

Rapport de recherche

Titre : *Panorama : création d'une archive digitale du graphisme suisse romand*
Auteure : Constance Delamadeleine
Date : Mars 2022
Institution : HEAD – Genève, Haute école d'art et de design / HES-SO
Partenaires financiers : HES-SO, HEAD – Genève, Fondation Sophie and Karl Binding, Fondation Ernst Goehner, Fondation UBS pour la culture

Panorama : création d'une archive digitale du graphisme suisse romand

Jusque dans les années 1950, la Suisse était internationalement reconnue pour son chocolat, son fromage et ses montres portant l'appellation nationale « Swiss made ». À partir des années 1950, le graphisme et la typographie sont officiellement devenus une autre source de réputation mondiale. En 2015, le Museum für Gestaltung de Zurich désigne le graphisme comme étant l'une des « exportations culturelles les plus réussies de la Suisse dans le monde »¹. Quelques années plus tôt, l'Office fédéral de la culture (OFC) inclut dans sa catégorie « Artisanat traditionnel », « le graphisme et la typographie suisses » parmi les traditions vivantes de la Suisse². La nomination de cette tradition en 2014 comme l'une des huit candidatures suisses proposées à l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel confirme sa pertinence pour la culture et l'identité nationale de la Suisse³. La conceptualisation de la relation entre le graphisme et la Suisse remonte aux années 1950 avec l'émergence d'un style national qualifié de « style suisse ». Ce style comprend généralement des œuvres emblématiques produites entre les années 1950 et 1960 en Suisse ou par des graphistes actif-ves à l'étranger. L'historiographie du graphisme suisse a initialement été dominée par un groupe de designers qui ont axé leurs publications sur l'établissement du « style suisse »⁴. Cette orientation thématique a été suivie de publications portant sur les origines, les graphistes et objets iconiques de ce style national⁵. Comme ces graphistes opéraient principalement en Suisse alémanique, l'historiographie montre une certaine tendance à négliger les autres régions linguistiques du pays⁶.

Notre projet d'archive numérique du graphisme suisse romand s'inscrit dans ce contexte lacunaire. Toutefois, au-delà de ce constat historiographique, ce projet découle initialement des initiatives menées par l'atelier genevois Schonherwehrs (fondé par Gregor Schönborn, Stéphane Hernandez et Niels Wehrspan. En 2011, l'atelier organise conjointement avec le Centre d'art contemporain de Genève, l'exposition *Panorama* (25 Mars-24 Juillet)⁷. Leur concept curatorial repose sur la nécessité « d'explorer le paysage graphique romand : ses racines, ses références et ses influences » et de donner à un public non averti des clefs de lecture sur la culture visuelle contemporaine locale⁸. Sans valeur historique ou analytique, cette cartographie territoriale a permis de mettre en lumière une partie des graphistes basés.ées dans la partie francophone du pays⁹. L'idée de poursuivre ce travail de promotion et de valorisation a ensuite été développée par Jérôme Baratelli au sein du département de la communication visuelle de la HEAD – Genève. Soutenu par le réseau de compétences en design et arts visuels (RCDAV) de la HES-SO, le projet *Panorama* démarre en 2014 avec pour objectif principal de cartographier la profession de graphistes en Suisse romande sur une période de cinquante ans (1964-2014) en développant une base de données qui permettrait de rassembler des données existantes mais dispersées¹⁰. A l'issue de la première phase (lissée entre 2014 et 2016), l'équipe délivre une base de données relationnelle regroupant une certaine quantité d'information répartie dans deux catalogues : l'un répertorie les graphistes, l'autre leurs productions. La conduite du projet est ensuite reprise par Constance Delamadeleine début 2021 qui entreprend une recherche de fonds auprès de différentes fondations afin de poursuivre l'alimentation de la base de données et de la rendre accessible en ligne. Le projet suscite l'intérêt des fondations Sophie and Karl Binding, Ernst Goehner ainsi que la fondation UBS pour la culture dont le soutien permet de délivrer fin 2021, une archive digitale en ligne: www.panorama-graphisme-suisse.ch. Cette archive répertorie à ce jour environ 790 graphistes (incluant les ateliers et les agences de communication visuelle et les indépendants-es). Cette liste (disponible sous l'onglet « Catalogue des graphistes »), a été constituée à la suite d'un intensif travail d'identification et de collecte de données. Différentes sources ont été consultées, telles que les annuaires téléphoniques en ligne, les registres du commerce des différents cantons ainsi que le Catalogue Collectif Suisse des Affiches (CCSA). Une grande partie de ces données ont été récoltées directement auprès des graphistes à travers l'envoi d'un formulaire par email qui a permis en même temps

