année en invitant 21 éditeurs graphiques présentant des livres à voir et à lire, des affiches, du son... Impliqués dans un graphisme mixant toutes les techniques de reproduction, allant de l'offset à la sérigraphie en passant par la linogravure et l'imprimante, ces éditeurs seront à découvrir lors du week-end d'inauguration du Festival.

For several years now, the number of independent publishing organizations has been growing and various salons have been organized all over France around these initiatives. The association «des Oh ! des Bah... » is present for a fourth edition and has invited 21 graphic publishers to present books to be read and looked at, posters, sound... Involved in a type of graphic design mingling all the techniques of reproduction, from offset to screen printing, from lino engraving to the printing, these publishers are to be discovered during the opening weekend of the Chaumont Festival.

Éditeurs / Publishers

Terrenoire (Lyon), La Chienne (Lille), Catchascatchcan (Strasbourg), ONiva (Lyon), Isabelle Boinot (Montreuil), Les Éditions du 57 (Dunkerque), Atelier nuage (Angoulême), Lendroit (Rennes), Ritagada (Lille), La Nef (Epinal), Bongoût (Berlin), XXX PROD (Epernay), Le Laboratoire de la Voix Lactée (Paris), Editions Cardinal (Besançon), Kung Fu (Metz), Com'la lune (Chaumont), Colorant 14 (Guenouvry), Miss Candy (Strasbourg), Skermu (Poitiers), Peau de Lapin (Paris), Editions sans Importance (Chaumont).

Association "des Oh ! des Bah..."
28 rue Jean Jaurès, 52 000 Chaumont
gondeau@wanadoo.fr

IMMERGRÜNESBLADT

Party free

Projection-concert-electro-nocturne par Myr Muratet et le Label Rolax.
Screening-concert-electro-night by Myr Muratet and Label Rolax.

Samedi / Saturday 13/05, 22:00, Place de la Gare

À l'occasion du centième anniversaire du legs Dutailly, Myr Muratet propose de revisiter les fonds d'affiches historique et contemporain en projetant une sélection d'images sur la façade du Garage. La performance visuelle est mise en musique avec une création sonore de Komori et Mathias Schweizer. Le Label Relax poursuit la soirée par une série de concerts et de projections avec le duo électro-choc toulousain Kap Bambino. Composé d'Orion et Khima France, Kap Bambino développe une musique synthétique très contemporaine aux rythmes déstructurés.

In order to celebrate the Dutailly legacy's centenary, Myr Muratet explores the historical and contemporary posters collections projecting a pictures selection on the Garage facade. The visual performance is put to music with a sound creation by Komori and Mathias Schweizer. The label Rolax continues the evening proposing a serie of concerts and screenings with Toulouse-based studio Kap Bambino. Composed by Orion and Khima France, Kap Bambino develops an synthetic and contemporary music with unstructured rhythmic.

Programme culturel / *Cultural program*

La Direction du graphisme / *Graphic Design Department*

La direction du graphisme accompagne le Festival d'une offre culturelle comprenant des visites des expositions, des ateliers de création graphique et d'impression en sérigraphie ; elle propose par ailleurs tout au long de l'année des actions en direction des publics (expositions, conférences, ateliers, visites commentées) dont certaines sont présentées à l'occasion du Festival.

The Graphic Design Department supports the Festival with a cultural offer including visits of the exhibitions, graphic design and screen-printing workshops ; they also offer actions aimed at all audiences all around the year (exhibitions, conferences, workshops, commented visits) some of which are programmed during the Festival.

