

ARTS APPLIQUÉS & CULTURE ARTISTIQUE

SUJET D'ÉTUDE : LE MESSAGE EFFICACE

DOMAINE DES ARTS APPLIQUÉS : DESIGN GRAPHIQUE

AXE D'ÉTUDE : MINIMALISME

////LESS IS MORE////

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

Carré blanc sur fond blanc,
Kasimir Malévitch, huile sur toile, 1918

///DOSSIER RESSOURCES///

- Les origines // Supprimer l'inutile
- Design graphique // L'essentiel
- Le minimalisme // Simple et efficace
- Campagne de publicité // Étude de cas

///INVESTIGATION///

///SYNTHÈSE///

///EXPÉRIMENTATION///

///RÉALISATION///

Le **MINIMALISME** exclut le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Un état d'esprit le plus souvent partagé par les designers, dont le métier est de créer en veillant toujours à concilier forme et fonction. Le principe fondateur du courant minimaliste est « Less is more » de l'architecte Ludwig Mies Van der Rohe. Il est basé sur la sobriété extrême et l'économie maximale de moyens.

LES ORIGINES // SUPPRIMER L'INUTILE

L'AVANT-GARDE RUSSE // ÉPURATION DES FORMES

En Russie, à la veille de la révolution de 1917, se développent en parallèle deux mouvements radicaux :

- le **Constructivisme**, mouvement initié par Vladimir Tatline (1885-1953), proclame une construction géométrique de l'espace.
- le **Suprématisme**, encore plus radical, consiste à épurer l'art de toute référence autre que l'art lui-même. L'initiateur de ce mouvement est Kasimir Malévitch (1878-1935). Le principe réside dans la suppression du sujet, du thème, des références à des personnes, des lieux, des objets, des événements,...

Maquette du Monument à la Troisième internationale, Vladimir Tatline, 1920.

On retrouve cette radicalisation dans les affiches de Lazar Lissitzky (1890-1941). Elles marquent un tournant dans le design graphique.

Battez les Blancs avec le triangle rouge, El Lissitzky, 1920.

Ses principes :

- pas ou peu d'illustration
- importance de la typographie
- peu de couleurs
- une composition géométrique radicale

Couverture de «For the voice», El Lissitzky, 1920.

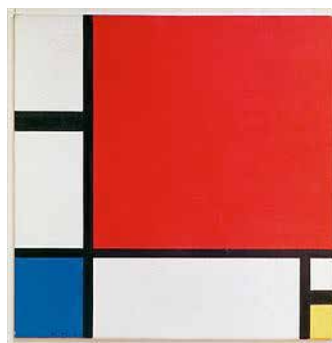
Carré noir sur fond blanc, Kasimir Malévitch, 1915.

Carré blanc sur fond blanc, Kasimir Malévitch, 1917.

DE STIJL ET MONDRIAN (1917-1928) // DES LIGNES ET DES SURFACES

Piet Mondrian (1872-1944) réduit ses tableaux à une épure, il recherche un équilibre entre des formes rectangulaires. Ses principes graphiques se réduisent à des lignes verticales et horizontales organisées dans une composition aux couleurs bleue, rouge, jaune, noir et blanche.

Théo van Doesburg réagit contre cette radicalité et créé des «contre-compositions» en introduisant des surfaces inclinées.

Composition II en rouge, bleu et jaune, Piet Mondrian, 1930.

Contre-composition simultanée, Théo van Doesburg, 1929.

Salle de l'Aubette à Strasbourg, Théo van Doesburg, Hans Arp et Sophie Taeuber-Arp, 1922.

Couverture de la revue De Stijl n°10, 1920.

Les principes du mouvement De Stijl :

- usage uniquement des couleurs pures : bleu, jaune, rouge, ainsi que le blanc, noir et gris
- usage uniquement de lignes droites et orthogonales
- les couleurs sont appliquées en aplat, sans mélange ou dégradé
- les formes se limitent à des rectangles et des carrés
- dynamisation de l'espace par le jeu des diagonales

LES ORIGINES // SUPPRIMER L'INUTILE

LE BAUHAUS (1919-1933) // FONCTION D'ABORD

En 1919, l'école du Bauhaus est fondée en Allemagne par l'architecte Walter Gropius. Elle peut être considérée comme la première école d'arts appliqués. Le Bauhaus veut créer en série des objets et des logements beaux, fonctionnels et accessibles à tous. Pour faciliter la production en série, les designers vont créer des objets en utilisant le minimum d'éléments avec des matériaux industriels. Les théories du Bauhaus prônent l'emploi de matériaux nouveaux, la simplicité et l'absence d'ornements.