d'obtenir leur accord pour diffusion de ces données en ligne. Ce catalogue est conçu comme un répertoire biographique de structure et de contenus élémentaires, donnant rapidement accès à des informations sur les graphistes telles que leur.s formation.s, leur.s lieu(x) de travail ou encore leur(s) nationalité(s). Le « Catalogue des productions », relié au « Catalogue graphistes » contient environ 4000 entrées. Inclure l'ensemble des productions des graphistes aurait largement dépassé le cadre financier des différentes phases de ce projet, c'est pourquoi seules les affiches ont été récoltées. Ce matériel provient des graphistes et des institutions partenaires du projet pour la plupart membres du CCSA incluant la Bibliothèque de Genève, la Bibliothèque nationale suisse à Berne et la Médiathèque du Valais. Le Musée historique de Lausanne constitue également une importante source puisqu'il a fourni les images et données de 400 affiches réalisées par Werner Jeker (graphiste basé à Lausanne depuis les années 1960).

En parallèle de l'identification, de la collecte et de l'implémentation des données, l'architecture et le design graphique de la base ont constitué deux chantiers importants de ce projet. Comment structurer l'information, quel concept d'information emprunter, quels choix esthétiques et graphiques adopter ? Autant de questions qui ont accompagné le développement et la conception de cet outil. Une méthode de design « user-centered » (centré-utilisateur) qui tient compte des besoins des futurs.es utilisateurs-trices aussi bien au niveau de l'interface administrateur-trice que celle de l'utilisateur-trice a été adoptée pour développer cet outil. Il était essentiel de penser une interface qui soit ergonomique, et compréhensible pour celui-celle qui saisit la donnée. Par exemple, l'interface administrateur-trice du « Catalogue productions » propose un formulaire vertical afin de mettre l'accent sur la lisibilité de l'objet à documenter (voir Fig.1). Tout a été conçu afin de minimiser les erreurs et faciliter la saisie des données en favorisant les menus déroulants ou des cases à cocher. La gestion de la saisie a aussi été prise en compte. En effet, certaines informations telles que la date et l'auteur.e des dernières modifications, le taux de remplissage des fiches biographiques permettent de visualiser et ainsi de gérer au mieux le flux de travail.

Panorama Bonjour, constance

[Ajouter \(graphiste, illustrateur ou photographe\)](#)

Mandataire(s)
 Abteiling Frauenhilfsdienst (Milit)
 + [Ajouter Mandataire](#)

Imprimeur(s)
 Imprimerie Klausfelder SA

Date de l'affiche
 1964

Type
 Commercial (Publicité) Culturel Politique (Votations) Social Sport

Sujet(s)
 Armée; Femme; Politique

Contenu sémiotique (description du contenu)
 Femme; Homme; Militaire

Couleur(s) dominante(s)
 Noir-Blanc Blanc Gris Noir Rouge Vert Bleu Jaune Orange Rose
 Violet Beige Brun Multicolore

Technique(s) de réalisation de l'affiche
 Illustration (crayon, stylo, feutre, etc.) Typographie Collage/Photomontage Dessin vectoriel Peinture Photographie
 Reproduction

Caractère typographique
 Nom du caractère Avec empattement Sans empattement
 Lettrage personnel

Poster Preview:
 L'armée a besoin de SCF Femmes suisses, engagez-vous

Fig.1 Extrait de l'interface administrateur.trice, capture d'écran, base de données Panorama.