Contacts :

Pour les groupes, comités d'entreprises, associations, étudiants :
For groups, staff committees, associations, students :
Arnaud Fourrier, chargé des publics / *in charge of the audiences.*

Pour les scolaires / *For schools :*
Nathalie Demongodin, professeur relais / *relay teacher.*

Tél : +33 3 25 03 86 82
Fax : +33 3 25 03 86 98
Email : direction.graphisme@ville-chaumont.fr

Visites – Ateliers / *Commented exhibition tours and workshops*

Parcours-découverte des expositions (1h30 à 2h) / *Discovery tour of the exhibitions for all (1.5 to 2 hours)*

En accès libre, départ des silos à 14h30 les samedis 20 mai, 3 juin et 17 juin.
Free of charge, starting at the Silos at 14 :30 on Saturday May 20th, June 3rd, and June 17th.

Visites commentées / *Commented visits for groups*

Sur réservation uniquement, par groupes de 30 personnes maximum.
Only with reservation, by groups of 30 maximum.
Tél : +33 3 25 03 86 82

Ateliers de création graphique / *Graphic Creation Workshops*

Sur inscription préalable, à l'attention des scolaires et centres de loisirs ; atelier de création graphique sur la révolte, et éventuellement impression en sérigraphie.
Prior registration required, for school groups and recreational centres ; graphic creation workshop on the subject of uprisings, and possibly screen printing of the outcome.
Tél : +33 3 25 03 86 82

Avec le soutien du CDDP de la Haute-Marne et la CAF de la Haute-Marne.
With the support of CDDP of Haute Marne and CAF of Haute-Marne.

Manifestations associées / *Associated events*

Concours de vitrines / *Shop window competition*

Organisée par / *Organized by* l'Union des Commerçants, Industriels et Artisans de Chaumont (UCIA).

Vente aux enchères d'affiches anciennes / *Vintage poster Auction*

Samedi / *Saturday* 10/06, 14:00, Hôtel Terminus Reine.

L'affiche du Festival créée par Pascal Colrat *The poster of the Festival by Pascal Colrat*

Exposition making-of de l'affiche
Entrepôt des Subsistances, 1er étage / 1st floor

L'affiche du Festival / *The poster of the Festival*

Pascal Colrat sortait à peine des Beaux-Arts quand il se rendit, pour la première fois, au Festival international de l'affiche de Chaumont. La conférence de presse se déroulait alors dans une salle de l'hôtel Terminus. Chaumont étant un haut lieu de la chasse, les murs de cette pièce sont recouverts de trophées. Impressionné par ce décor, Pascal Colrat en garda une mémoire visuelle forte.

Ainsi, des années plus tard, quand on lui propose de réaliser l'affiche du festival 2006, le souvenir du lieu s'impose à lui comme une évidence. Le parallèle, la similitude existant entre la remise du 1er prix au Festival de Chaumont qui est avant tout un concours et l'animal brandi en guise de trophée par le chasseur, d'autre part, la position à la verticale et sur un mur qu'adoptent trophées animaliers et affiches amènent Pascal Colrat à réaliser une affiche-trophée. Annonceur de la lumière, et portant haut le brame lorsque le printemps arrive, le cerf est l'animal royal de la forêt. Sur l'installation que Pascal Colrat a réalisée, petit à petit, son cerf s'est orné... anneaux de ses anciennes maîtresses, maquillage de fête... Du fond de cette nuit magique, il sort d'une forêt dont il connaît les moindres mystères. Il est sacré roi-trophée et annonce le festival où il sera amené et où sera présenté, à travers un making-of photographique, le processus d'élaboration et de fabrication de sa transformation.

Bérengère Desmettre

Pascal Colrat had just graduated from Fine Arts, when he attended the Chaumont International Poster Festival for the first time. At the time, the press conference took place in a room of the Hotel Terminus. Chaumont being also a Mecca for hunting, the walls of this room were covered with hunting trophies. Impressed with this decor, Pascal Colrat kept a vivid memory of this vision.