Vassily Kandinsky (1866-1944) enseigne à l'école du Bauhaus. Il simplifie sa peinture, qualifiée d'abstraite, basée sur la composition de formes géométriques.

École du Bauhaus à Weimar.

Logo du Bauhaus, 1919.

Composition n°8, par Wassily Kandinsky, 1923.

Affiche pour une exposition du Bauhaus, 1923.

LE MINIMALISME // MOUVEMENT ARTISTIQUE

Dans les années 60, le minimalisme est devenu un mouvement artistique qui met en œuvre un minimum d'éléments.

Une œuvre minimaliste doit être ni décorative, ni monumentale et à taille humaine.

Les principes :

- la répétition (la série)
- les combinaisons et les variations de formes abstraites
- des structures élémentaires
- des matériaux simples
- peu de couleur

Untitled (To Donna 5a), Dan Flavin, 1971.

Stack (Pile : agencement équidistant), Donald Judd, 1972.

Grille, carré, croix, Aurélie Nemours, 1978 - 2000.

Copper-Zinc Plan, Carl Andre, 1969.

Les artistes contemporains sont toujours influencés par la démarche minimaliste.

L'œuvre d'Aurélie Nemours (1910- 2005) utilise des formes géométrique simple. Le carré est la forme essentielle de son œuvre.

DESIGN GRAPHIQUE // L'ESSENTIEL

Logo, affiches publicitaires, packaging, signalétique,... Le design graphique se minimalise au maximum par différents moyens graphiques. L'objectif est d'aller à l'essentiel en ne gardant que l'essentiel, de transmettre un message le plus efficacement et le plus simplement possible.

SIMPLIFIER PAR LA FORME

En 1959, avec la disparition du télégraphe, l'entreprise La poste souhaite différencier les services de la poste de ceux des télécommunications.

C'est donc en 1960 que le logo «l'oiseau postal» ou «oiseau-flèche», créé par Guy Georget est dévoilé. Cet oiseau bleu en forme de flèche pointant vers la droite, évoquant la conquête des airs, est composé de cinq formes géométriques. Les formes se distinguent avec une seule couleur traitée en aplat.

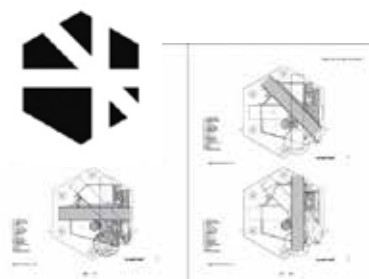

SIMPLIFIER PAR LA LIGNE

Le logo reste reconnaissable même en le réduisant et le simplifiant en une simple ligne.

Logo du Centre G. Pompidou, Jean Widmer, 1977.

Logo du Centre G. Pompidou Metz.

Les logo des deux centres Pompidou sont basé sur le même principe de stylisation de l'architecture du bâtiment.

SIMPLIFIER PAR LA SILHOUETTE

Enlever tout les détails, ne garder que le contour suffit à faire comprendre la forme.

La silhouette découpée dans le packaging laisse supposer l'utilisation possible de ce que la boîte contient.

Packaging développé par WWF, pour lutter contre le surplus d'emballage.

SIMPLIFIER EN SUPPRIMANT

Même en supprimant des éléments d'une typographie elle reste lisible.

INVISIBLE

Logo de la revue «invisible», typographie de Jason Pellen, 2011.

Minim Font, Motion by Ion Lucin

Composition typographique, Lison Pinault, 2012.

LE MINIMALISME // SIMPLE ET EFFICACE

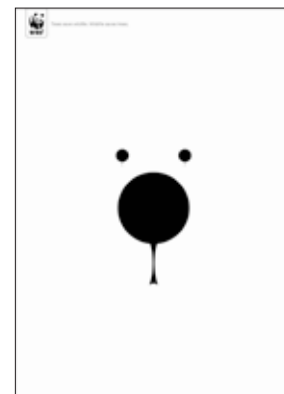

Packaging, Mehmet Gozetlik, 2011.

Quelques exemples pour comprendre où se cache l'essentiel du message. Ne garder que l'essentiel signifie savoir ce qu'on veut transmettre et ne transmettre que ça.

