

LA MATURITÉ DU DESIGN GRAPHIQUE

BARCELONE EST DEVENUE UNE DES CAPITALES DU DESIGN. ELLE A RÉUSSI À FONDRE UN ÉCLECTISME VOULU ET UNE PERSONNALITÉ PROPRE OÙ LE GESTE, LE TRACÉ ET LA COULEUR OUVRONT LA VOIE À DE NOUVELLES POÉTIQUES.

© COOB '92

PICTOGRAMMES DES ÉPREUVES SPORTIVES POUR BARCELONE '92

SEBASTIÀ DUATIS DESIGNER GRAPHIQUE

Il semble que ces derniers temps, caractérisés par une avalanche de changements inattendus, ont porté le monde du design à la une des journaux et –ce qui est peut-être plus symptomatique– dans les conversations quotidiennes, tout en favorisant l'irruption de termes et concepts pas toujours bien assimilés. Il se peut donc que soient apparus toute une série de malentendus liés à des concepts tels que celui de la nouvelle, mode ou modernité, celui du phénomène, qui comporteraient une vision banalisante et superficielle, très éloignée de la complexité du monde du graphisme.

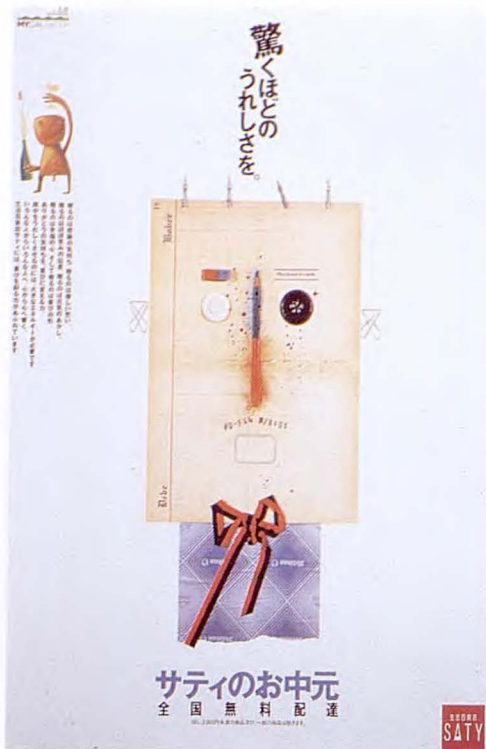
La vieille racine latine de *signo* nous permet de deviner la nature profonde de ce métier consistant surtout à orga-

niser de façon déterminée tout un ensemble d'éléments dans un but concret et prédéterminé, principalement d'ordre fonctionnel et symbolique. L'essence du design graphique réside donc dans la possibilité d'articuler tous les éléments faisant partie du monde de l'image, en vue d'obtenir la représentation visuelle d'un signifié et de le rendre compréhensible à son destinataire.

Tout ceci nous porte à croire que tout n'est pas si nouveau sous le soleil et que, improvisations mises à part, le design graphique catalan, à l'instar de celui des autres pays d'Europe, a hérité de tout un ensemble de traditions et de processus qui, à partir du siècle dernier, ont donné forme à la profession.

Le mouvement qui, à partir de William Morris, lutta pour la valorisation des produits industriels, s'implanta fortement en Catalogne, où, dès le XVIIIe siècle, avait été fondée à Barcelone, sous les auspices de la Chambre de commerce, l'École gratuite de Design. La révolution moderniste agglutina ces efforts et obtint d'excellents résultats dans le domaine des arts graphiques, de l'illustration et de l'affiche.

Au XXe siècle apparut la figure d'un nouveau professionnel qui, détaché du processus physique de production, organisa le produit comme un tout cohérent. Mais si le métier était relativement nouveau, les traditions qu'il recueillait ne l'étaient pas: celle des anciens calligraphes et typographes, celle des pein-