Hence, when years later, he was asked to design the poster for the 2006 Festival, the memory of this place was brought right back to him. The parallel, the existing similarity between the awarding of the first prize of the Chaumont Festival, which is above all a competition, and the animal brandished like a trophy by the hunter on the other hand, the vertical position on a wall taken up by animal trophies as well as posters led Pascal Colrat to design a trophy-poster. Announcing the light, and carrying high the antlers when spring arrives, the stag is the royal animal of the forest.

On the installation Pascal Colrat realised, his stag is slowly but surely embellishing (rings of his former mistresses, fancy make-up). In the midst of this magic night, he leaves the forest, of which he knows the deepest mysteries. He is crowned trophy-king and announces the Festival, where he will be taken and where he will be presented, through the photographic presentation of the elaboration process and making of his transformation.

Bérengère Desmettre

Pascal Colrat

Né en 1967 à Paris, Pascal Colrat, diplômé de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, choisit très tôt comme support d'expression l'affiche ou l'image dans sa démultiplicité utilise des réseaux de diffusions variées et croise un public très large et populaire. Pascal travaille ainsi pour différentes institutions culturelles et politiques – Amnesty International, Act Up, Le Tarmac de la Villette, l'Opéra de Lille, la Scène Nationale de Rouen, le Grand Théâtre de Lorient etc. Par ailleurs, il exposera au Centre Georges Pompidou, en mai 2002, une importante série de diptyques, « Signes de la Biélorussie », résultats de son travail sur ce pays, ayant pour propos la dénonciation du drame de l'après Tchernobyl dans un climat post communiste fort. À l'opposé, son voyage à Los Angeles, grâce au prix de la Villa Médicis Hors les Murs, lui permettra de réaliser une confrontation, toujours en diptyque, entre starisation extrême et violence dans les gangs. Son intérêt pour les signes et images étrangers l'amènera, en mars 2003, en résidence en Inde. Ses images imprimées sur des sacs en toile indien défileront dans vingt villes en Inde sous le vocable « Bag from India ». Dans le cadre de la manifestation Hors Limite en Seine-Saint-Denis, il part aux Caraïbes en 2005 et choisit le support de la carte postale, qu'il a déjà expérimenté, pour réaliser une série d'images sur l'enfermement et l'esclavagisme : « Matoutou Falaise ». Exposé régulièrement depuis 1998 à la Galerie Mouvements Modernes, il présente, sous son égide, à la Fiac en 2004, un miroir pictogramme « You and Me ».

Born in Paris in 1967, Pascal Colrat, graduate of the École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, chose the poster as medium of expression very early, as the image in its demultiplication uses different diffusion networks and meets a very wide and popular audience. Pascal thus works for various cultural and political organizations such as Amnesty International, Act Up, Le Tarmac de la Villette, L'Opéra de Lille, la Scène Nationale de Rouen, le Grand Théâtre de Lorient, etc. He also exhibited a great series of diptyches « Signs of Byelorussia » at the Centre Georges Pompidou in May 2002, outcome of his work on this country, aiming at the exposure of the post-Chernobyl tragedy in a strong post-communist climate. As a contrast, his trip to Los Angeles, which he undertook thanks to the Villa Medicis Hors les Murs Award, allowed him to create a confrontation – also as a diptych– between the star system taken to the extreme and violence within the gangs. His liking for foreign signs and images will lead him to reside in India in March 2003. His images printed on linen bags will pass through twenty towns of India under the title « Bag from India ». For the event Hors Limite in Seine Saint Denis (suburb of Paris) he left for the Caribbean in 2005 and chose as his medium the post card, which he had already tried out, to create a series of images on confinement and slavery : « Matoutou Falaise ». He has had regular exhibitions at the Gallery Mouvements Modernes, and presented under their aegis a pictogram-mirror « You and Me » at the FIAC in 2004.

Le catalogue du festival / *Festival catalogue*

Le catalogue du 17ème Festival International de l’Affiche et des Arts Graphiques de Chaumont est réalisé cette année par Pierre Péronnet et Wijntje van Rooijen et édité avec le soutien de Sappi.

