

**DEUTSCHE PLAKATE,
l'affiche allemande contemporaine
DU 19 MARS AU 12 AVRIL 2007**

Exposition réalisée à partir de la collection d'affiches contemporaines de la ville de Chaumont.

Inauguration le 20 mars 2007 à 17h, au Collège de Froncles

Pour les enseignants :
visite commentée de l'exposition à 16h30.

COLLÈGE MARIE CALVÈS À FRONCLES

43 rue Maurice Paillot
52320 FRONCLES
T. 03 25 02 32 83

DIRECTION DU GRAPHISME

service des publics
les silos • 7/9 av Foch
Tel : 03 25 03 86 82
Fax : 03 25 03 86 98
direction.graphisme@ville-chaumont.fr
enseignante relais : Maud Zaroni
chargé des publics : Arnaud Fourrier

MILLIMAGES, LE PROJET

La collection d'affiches contemporaines constituée depuis 1990 par la Ville de Chaumont à travers l'édition annuelle du festival international de l'affiche et des arts graphiques rassemble aujourd'hui plus de 25000 affiches. Autour de ce patrimoine exceptionnel, la ville développe un projet culturel innovant dédié au graphisme, ponctué par le festival et relayé à l'année par un pôle graphisme qui organise des expositions dans les murs et hors les murs, assure la conservation des affiches et conduit un travail de sensibilisation et de formation des publics.

Depuis le début de l'année 2006, les services culturels du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, du Conseil Général de la Haute-Marne et de la Direction Régionale des affaires culturelles se sont associées à la Ville de Chaumont pour proposer des expositions dans des lieux culturels et établissements scolaires de la Ville, du Département et de la Région. Regroupées sous le titre générique « Millimages », les expositions font l'objet d'un accompagnement pédagogique.

L'EXPOSITION : « DEUTSCHE PLAKATE, L'AFFICHE ALLEMANDE CONTEMPORAINE »

Les affiches constituant l'exposition « DEUTSCHE PLAKATE, l'affiche allemande contemporaine » sont présentées du 19 mars au 12 avril 2007 au Collège Marie Calvès de Froncles à l'occasion de la rencontre franco-allemande organisée la première semaine de l'exposition au collège. Celle-ci propose une sélection d'affiches de quatre auteurs allemands, de renommée mondiale mais surtout d'approches artistiques, de styles et de techniques différentes : le collectif Cyan, Friedler Grindler, Pierre Mendell et Klaus Staeck. Il est en effet intéressant de confronter la vision de chacun sur la culture allemande dans le graphisme d'un point de vue historique, social et culturel (musique, théâtre). La question de la langue allemande est tout aussi importante puisqu'elle prend place jusqu'à parfois envahir le support à travers slogan, titres et sous-titres d'affiches politiques, publicitaires et même psychédéliques. La présence d'un professeur d'allemand et d'un assistant d'éducation en études d'arts plastiques facilitera la médiation entre l'exposition et ces deux groupes culturels – chacun ayant leurs propres codes visuels.

Le dossier pédagogique présente les auteurs de l'exposition, redonne le contexte de création des affiches et esquisse des pistes d'exploitation pédagogique.

SINGHUR, Cyan, 2004, Allemagne

CYAN

LES CRÉATEURS :

Daniela Haufe, née en 1966 à Berlin, et Detlef Fiedler, né en 1955, créent Cyan à Berlin en 1992. 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.

R é a l i s a n t 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 AFFICHES :

Ces affiches sont conçues pour annoncer une série d'événements musicaux à Berlin, « singhur ». Les graphistes proposent une image dont les couleurs des motifs évoluent pour signifier le changement de programmation.

Référence à l'art cinétique et optique, au mouvement Pop Art et abstrait, aux musiques électroniques.