Campagne pour Monoprix «Un quotidien moins quotidien», groupe BETC, 2010.

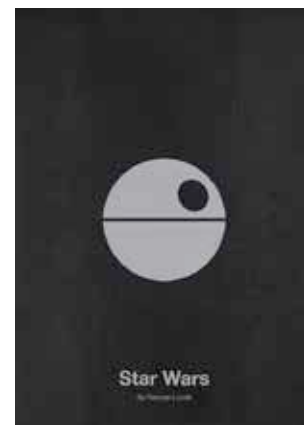
WWF, Trees save wildlife. Wildlife saves trees, Umesh Baldaniya, 2014.

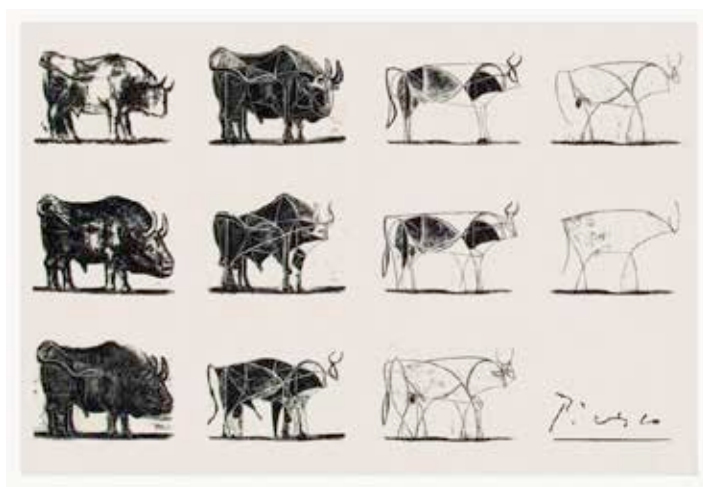
TAZAA, emballage savon, Jesse Kirsch, 2007.

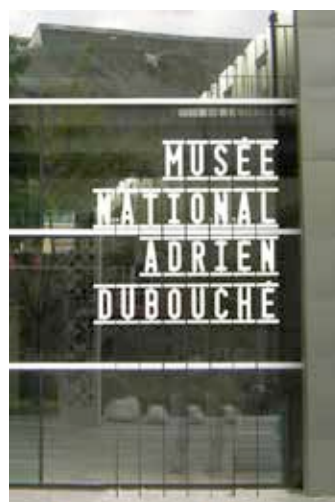
Campagne Apple, Walter White, 2013.

Illustrations par Eder Rengifo : Affiches de Films Rétro et Minimalistes, 2013.

Les métamorphoses du taureau, Pablo Picasso, 1945-46.

Musée National Adrien Dubouché, Signalétique, Atelier Evelyn ter Bekke et Dirk Behage.

CAMPAGNE DE PUBLICITÉ // ÉTUDE DE CAS

Voici 3 campagnes publicitaires pour des marques très connues, dont le minimalisme est radical. La marque est connue et elle réduit son message à l'essentiel.

ADIDAS // CREATE YOUR ADICOLOR PAR TBWA BARCELONA

SIMPLE ET EFFICACE

La publicité minimaliste démontre qu'elle est également efficace pour transmettre rapidement un message. La simplification du visuel à l'extrême n'altère pas la communication et rend l'affichage moins intrusif.

Recherche de la simplicité :

- 1 seul visuel au centre
- pas de slogan
- pas ou très peu de texte
- fond uni
- le logo de la marque
- des couleurs vives
- des surfaces en aplat

MC DONALD'S // TBWA

LEGO // J. VON MATT

LE MESSAGE

Chaque mode de simplification à du sens par rapport au message que la marque veut transmettre :

- MacDo : une illustration sans trait de contour. McDonald's ne se présente plus. Le client reconnaît le produit. Le public identifie clairement les codes de la marque.
- LEGO : des formes géométrisées. Les formes renvoient directement à l'univers de la cible (les enfants), elles représentent des personnages fictifs.
- Adidas : le côté non-fini du produit renvoie au fait que le client puisse choisir lui-même la couleur du produit qu'il veut acheter.

MINIMALISME //LES ORIGINES

QUELLES SONT LES 4 TENDANCES QUI SONT À L'ORIGINE DU MINIMALISME DANS LE DESIGN GRAPHIQUE ACTUEL?

/2

RETROUVEZ LE MOUVEMENT À LAQUELLE APPARTIENT CHAQUE ARTISTE CI-DESSOUS ?