Pierre Péronnet et Wijntje van Rooijen

Pierre Péronnet et Wijntje van Rooijen se rencontrent en 2002 au sein de l’agence Atalante où ils conçoivent notamment le catalogue de l’exposition de Buren au Centre Pompidou. De cette maturation, ils retiennent le questionnement de la commande, la recherche graphique et le souci de qualité dans la production. L’ensemble se combine dans la volonté d’une pratique éthique. Travailler à deux pour une implication optimale dans les projets, coopérer en intelligence réciproque avec le commanditaire ou d’autres secteurs de création, avoir en conscience l’usage d’une image. Ils partagent tous deux le goût de la typographie bien composée et bien dessinée. Ils travaillent sur leurs fontes afin de développer un langage qui leur soit propre et redessinent parfois les caractères qu’ils achètent. Leurs créations se partagent entre réalisation de livres et travaux de communication. Pour l’édition, œuvre de longue haleine, ils explorent les codes de l’objet-livre au profit du sujet à traiter. Loin des logiques de marques, le duo développe des identités visuelles et des lignes graphiques (Institut Néerlandais, Abbaye de Maubuisson...) dont l’articulation de chaque nouvel élément affine et actualise un portrait d’ensemble. Pierre Péronnet situe l’action du duo dans le champ de l’image minoritaire face aux communications de masse.

Pierre Péronnet met Wijnje van Rooijen in 2002 at the Atalante Agency, where the catalogue of the Buren Exhibition at the Centre Pompidou was designed. This development gave rise to the questioning of the commission, the graphic research and the quest for quality in the production. Everything is combined in the determination for an ethical practice. Working with another designer for an optimal involvement in the projects, cooperating in mutual intelligence with the commissioner or other fields of creation, being aware of the use of an image. They both share a liking for well composed and designed typography. They both work on their fonts in order to develop their own language and sometimes redesign letters they buy. Their creations are somewhere between bookmaking and communication documents. For the publishing field, a long term job, they explore codes of the object book in favour of the subject to be treated. Far from the logic of the brand names, the duo has developed visual identities and graphic lines (Dutch Institute, Abbaye de Maubuisson) in which the linking of each new element refines and updates a portrait of the whole. Pierre Péronnet places the action of this duo in the field of a minority image facing mass communication.

Sappi

Sappi, leader mondial dans la fabrication de papier couché, encourage la création graphique contemporaine avec son concours **Ideas that Matter** créé en 1999. Les graphistes sont invités à présenter des campagnes de communication écrites en faveur d’associations défendant des causes d’intérêt public. Les gagnants recevront des bourses allant jusqu’à 50 000€ et leur travail sera publié à l’échelle internationale et promu à travers diverses opérations de relations publiques. Sappi est partenaire officiel de l’Icograda, le Conseil international des associations de designers graphiques.

Ideas that Matter is an initiative by Sappi, the world’s leading producer of coated fine paper, to provide funding to support creative design. The graphic designers are invited to submit a print campaign for non-profit organisations involved in social good. Sappi will award financial grants up to 50,000€.

Ideas.That.Matter@sappi.com ou www.sappi.com

La Direction du Festival / *Festival Directors*

Les Directeurs artistiques / Art directors

Pierre BERNARD

Né à Paris en 1942. Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en 1964. Il reçoit une bourse pour étudier l'art de l'affiche avec Henryk Tomaszewski à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Il complète ses études à Paris en 1971, par un 3e cycle à l'Institut de l'Environnement. En 1970, il fonde le groupe Grapus avec François Miehe et Gérard Paris-Clavel, rencontrés pendant le mouvement étudiant de mai 1968. Alex Jordan et Jean-Paul Bachollet rejoignent le groupe en 1976. Grapus affirme son intention de “ changer la vie ”, développant dans une même dynamique recherche graphique et engagement politique. À partir de 1978, Grapus expose son travail dans d'importantes expositions comme à Paris au Musée de l'affiche, à Amsterdam au Stedelijk Museum, à Aspen (Colorado) et à Montréal au Musée d'Art Contemporain.