PROPOSITION D'APPROCHE ARTISTIQUE :

Ces trois images consistent en un jeu de lignes colorées, droites ou ondoyantes de manière horizontale ou verticale recouvrant le support. Les graphistes utilisent les ressorts de l'art optique, pour produire un fort trouble visuel : le regard se brouille, est interpellé et s'arrête sur l'image, les couleurs sont saturées et agressent l'œil. Les jeux de lignes systématiques provoquent une vibration optique et le mouvement.

Les graphistes parviennent à captiver le regard du passant, qui s'attardera peut-être à lire les autres informations. Ce jeu visuel rappelle que notre œil réagit à certaines compositions. La répétition des lignes crée un rythme qui rappelle les affiches psychédéliques et l'art optique. Ce rythme visuel est aussi la transcription du rythme des musiques électroniques, répétitions systématiques de sons qui entraînent l'oreille dans un trouble sonore.

PROPOSITION D'APPROCHE PÉDAGOGIQUE :

Ces affiches permettent de s'interroger sur le fonctionnement de l'œil et les lois de la perception : comment l'œil équilibre les couleurs en produisant des complémentaires « fantômes » ; comment il se trouble lorsque des rythmes identiques se répètent.

Il est possible de précéder à des exercices : en regardant un carré de couleur primaire sur une feuille blanche pendant une minute, puis en déplaçant son regard sur une feuille blanche, la persistance rétinienne fera apparaître la couleur complémentaire.

Il est aussi possible de travailler sur les correspondances entre les sens : rythme musicaux (répétition de sons en musiques électroniques) / rythmes visuels).

FRIEDER GRINDLER

L'AUTEUR :

Frieder Grindler est né en 1941. En 1964, il termine ses études à Kassel, en Allemagne et devient directeur artistique au Süddeutsche Rundfunk, une chaîne de télévision implantée 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. Il 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.

CONTEXTE DES AFFICHES :

Frieder Grindler est un pionnier de l'affiche de théâtre (2). Entre photographie et graphisme, son travail traduit un point de vue résolument engagé sur la seconde moitié du

MEIN KAMPF, Friedler Grindler, 1992, Allemagne (1)

OTHELLO, Friedler Grindler, 1994, Allemagne (2)

XXème siècle et interroge le spectateur sur les processus de fabrication à l'heure du tout informatisé. Ses photos ébranlent le code moral strict de l'époque. Ainsi, les affiches de Grindler sont devenues des "attentats" aux habitudes de voir et posent la question de la manipulation de la réalité par l'image.

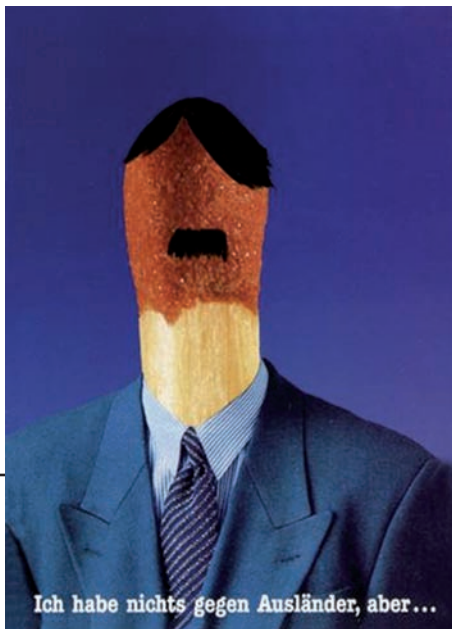
KLAUS STAECK

L'AUTEUR :

Klaus Staeck est né en 1938, près de Dresde, en Allemagne. Passé en 1956 à l'Ouest, il étudie le droit et ouvre sa propre maison d'édition à Heidelberg. Ses liens avec les avant-gardes – Fluxus et Joseph Beuys, avec lequel il travaille dès 1968 – l'amènent à porter sa création sur un terrain qui refuse l'objet unique et où il peut s'exprimer en conciliant art et politique. L'affiche est un art public et médiatique où son message trouvait selon lui un plus grand écho. Klaus Staeck exerce un grand nombre de métiers : il est avocat, politicien, auteur, éditeur et collabore avec la télévision allemande, mais est avant tout un artiste engagé.