Panorama permet à la fois de croiser l'étude historique et la création de moyens de diffusion de ce savoir sur le graphisme suisse romand. Cette base de données est donc à la fois une archive numérique, mais aussi un outil de recherche. Elle contient des variables (ou champs de recherche) similaires à de nombreuses bases. Cependant, elle se caractérise par une variable spécifique à la discipline : la « Police de caractère » (voir Catalogue des productions). De plus, elle offre des variables peu disponibles dans d'autres bases biographiques telles que le « Genre » (voir Catalogue des graphistes). Ainsi, à l'aide de ces différents champs de recherche, l'outil permet de dégager des tendances techniques, iconographiques mais aussi d'avoir accès à d'autres informations plus factuelles telles que le nombre de femmes qui travaillent dans ce domaine.

La base de données *Panorama* permet l'accès à une source de documentation et de références et offre une multitude d'options qui renseignent sur le paysage graphique suisse romand de 1964 à nos jours. Du point de vue de la recherche en histoire du graphisme, elle permet d'aborder différentes questions telles que: « Le vocabulaire moderniste du « style suisse », développé en Suisse alémanique dans les années 1950, a-t-il traversé les

frontières linguistiques ? ¹¹» Nous savons que ce vocabulaire formel repose en partie sur l'emploi de caractères sans empattements, sur l'utilisation de la typographie comme technique principale ainsi que de la photographie. En croisant les variables suivantes: « Police de caractère sans empattements »; Date (entre 1965 et 1975) ; Technique de réalisation (photographie), le résultat obtenu constitue une base d'analyse pour approfondir cette question (Fig.2).