En 1990, le collectif Grapus décide de cesser ses activités et reçoit en France, le Grand Prix National de Arts Graphiques. Pierre Bernard fonde alors, avec Dirk Behage et Fokke Draaijer, l'Atelier de Création Graphique et signe, entre autres, l'identité graphique du Musée du Louvre et celle des Parcs Nationaux de France. Aujourd'hui, il dirige l'Atelier de Création Graphique en répondant aux commandes dans les domaines de l'édition, de l'affiche, de la signalétique et des systèmes visuels d'identité, avec la conviction que le graphisme a une fonction culturelle d'utilité publique. Il est membre de l'Alliance Graphique Internationale depuis 1987 et enseigne le graphisme à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris. Il a reçu le Prix Érasme en 2006.

Pierre Bernard was born in Paris in 1942. He has a degree of the Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in 1964. He obtained a scholarship to study the poster art with Henryk Tomaszewski at the Fine Arts Academy of Warsaw. He finished his studies in Paris in 1971, by a doctorate at the Institut de l'Environnement. In 1970, he founded the group Grapus with François Miehe and Gérard Paris-Clavel that he had met during the students' movement in 1968. Alex Jordan and Jean-Paul Bachollet joined the group in 1976

Grapus affirmed their intention of “changing life”, developing by on e dynamic graphic research and political commitment. From 1978 on, Grapus showed their work in large exhibitions like in Paris at the Poster Museum, in Amsterdam at the Stedelijk Museum, in Aspen (Colorado) and in Montreal at the Musée d'Art Contemporain.

In 1990, Grapus decided to cease their activities and was awarded the French Grand Prix National de Arts Graphiques.

Pierre Bernard then founded, together with Dirk Behage and Fokke Draaijer, the Atelier de Création Graphique and designed among others, the graphic identity of the Musée du Louvres and the French National Parks. Today, he manages the Atelier de Création Graphique by replying to commissions in the fields of publishing, poster design, signposting, and visual identity systems, with the conviction that graphic design fulfils a socially useful cultural function. He has been member of Alliance Graphique Internationale (AGI) since 1987 and teaches graphic design at the Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris. He won the Erasme prize in 2006.

Alex JORDAN

Né en Allemagne en 1947. Après des études à l'Académie des Beaux Arts de Düsseldorf (diplôme et Meisterschüler de J. Beuys), il décide de se frotter à la politique, milite avec des gens socialement impliqués, participe aux efforts de réalisation d'un monde meilleur. Dessin, peinture, photographie, film, écriture,... Sa formation réelle de graphiste commence lors de sa rencontre avec le groupe Grapus à son arrivée en France en 1976. La suite de l'histoire est un périple riche en aventures rocambolesques (la livraison de litrons de vins et de livres interdits aux dissidents tchèques de la charte 77) et les rafles de médailles dans les biennales du graphisme d'alors.

Grapus s'est auto-sabordé après avoir reçu le Grand Prix National des Arts Graphiques en 1991. Mais, bien avant, s'étaient déjà constitués en son sein des groupes de travail, qui allaient prendre la relève. Le groupe d'Alex Jordan, l'atelier Nous Travaillons Ensemble, aujourd'hui composé de Valérie Debure, d'Isabelle Jego et de Ronit Meirovitz, continue à chercher des réponses fortes (et justes) de communication visuelle à des enjeux de société en maniant aussi bien l'aquarelle que les nouveaux médias.

Alex Jordan est membre de l'Alliance Graphique Internationale depuis 1990 et titulaire d'une chaire de communication visuelle à l'école des Beaux-arts de Berlin-Weissensee (www.berlin.de) depuis 1993.