Vladimir Tatline •	• Néoplasticisme
Piet Mondrian •	• De Stijl
Donald Judd •	• Supprématisme
Vassily Kandinsky •	• Minimalisme (art)
Kasimir Malévitch •	• Constructivisme
Théo van Doesburg •	• Abstraction

/3

QUELS SONT LES POINTS COMMUNS DE TOUS CES MOUVEMENTS ?

☐ ornements	☐ peu couleurs	☐ aplats	☐ abstrait
☐ lignes droites	☐ images	☐ courbes	☐ cercles
☐ dégradés	☐ géométrique	☐ minimum	☐ paysages

/3

DANS QUELLE VILLE DE FRANCE SE TROUVE LA SALLE DE L'AUBETTE DESIGNÉE PAR THÉO VAN DOESBURG, SOPHIE TAUBER-ARP ET HANS ARP ?

/0,5

QU'EST CE QUE LE BAUHAUS ?

/1

QUE PRÔNENT LES THÉORIES SU BAUHAUS ?

/1,5

DESIGN GRAPHIQUE //L'ESSENTIEL

QUELS SONT QUATRE MODES DE SIMPLIFICATION POSSIBLES ?

/2

DE QUOI S'INSPIRENT LES DEUX LOGOS DES CENTRE POMPIDOU ?

/0,5

QUE REPRÉSENTE LE LOGO DE LA POSTE DEPUIS 1960 ?

/0,5

QUELS LOGOS DU MONDE INFORMATIQUE REPRÉSENTENT LA SILHOUETTE D'UNE FORME ?

/1

MINIMALISME // SIMPLE ET EFFICACE

- IDENTIFIER ET RETROUVER DANS LA PAGE 4 DU ///DOSSIER RESSOURCE/// UN DOCUMENT POUR CHACUN DES TYPES DE DESIGN GRAPHIQUE CI-DESSOUS :

AFFICHE PUBLICITAIRE :

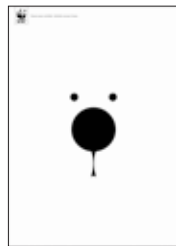
PACKAGING :

SIGNALÉTIQUE :

AFFICHE DE FILM :

/2

- QUEL TYPE DE SIMPLIFICATION A-T-ON MIS EN ŒUVRE DANS LES AFFICHES CI-DESSOUS ?

/0,5

- QUEL EST LE SEUL ÉLÉMENT QU'IL RESTE SUR TOUS LES PACKAGING MINIMALISTES DE LA PAGE 4 ?

/0,5

CAMPAGNE DE PUBLICITÉ // ÉTUDE DE CAS

- CITER TROIS DES SEPT POINTS COMMUNS VISIBLES DANS LES TROIS CAMPAGNES DE PUBLICITÉ LIÉS À LA RECHERCHE DE LA SIMPLICITÉ :

/1,5

- LES GRANDES MARQUES FONT DES AFFICHES MINIMALISTES (1 SEULE BONNE RÉPONSE) :

- pour faire des économies d'encre et de papier
- parce qu'elle n'ont plus besoin de se présenter
- pour gagner du temps dans sa conception
- pour que le client puisse la finir

/0,5

NOM _____

PRÉNOM _____

CLASSE _____

/20

///SYNTHÈSE///

LESS IS MORE / MIES VAN DER ROHE

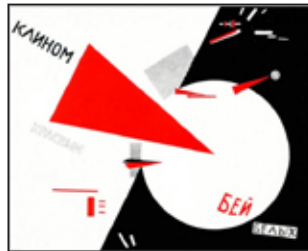
Sujet d'étude : LE MESSAGE EFFICACE
Domaine du design : DESIGN GRAPHIQUE
Axe d'étude : LE MINIMALISME

Composition n°8, par Wassily Kandinsky, 1923.

LES ORIGINES // SUPPRIMER L'INUTILE

- L'Avant-garde russe avec le **Constructivisme** de Vladimir Tatline et le **Suprématisme** de Kasimir Malévitch.
- Mondrian et le **néoplasticisme** en même temps de Théo van Doesbourg avec **De Stijl**
- L'école du **Bauhaus** et Vassily Kandinsky.
- Le **mouvement minimaliste** artistique représenté entre autres par Donald Judd, Dan Flavin.

Batez les Blancs avec le triangle rouge, El Lissitzky, 1920.