LES AFFICHES :

Artiste profondément engagé, l'auteur appelle à prendre conscience des grands problèmes de la société comme l'écologie, le racisme (5) et le partage des richesses (4). Ses affiches, produites et diffusées grâce au réseau qu'il a constitué (par le biais, par exemple, d'organisations culturelles et militantes), montrent également du doigt les problèmes de l'Allemagne (3), avec pour cible favorite le chancelier Kohl. Il ne s'agit donc pas de « commandes » mais d'« auto-productions » qui réagissent à des événements précis : la réunification etc.

L'ENVERS DE LA PORTE DE BRANDEBOURG, Klaus Staeck, Allemagne, 1990 (3)

ICH HABE NICHTS GEGEN AUDLÄNDER, ABER ..., Klaus Staeck, Allemagne, 1994 (5)

NORD-SÜD-GEFÄLLE, Klaus Staeck, Allemagne, 1991 (4)

PROPOSITION D'APPROCHE ARTISTIQUE :

Klaus Staeck et Frieder Grindler expriment des prises de position radicales contre le pouvoir en place ou même la société contemporaine à l'aide de photomontages* percutants et provocateurs qui constituent manifestement un choc visuel pour le spectateur ou le passant qui les regardent (4). La culture et l'histoire allemandes apparaissent également comme des leitmotivs chez ces graphistes : référence au passé nazi de l'Allemagne avec Adolf Hitler (1 et 5), évocation de la porte de Brandebourg à Berlin (3) et citation d'un tableau du peintre allemand Caspar David Friedrich, *La Mer de glaces* ou *l'Espoir échoué* conservé à Hambourg (3).

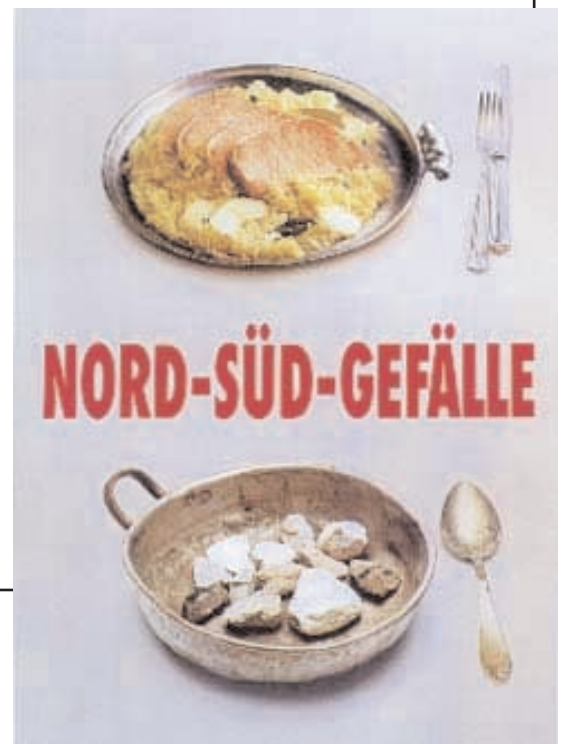
On peut également évoquer le jeu sur les violents contrastes (4), l'image qui devient écriture (1) ou la couleur qui devient mouvement (2).

PROPOSITION D'APPROCHE PÉDAGOGIQUE :

- Ces affiches permettent d'approcher la technique du photomontage* (déf. un photomontage est un assemblage de photographies par collage ou par logiciel donnant d'une photo un aspect différent, par incorporation d'une ou plusieurs parties ou de la totalité d'une autre photo et permettant toutes retouches et trucages).