Un livre retraçant son périple hors des sentiers battus vient de paraître en Chine aux éditions Lingnan Art Publishing House, dans la collection Designers/Life.
www.noustravaillonsensemble.fr

Born in Germany in 1947. After having studied at the Fine Arts Academy of Düsseldorf (degree, a master student of Joseph Beuys), he decided to rub shoulders with politics, to be an activist with socially committed people, take part in the making of a better world. Drawing, painting, photography, film, writing... His actual vocational training as a graphic designer started when he met the group Grapus upon his arrival in France in 1978. The rest of the story is a journey full of fantastic adventures (delivery of jugs of wine and books to Czech dissidents of the Charta 77) and the round-ups of medals in graphic design biennales of the time.

Grapus unwound itself after receiving the Grand Prix National des Arts Graphiques in 1991. But much earlier already, work groups had formed from within, who were to take over later. Alex Jordan's group, the workshop "Nous travaillons ensemble", now made up of Valérie Debure, Isabelle Jego and Ronit Meirovitz, pursues their search for strong (and fair) replies in visual communication to social issues by working with means as simple as aquarelles as well as with the new media.

Alex Jordan has been member of Alliance Graphique Internationale (AGI) since 1990 and has held a chair in visual communication at the Fine Arts School of Berlin-Weissensee (www.berlin.de) since 1993. A book, tracing his journey off the beaten track has just been published in China by the Lingnan Art Publishing House, in the collection Designers/Life.

www.noustravaillonsensemble.fr

Vincent PERROTTET

Né en 1958 à Saint-Denis. De 1978 à 1984, il étudie à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs, section vidéo/cinéma.

En 1983, c'est la rencontre décisive avec le collectif Grapus avec lequel il travaillera jusqu'en 1989, collaboration entrecoupée par la création de deux collectifs de jeunes graphistes : 1984/1985 Thève, Perrottet, Milville, 1987/1988 "Courage" avec Pierre di Sciullo et Pierre Milville.

En 1989, Vincent Perrottet et Gérard Paris-Clavel créent les Graphistes Associés, l'un des trois ateliers issus de Grapus avec Jean-Marc Ballée, Anne-Marie Latrémolière et Odile José. Les Graphistes Associés se définissent comme un atelier de conception d'images publiques d'utilité sociale cherchant à développer en France une pratique du graphisme responsable. Gérard Paris-Clavel quitte le groupe en juin 1992. Les Graphistes Associés (Sylvain Enguehard, Odile José, Anne-Marie Latrémolière, Mathias Schweitzer et Vincent Perrottet) se séparent en mai 2000.

Vincent Perrottet est actuellement graphiste libre et indépendant, travaillant en association avec Anette Lenz pour le théâtre d'Angoulême. Parallèlement à son activité de graphiste, Vincent Perrottet est enseignant : en 1992 et 1993, il est professeur à l'École Supérieure d'Art et de Design d'Amiens (ESAD) et fait des interventions multiples en cours, conférences, jury de concours d'entrée et de diplômes à l'ENSAD, l'ESAG, l'École Estienne, l'ENSCI, l'École d'architecture de Marne-la-Vallée et dans les nombreuses écoles d'art. Depuis 1999, il enseigne à l'École d'art du Havre.

Vincent Perrottet est membre de l'Alliance Graphique Internationale (AGI) depuis 2002. En 2004, il a été lauréat, avec Anette Lenz, de la biennale d'affiches de Téhéran (2ème prix) et de la biennale d'affiche de Ningbo en Chine (Grand prix).

Vincent Perrottet was born in Saint-Denis in 1958. From 1978 to 1984, he studied at the École nationale supérieure des Arts Décoratifs, department video/cinema.

1983 is the year of the decisive encounter with the group Grapus who he worked with until 1989, a collaboration that was interspersed by the creation of two groups of young graphic designers: 1984/1985 Thève, Perrottet, Milville, 1987/1988 "Courage" with Pierre di Sciullo et Pierre Milville.