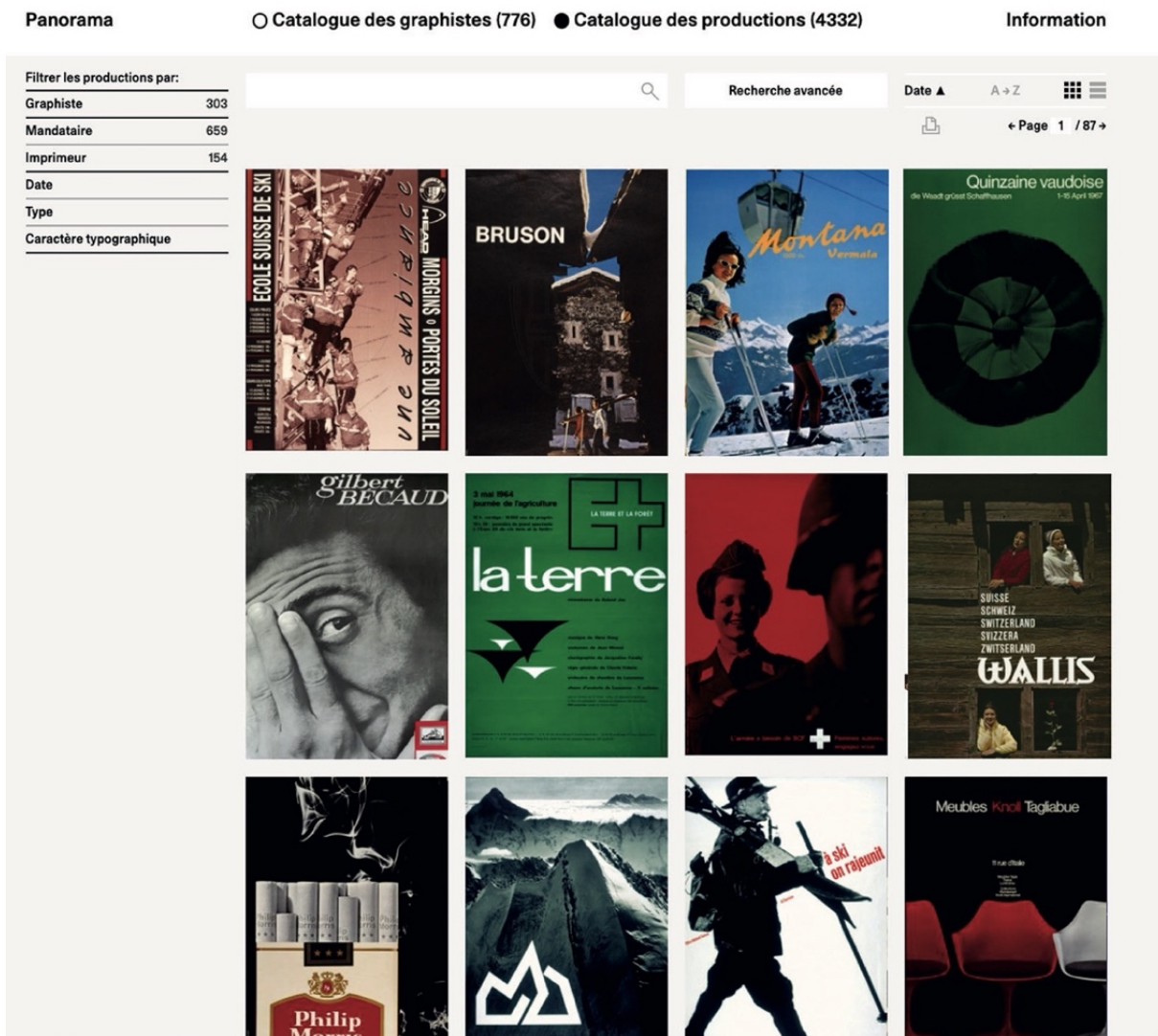

Fig.2 : Résultat de la recherche, capture d'écran, base de données Panorama.

Quant à la recherche avancée du « Catalogue graphistes », celle-ci permet d'examiner, par exemple, la répartition géographique de la profession par décennie ou encore de quantifier le nombre de femmes actives dans ce domaine. L'inclusion de la variable « Genre » permet

une forme de visibilité aux femmes graphistes jusqu'ici fortement ignorées dans l'histoire du graphisme et d'autres champs des sciences humaines (Fig.3).

Panorama Catalogue des graphistes (776) Catalogue des productions (4332) Information

Filtrer les graphistes par:

Canton _____

Ville _____

Résultat: 52

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0-9

(sofistiké!) Design & Communication Visuelle	Alice Springs NT Australie, Montreux
--	--------------------------------------

A

Actis Viviane	Granois (Savièse)
Albertine	Genève
Andenmatten Anouk	Sion
Appia Dominique	Genève

B

Balmer Hählen	Lausanne
binocle	Meyrin
Bongard Sylvie	Puidoux
Bruller Hélène	

C

Carrupt Joëlle	Leytron
Cécile + Roger	Carouge
Collectif Insolite	Genève

D

Dada Design	Bienne
de Freitas Suzanne	Genève

E

Emphase	Bern, Lausanne
---------	----------------

F

F+F studio	Neyruz FR
Fabrizio Olga	Genève
Francia Silvia	Genève
Futur Neue	Genève

G

Fig.3 : Résultat de la recherche, capture d'écran, base de données Panorama.

Pour résumer, la base de données *Panorama* permet entièrement ou partiellement de répondre aux interrogations suivantes:

1. interrogations ponctuelles, par exemple : quels mandataires ont collaboré avec tel graphiste en 2000 ?
2. interrogations sérielles : quelles sont les affiches contenant des formes géométriques, et comment cette série évolue-t-elle au fil du temps ?

3. interrogations quantitatives: combien de femmes sont actives dans ce domaine, combien de graphistes sont actifs à La Chaux-de-Fonds, ou encore combien de graphistes ont été formés à la HEAD – Genève ?
4. interrogations spatiales: dans quel canton la présence des graphistes est-elle la plus importante ?

La base de données *Panorama* permet d'accéder à de multiples informations essentielles à la lecture, à la compréhension et à l'analyse du graphisme autant dans sa dimension historique que contemporaine. Elle répond à un besoin de créer un outil destiné aussi bien aux professionnel·les du graphisme, aux étudiant·es, aux mandataires qu'aux chercheur·euses. De plus, son accès en ligne permet de valoriser un patrimoine non accessible auparavant¹².