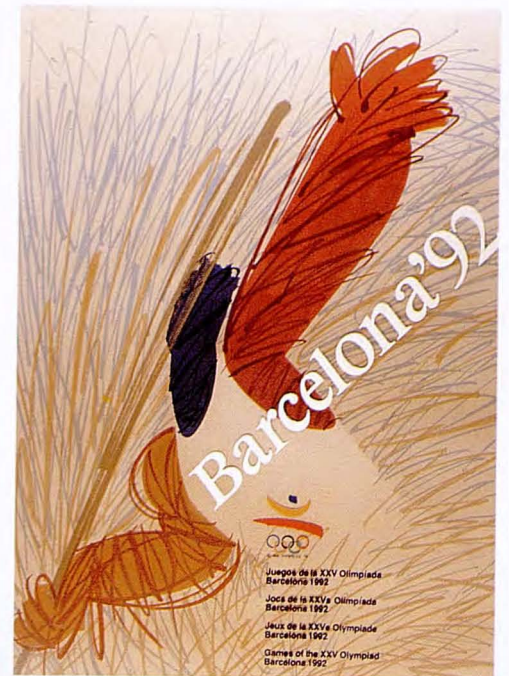
SATY DE PERET

LOGOTYPE UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS DE JOSEP M. TRIAS/MERCÈ VELA, 1990.

AFFICHE DE CONNECTA RBP

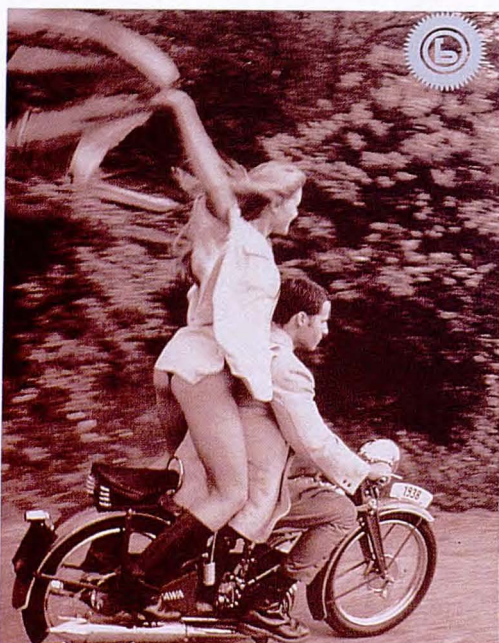

AFFICHE D'ENRIC HUGUET

tres d'images populaires et religieuses, celle des dessinateurs industriels, ainsi que les incursions des artistes plastiques dans le domaine de l'illustration et de l'affiche.

Le mouvement "noucentista" et, plus tard, l'Art déco surent relier les apports des avant-gardes artistiques et la vieille tradition de l'oeuvre bien faite en une surprenante dynamique uniquement rompue par la Guerre civile qui, même si elle paralysa le processus, nous laissa une vaste production d'affiches d'un grand intérêt. L'après-guerre toutefois sera marqué par l'exil d'éminents artistes et le repli sur eux-mêmes de ceux qui restèrent et qui se virent obligés, davantage à cause du désert culturel dans lequel ils vivaient qu'à cause de la censure, à produire des oeuvres anonymes et peu nombreuses.

Avec le lent redressement économique, l'activité publicitaire reprit progressivement vigueur et fraya les voies à de timides propositions de rénovation. Les années soixante ouvrirent une période de reprise qui fut marquée par la création, en 1961, au sein de la Fondation des Arts Décoratifs (FAD), de l'Association de Graphistes. Un groupe de graphistes indépendants entreprirent un processus héroïque de revalorisation et diffusion du graphisme, qu'ils tentèrent de porter au niveau de qualité et de

BASI. TROPHÉE LAUS'91 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

AFFICHE DE PLA-NARBONA

AFFICHE LAUS '90 D'ALBERT ROCAROLS

CAMPER. CR COMM 2 DESIGN SERVICES S.A.

GRAPHISME POUR LE TRAIN À CRÉMAILLÈRE ENTRE RIBES ET NÚRIA DE JORDI MATAS

considération dont il jouissait dans les autres pays occidentaux.

Cette décennie vécut la naissance des premières écoles spécialisées dans l'enseignement du design graphique. À cet égard, nous devons reconnaître l'extraordinaire effort des premiers professeurs, autodidactes, qui, sans cesser de travailler, luttèrent pour mettre en place un corpus plus ou moins structuré de connaissances. C'est ainsi que furent créées l'École Elisava, la Section de graphisme de l'École Massana et l'École Eina. Et tout ceci coïncida naturellement avec un timide processus d'ouverture du pays et la relance de la vie culturelle, en faveur de laquelle se manifesta, en plus d'une occasion, la résistance catalane et démocratique. Les nouvelles valeurs de la profession essayèrent leurs talents dans le monde de l'édition et de la production culturelle.