In 1989, Vincent Perrottet and Gérard Paris-Clavel created the Graphistes Associés, one of the three studios that arouse from Grapus, with Jean-Marc Ballée, Anne-Marie Latrémolière and Odile José. Les Graphistes Associés think of themselves as a studio for designing public images with social commitments that endeavour to develop responsible practices of graphic design in France. Gérard Paris-Clavel left the group in 1992. Graphics designers (Sylvain Enguehard, Odile José, Anne-Marie Latrémolière, Mathias Schweitzer and Vincent Perrottet) separated in 2000.

Vincent Perrottet is currently a free independent graphic designer working together with Anette Lenz for the Theatre of Angoulême. Whilst working as a graphic designer, Vincent Perrottet is a teacher: in 1992-93 he taught at the École Supérieure d'Art et de Design d'Amiens (ESAD) and contributes in

various ways by lecturing, taking part in conferences, juries for entries and degrees at ENSAD, ESAG, Ecole Estienne, ENSCI, Ecole d'architecture de Marne-la-Vallée and in many art schools. He has been teaching at the Ecole d'art of Le Havre since 1999.

Vincent Perrotet has been member of Alliance Graphique Internationale (AGI) since 2002. In 2004, with Anette Lenz, he has been awarded with the 2nd Prize of the Teheran Poster Biennial and with the Grand Prize of the Ningbo Poster Biennial in China.

Le Délégué général / Delegate General

Jean-François MILLIER

Après des études universitaires en littérature et une formation aux métiers du théâtre, Jean-François Millier est assistant du réalisateur Henri Colpi. Il administre la première compagnie permanente française de danse contemporaine (Cie Félix Blaska) de 1969 à 1972. Il crée en juillet 1974, pendant le Festival, les premières Rencontres de chansons et de musiques à Avignon, puis devient producteur et tourneur de musiques populaires (Léo Ferré, Nougaro, Higelin, Lavilliers...).

Il dirige et programme le Théâtre du Palais des Glaces, à Paris, de 1980 à 1984. À partir de 1985, il conçoit et organise de nombreux événements culturels nationaux et internationaux pour le ministère de la Culture, et à titre privé, le 1er Marché international des Arts du Spectacle, à la Grande Halle de la Villette de 1987 à 1990.

En 1992, il est nommé Commissaire général des manifestations du cinq centième anniversaire de la Rencontre des Deux Mondes, par Jack Lang.

Coordinateur national et international pour le ministère de la Culture de la Fête de la Musique jusqu'à sa 20e édition en 2001, il est également l'initiateur, à la demande de François Barré, des Rendez-vous de l'Architecture.

Enseignant à l'université Paris VIII de 1994 à 1998 pour le DESS de management culturel européen, il est également auteur d'études concernant les industries culturelles et les nouvelles technologies, l'emploi culturel en Europe, l'aménagement de lieux culturels... Un engagement permanent en faveur de la culture comme élément fondamental du lien social, de la découverte de nouveaux talents, du travail en réseau et de l'ouverture internationale.

After having studied literature at university and a vocational training in stage-arts, Jean-François Millier became the assistant of the theatre director Nebri Colpi. He ran the first permanent contemporary dance company (Cie Félix Bléaska) from 1969 to 1972. In July 1974, during the Festival, he created the first Rencontres de Chansons et de Musiques of Avignon and then became producer and tour-producer for popular music (Léo Ferré, Nougaro, Higelin, Lavilliers...).

He directed the programme of the Théâtre du Palais des Glaces in Paris, from 1980 to 1984. From 1985 on, he designed and organized many international and national cultural events for the Ministry of Culture and on a personal basis, the first international Market of Stage Arts at the Grande Halle de la Villette from 1987 to 1990.

In 1992, he was appointed the general organizer of the events for the 500th anniversary of the rencontres des Deux Mondes by Jack Lang.