- Elles permettent également de travailler l'idée de citation (3), d'appropriation (3 : après la réunification des deux Allemagnes, les Allemands de l'Est déploraient le froid social des Allemands de l'Ouest d'où la représentation d'une épave figée dans la glace) ou d'association images / idées (5 : association Hitler/ racisme ; complet-cravate/ bourgeoisie ou encore allumette/ flamme).

- A partir de l'analyse précédente, faire déduire le sens du message (et/ ou du titre en langue allemande) en s'appuyant sur les connaissances lexicales et historiques des élèves.

PIERRE MENDELL**L'AUTEUR :**

Né à Essen en 1929, Pierre Mendell a étudié le graphisme avec Armin Hofmann à l'École de graphisme de Bâle. En 1961, il fonde l'atelier Mendell & Oberer à Munich avec Klaus Oberer. En 2000, le studio devient « Atelier graphique Pierre Mendell ».

Son travail rassemble tous les aspects du graphisme et de la communication visuelle. Il a fait l'objet d'un grand nombre d'expositions et de nombreuses distinctions au plus haut niveau dont la médaille d'or du club des directeurs artistiques d'Allemagne, la médaille d'or du club des directeurs artistiques de New York, le Grand Prix d'affiche d'Allemagne. De 1987 à 1996, Pierre Mendell a enseigné le graphisme à l'université d'été de Yale, ainsi qu'à Brissago en Suisse. Ce dernier est membre honoraire de l'Académie royale des Arts de Londres et membre de l'Alliance Graphique Internationale (AGI).

CONTEXTE DES AFFICHES :

Pierre Mendell œuvre dans le champ social en créant des affiches contre la drogue, le racisme, ou encore pour la tolérance (1 et 2 : « tous les hommes sont égaux »). Outre son engagement politique, le graphiste s'est également illustré dans le champ culturel, notamment par son travail pour le théâtre (3). *Toleranz* et *Vor Gott sind alle Menschen gleich* sont des œuvres à vocation politique et sociale tandis que *Ubu roi* est la commande du Theatre K.

PROPOSITION D'APPROCHE ARTISTIQUE :

A contrario de Staeck et de Grindler, Mendell interpelle les passants par une douce violence en utilisant un vocabulaire visuel simple basé sur une économie des couleurs et des formes (2). Ses affiches n'en demeurent pas moins originales avec la mise en page des lettres (3) ou encore l'invention d'une écriture composée de lettres qui deviennent images ; signes chinois, arabes ou encore français s'assemblent dans une diversité et franche gaîté de couleurs et de formes pour devenir un message (1). Il emprunte à la méthode des papiers collés ou papiers découpés (à la manière de Matisse) une schématisation des formes à la façon de pictogrammes pour créer une subtile interaction entre le motif et le fond. Bien que Mendell privilégie l'emploi exclusif de la typographie (1 et 3), cette extrême simplicité (sans austérité aucune) agit comme un véritable appel visuel.

PROPOSITION D'APPROCHE PÉDAGOGIQUE :

Le travail de Pierre Mendell peut être approché :

- par le discours, en discutant de la valeur de signe des images et du texte : l'image, la couleur « disent » quelque chose.
- Par l'écriture : sa mise en page (*Ubu roi*) et le rapport entre lettre et image (voir les calligrammes d'Apollinaire). Il est possible d'approfondir la recherche vers l'histoire de l'écriture. Par exemple, la lettre « A », alpha chez les grecs de notre alphabet est l'abstraction de Aleph dans l'alphabet sumérien, représentation d'une tête de bœuf (forme de hiéroglyphe).

Vor Gott sind alle Menschen gleich

TOLERANZ, Pierre Mendell, 1995, Allemagne (1)

UBU ROI, Pierre Mendell, 1989, Allemagne (3)

VOR GOTT SIND ALLE MENSCHEN GLEICH, Pierre Mendell, 1995, Allemagne (2)