Constance Delamadeleine
HEAD – Genève, HES-SO

1 Museum für Gestaltung, "Swiss Style – International Graphic Design," communiqué de presse, March 2015, www.emuseum.ch/internal/media/dispatcher/209118/resize%3Aformat%3Dfull (Accessed 1 December 2021).

2 Pour plus d'information à ce sujet, voir : <https://www.lebendige-traditionen.ch/tradition/fr/home/traditions/design-graphique-et-typographie.html>

3 Pour plus d'informations à ce sujet, voir : <https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/actualites/nsb-news.msg-id-54908.html> (dernière visite, décembre 2021).

4 Voir par exemple la revue *Neue Grafik* éditée par les représentants du « style suisse » entre 1958 et 1965 : Lohse, Richard Paul, *Neue Grafik: internationale Zeitschrift für Grafik und verwandte Gebiete = New Graphic Design: international review of graphic design and related subjects = Graphisme actuel: revue internationale pour le graphisme et domaines annexes*. Facsimile-Reprint Hrsg (Baden: Lars Müller, 1958) ou Vivarelli, Carlo, Hans Fischli, Richard Paul Lohse, and Hans Neuburg, *Konstruktive Grafik: Arbeiten von Richard P. Lohse, Hans Neuburg, Carlo L. Vivarelli* (Zürich: Kunstgewerbemuseum, 1958).

5 Voir par exemple : Richard Hollis, *Swiss Graphic Design: the Origins and Growth of an International Style, 1920-1965* (Basel: Birkhäuser, 2006); Christoph Bignens, *Swiss Style: Die grosse Zeit der Gebrauchsgrafik in der Schweiz 1914–1964* (Zurich: Chronos, 2000).

6 Robert Lzicar and Davide Fornari, *Mapping Graphic Design History in Switzerland* (Zurich: Triest verlag, 2016), p.10.

7 Voir le catalogue d'exposition : *Panorama* (Genève: Centre d'art contemporain, 2011).

8 *Panorama*, catalogue d'exposition (Genève : Centre d'art contemporain, Bibliothèque de Genève, 2012), p.3.

9 L'année suivante, cette valorisation s'étend au-delà du territoire francophone. En effet, dans le cadre de son exposition *100 years of Swiss graphic design* (100 ans de graphisme suisse), le Museum für Gestaltung de Zurich intègre une seconde exposition intitulée *Aperçu 2011: Graphisme en Romandie*. Voir le catalogue d'exposition : *Aperçu* (Zürich: Museum für Gestaltung, 2012).

10 Faire l'histoire de tout le graphisme romand est impossible dans le cadre d'un seul projet de recherche. La date 1964 correspond à l'Exposition Nationale (Expo64) organisée en Suisse romande, un évènement clé dans la valorisation de la profession de graphiste en Suisse romande. Voir notamment le reportage : Koralnik, Pierre, *Graphiste. Un métier à la pointe de la modernité*, Radio Télé Suisse romande Archives, February 15, 1964, 27', TSR Archives <http://www.rts.ch/archives/tv/divers/a-vous/5263520-graphiste.html> (dernière visite, janvier 2022). Pour plus d'informations sur la relation entre l'Expo64 et l'ascension sociale du graphiste, voir : Olivier Lugon, « L'exposition comme art graphique », in Christopher Burke (dir.), *Design graphique: Les formes de l'histoire*, (Paris: B42, 2017), pp.77-95.

11 Pour une définition du « style Suisse », voir : Jonathan Woodham, « Swiss Style », *Dictionary of modern design*, (Oxford University Press, 2004), accès en ligne: <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191762963.001.0001/acref-9780191762963-e-763?rskkey=Y03Noq&result=846> (dernière visite, janvier 2022).

12 En raison de l'ampleur du projet, la base de données ne garantit aucune exhaustivité.