Pendant les années soixante-dix la situation du design graphique se normalisa, ses domaines d'intervention se multiplièrent et il cessa d'être minoritaire. La demande augmenta et s'étendit à tout le pays. Mais c'est avec le rétablissement de la démocratie que les choses changèrent véritablement. Les rues se remplirent de sigles et d'affiches, dans une course à laquelle participaient depuis quelques années déjà d'éminents

EMBLÈME DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA D'ENRIC SATUÉ. TROPHÉE LAUS OR.

SIGNALISATION DES CHEMINS DE FER DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. JORDI MATAS

IDENTIFICATION GRAPHIQUE DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. JOSEP M. TRIAS/TERESA HERNÁNDEZ

designers graphiques. La liberté de la presse entraîna l'apparition de nouvelles publications dans lesquelles l'image graphique jouait un rôle de différenciation qui ouvrit la voie à un processus de clarification typographique et de réorganisation de contenus. Le monde de l'édition multiplia ses activités en mettant en place une politique d'organisation et de systématisation de son image graphique.

Parallèlement, la publicité commerciale atteignit un niveau de maturité et de créativité reconnu par différents prix internationaux. Grâce à cette nouvelle intervention du design graphique et de la publicité, l'administration publique devint un des premiers annonceurs du pays. La réorganisation des espaces publics impliqua des changements importants dans le paysage urbain, au sein duquel la signalisation d'édifices et des réseaux de transport acquirent une grande qualité. L'image de la profession, déjà consolidée dans le secteur de l'entreprise, fit irruption dans le domaine public en personnalisant des services publics et les fondations culturelles revitalisées.

En conclusion, nous pouvons affirmer que le design graphique est aujourd'hui capable de voler de ses propres ailes. Les points suivants mettent en évidence ce début d'autonomie:

- reconnaissance publique et extension de la demande sociale débouchant sur une certaine normalisation des relations design-société;
- consolidation et croissance des associations professionnelles, telles que l'Association de Designers Professionnels de la Fondation des Arts Décoratifs (ADGFAD);
- vingt-cinquième anniversaire des prix Laus promus par l'ADGFAD et création du prix Laus Generalitat de Catalunya (1991);
- existence d'organismes tels que le Conseil supérieur de design ou la Fondation Barcelona Centre de Design (BCD), interlocuteurs de l'administration et promoteurs du design et de sa relation avec l'industrie;
- offre notable dans le domaine de l'enseignement malgré le manque d'une sérieuse reconnaissance des diplômés;
- existence d'une vaste demande spécifique dans le secteur de l'édition et consolidation d'une presse professionnelle avec des revues telles que *Ardi* ou *Adgràfica*.

Il convient de signaler en définitive que si, d'un côté, la sensation de "découverte" du design graphique catalan est en partie due au processus de sa normalisation –et au protagonisme atteint dans les dernières interventions vers

lesquelles, comme pour les jeux Olympiques, convergent toutes les attentes des citoyens, il est également vrai d'autre part que ses réalisations possèdent aujourd'hui une personnalité et un niveau de qualité tout à fait remarquables. En quelques années, Barcelone est devenue une des capitales du design. D'une certaine façon, elle a su unir un éclectisme voulu, fruit de la connaissance des avant-gardes qui, en art et design, ont façonné le siècle, et une personnalité propre, aux racines profondément méditerranéennes, où le geste, le tracé et la couleur ouvrent la voie à de nouvelles poétiques.

Comme partout, le graphisme catalan rassemble de grandes figures, connues de tous grâce aux grands salons officiels ou aux publications spécialisées. Cependant, il nous faut rompre des lances pour les autres membres de cette profession qui, à l'écart des grandes scènes, donnent forme à l'univers visuel de chaque jour. Car, dans notre pays, du ticket de métro à la publication la plus modeste, tout a été organisé, structuré par quelqu'un du métier.

Et c'est justement parce que tout ceci n'appartient déjà plus au domaine de la nouvelle que l'on peut peut-être dire que l'image graphique et le pays sont finalement capables de voler de leurs propres ailes. ■