He was the national and international coordinator for the Ministry of Culture of the Fête de la Musique until its 20th edition in 2001, and also initiator of the Rendez-Vous de l'Architecture – on request of François Barré.

From 1994 to 1998, he taught at the University Paris VIII in the department doctorate of European Cultural Management and also carried out studies on cultural industries and new technologies, the cultural job market in Europe and development of cultural spaces...

A permanent commitment to favouring culture as being a fundamental element of the social link, to discovering new talents, to working in networks and embracing other cultures.

L'équipe du festival / *Festival team*

Direction artistique / *Art directors* :
Pierre Bernard - Alex Jordan - Vincent Perrottet

Délégué général / *General delegate* :
Jean-François Millier
Assistant : Etienne Bernard

Bureau du Festival / *Festival office* :
Serenella Valeriani, Sophie Wilhèlem
7/9 avenue Foch - 52000 Chaumont
Tél : +33 (0) 3 25 03 86 80
Fax : +33 (0) 3 25 03 86 98
Email: artsgraphiques.affiches@wanadoo.fr

Direction du graphisme / *Head of graphic design* :
Christelle Kirchstetter
Assistant : Arnaud Fourrier, chargé des publics / *In charge of the audiences*

Communication :
Etienne Bernard, Rémi Dubois
Tél : +33 (0) 1 40 03 94 70
Fax : +33 (0)1 42 06 66 06
Email: etienne.e3c@wanadoo.fr / remi.e3c@wanadoo.fr

Fabrice Roy
Directeur de la Communication de la Ville de Chaumont / *Communication director of Chaumont*
Tél : +33 (0) 3 25 30 60 53
Email: froy@ville-chaumont.fr

Informations pratiques / Informations

Dates et horaires d'ouverture / Dates and opening hours

Week-end d'inauguration / *Opening week-end* :
Samedi / *Saturday* 13/05 10:00 - 21:30
Dimanche / *Sunday* 14/05 09:00 - 19:00

15/05 - 25/06 :
Du mardi au vendredi / *From Tuesday to Friday* 14:00 - 19:00
Samedi et dimanche / *Saturday and Sunday* 10:00 - 19:00
Fermeture le lundi / *Close on Monday*

Renseignements / Informations

Bureau du Festival / *Festival office*
Les Silos / Maison du Livre et de l'Affiche
7/9 avenue Foch, 52000 Chaumont
Serenella Valeriani, Sophie Wilhèlem
Tél : +33 3.25.03.86.80
Fax : +33 3.25.03.86.98
Email : artsgraphiques.affiches@wanadoo.fr
www.ville-chaumont.fr/festival-affiches

Accueil des publics / Audiences

Pour les groupes, comités d'entreprises, associations, étudiants
For groups, staff committees, associations and students :
Arnaud Fourrier, chargé des publics / *in charge of the audiences.*

Pour les scolaires / *For schools* :
Nathalie Demongodin, professeur relais / *relay teacher.*

Tél : +33 3 25 03 86 82
Fax : +33 3 25 03 86 98
Email : direction.graphisme@ville-chaumont.fr

Accès voiture / Access by car :

autoroute A5 sortie Chaumont Semoutiers / *Motorway A5 Exit Chaumont Semoutiers.*

Accès train / Access by train :

Gare de l'Est, ligne Paris Bâle, arrêt Chaumont / *Gare de l'Est (Paris), Paris Basel line, Stop in Chaumont.*

Hébergement – transport / Accommodation – transport

Toute demande de renseignement ou de réservation hôtelière est à adresser exclusivement à :
Any request for information or hotel booking should be addressed only to :
Office du Tourisme de Chaumont, place du général de Gaulle, 52000 Chaumont.
Tél : +33 3 25 03 80 80
Fax : +33 3 25 32 00 99
Email : office-tourisme.chaumont@wanadoo.fr