Les principes communs sont : un minimum de couleur, la simplification et la géométrisation des formes, des surfaces en aplats, des typographies épurées,...

DESIGN GRAPHIQUE // L'ESSENTIEL

Simplification par la forme

Simplification par la ligne

Simplification par la silhouette

NV'S BLE

Simplification par la suppression

Salle de l'Aubette à Strasbourg, Théo van Doesburg, Hans Arp et Sophie Taeuber-Arp, 1922.

Stack, Donald Judd, 1972.

MINIMALISME // SIMPLE ET EFFICACE

Dans le packaging il ne reste que la typographie. La lettre est le seul éléments graphique qui reste.

Dans ses affiches minimaliste, Eder Rengifo ne garde que les éléments qui suffisent à comprendre le rapport au film : simplification de la forme, suppression de tout l'inutile. Il ne reste que la couleur, les noms utiles et la forme symbolique du film.

CAMPAGNE DE PUBLICITÉ // ÉTUDE DE CAS

Un message simple et efficace

Recherche de la simplicité :

- 1 seul visuel au centre
- pas de slogan
- pas ou très peu de texte
- fond uni
- le logo de la marque
- des couleurs vives
- des surfaces en aplat

McDonald's, Adidas, LEGO sont des marques qui n'ont plus besoin d'être représentées. Le message touche directement le client, sans détours.

LYCÉE EMILE MATHIS // RECRUTER EFFICACEMENT

Le lycée aimerait élargir sa zone de recrutement et attirer davantage d'élèves.

Il veut lancer une campagne pour sensibiliser les jeunes élèves qui sortent de 3ème aux différents métiers qu'il propose.

Le mot d'ordre de cette campagne est «simple et efficace».

On vous demande de proposer une série d'affiches minimaliste pour répondre à cet appel.

LES SECTIONS DU LYCÉE

- Commerce
- Transport
- Mécanique véhicule particulier
- Logistique
- Transport fluvial
- Mécanique véhicules industriels
- Conduite routière
- Carrosserie
- Peinture en carrosserie
- Métiers de la sécurité
- Opérateur Logistique

LE CAHIER DES CHARGES

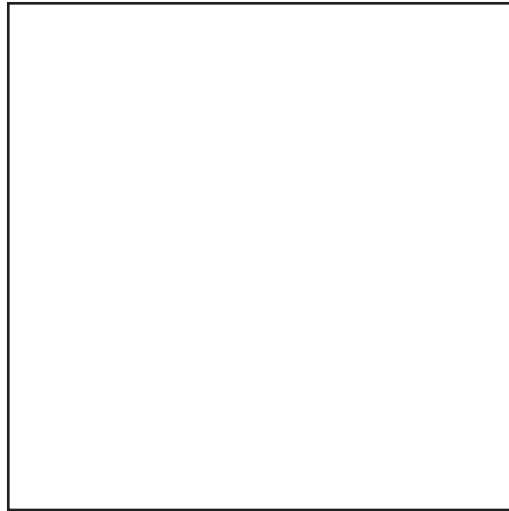
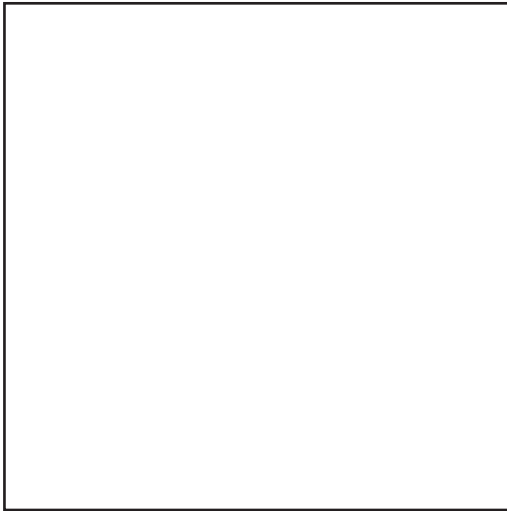
- le logo du lycée
- un visuel représentatif de la section choisie
- aplats de couleurs
- couleurs sont vives sur fond contrasté [primaires et secondaires]
- aucun effet de dégradé, biseau, motif, texture ou volume
- volume ou ombre sont représentés par de l'aplat
- des formes simples
- une typographie minimaliste
- le texte réduit à l'essentiel

Section choisie : _____

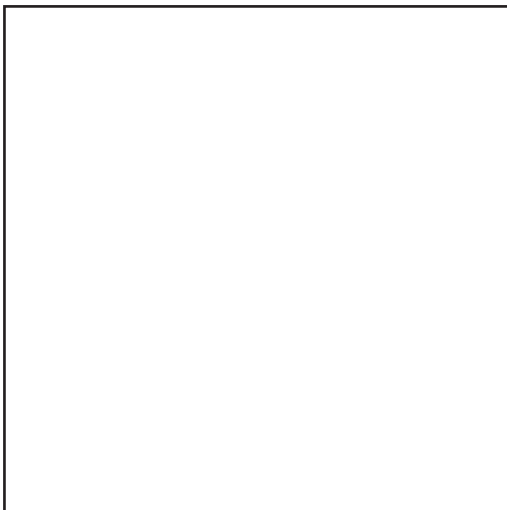
Quels objets ou éléments pourraient représenter le métier de la section [3 minimum] :
utiliser son téléphone pour chercher des idées si besoin.

Faire trois propositions de simplification du ou des objets choisis en simplifiant au maximum. Attention le sens doit rester compréhensible. [cf : fiche synthèse + fiche outil]

/6

Selon vous lequel des visuels est le plus efficace ?

Expliquez pourquoi.

/2

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- le cahier des charges est respecté
- le visuel est identifiable
- les propositions sont différentes
- le travail est propre et soigné

C 4 Maitriser les outils traditionnels.

C 4.1 Traduire graphiquement de façon explicite.

///RÉALISATION///

- Réalisation de votre affiche :
- par informatique : sur le site [canva.com](https://www.canva.com)
 - graphiquement : dessiner votre affiche avec des crayons de couleurs
 - en papier découpé : si les formes sont assez simples vous pouvez les découper dans des papiers colorés

Total Expérimentation

/8

Total Réalisation

/12

NOM _____

PRÉNOM _____

CLASSE _____

TOTAL
Expérimentation
+ réalisation

/20

///FICHE OUTIL///APPORTS GRAPHIQUES

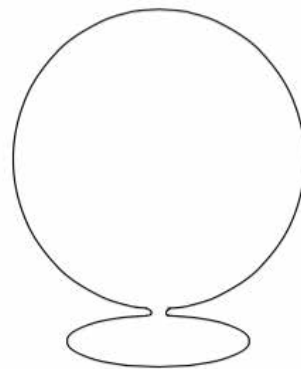
C4 C 4 Maitriser les outils traditionnels.
C 4.1 Traduire graphiquement de façon explicite.

STYLISATION // SIMPLIFICATION D'UNE FORME

La stylisation est le fait de réduire à des formes simples des objets, des personnes, des visages, des animaux, etc. .
Il s'agit de supprimer les détails et de ne conserver que les éléments nécessaires à l'identification de l'objet.

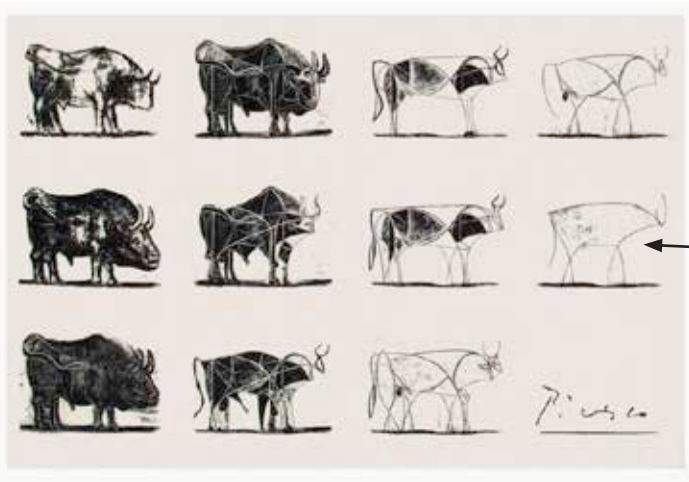
PAR LA SILHOUETTE > Être capable de relever les contours d'un objet.

La silhouette est la ligne qui fait le contour d'une forme.

PAR LA SIMPLIFICATION DE LA FORME OU LA LIGNE > Etre capable de styliser et simplifier

- 4 étapes :
- repréage des éléments distinctifs
 - transformation en forme géométriques ou lignes simples
 - organisation des formes obtenues
 - redessiner le sujet avec une écriture personnelle

PAR LA FORME
PAR LA LIGNE

