

Roman Cieslewicz

un aiguilleur de rétine

15° Festival International de l’Affiche
et des Arts graphiques
de Chaumont

Exposition
du 15 mai au 27 juin 2004
Espace d’exposition des Silos
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
contact : Nathalie Demongodin - Arnaud Fourrier
Les Silos, Maison du livre et de l’affiche
tél : 03 25 03 86 82

Roman Cieslewicz est l’un des plus grands graphistes de la seconde moitié du XXe siècle. En plus de trente ans d’activités, il a conçu des affiches, des publicités et des couvertures de magazines, utilisé le collage et le photomontage pour détourner des images et créer des associations insolites, marqué les esprits par la simplicité et l’efficacité de ses messages visuels. Drôles, provocantes, parfois même dérangeantes, ses images révèlent une personnalité engagée.

L’exposition présentée à Chaumont, un peu plus de dix ans après celle de Beaubourg, par Amélie Gastaut, conservatrice à l’Union Centrale des Arts Décoratifs, constitue la première grande rétrospective de son oeuvre. Une importante sélection de ses travaux est présentée dans l’espace d’exposition des Silos et une trentaine de ses affiches à la mairie de Chaumont.

C’est par l’utilisation et la fabrication des images que les travaux de Roman Cieslewicz méritent d’être interrogés. Coupées, archivées, stockées, copiées, collées, parfois comme pixellisées par le grossissement de la photographie qui en révèle le grain, ses images pourraient avoir été fabriquées à l’aide de l’ordinateur. Mais, comme le souligne Patrick Roegiers dans le catalogue du Festival, «malgré la primauté qu’il confère à l’idée», Roman Cieslewicz «est plus un manuel qui manie et manipule (...) qu’un intellectuel qui prévoit des concepts et pense avant de ressentir». C’est avec les ciseaux, la colle, la photocopieuse et l’appareil photo qu’il opère. Les images prélevées sont non seulement soigneusement choisies pour faire sens, mais associées les unes aux autres pour faire réfléchir. Elles sont juxtaposées pour être confrontées et dénoncer, accumulées et uniformisées par le biais d’un médium reproducteur pour signaler et rendre attentif, détournées et assemblées pour exprimer un point de vue. Image de communication ou image artistique, avec ou sans texte, ce sont des symboles, des signes au service d’une certaine idéologie.

1930 : Naît à Lwow, en Pologne (Ukraine actuelle)

1948 à 1955 : Fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie, obtient le diplôme d'artiste graphiste.

1955 à 1963 : Travaille à Varsovie pour l'agence publicitaire W.A.G et divers éditeurs.

1964 à 1966 : Maquettiste illustrateur, graphiste, puis directeur artistique du magazine *Elle*. Travaille également pour *Vogue* et plusieurs maisons d'édition : Tchou, Julliard, Stock, Le Seuil...

1965 à 1971 : Réalise la série des collages répétitifs.

1968 à 1976 : Crée la formule visuelle de la revue d'art *Opus international*. Réalise les couvertures de la collection 10/18 pour l'éditeur Christian Bourgois et celles du Guide Bleu pour Hachette.

1969 à 1972 : Est engagé comme directeur artistique dans l'agence de design M.A.F.I.A. Conçoit les campagnes publicitaires de Prisunic, Wollmark, 3 Suisses, Du Pont de Nemours, Lancaster...

1971 : Est naturalisé français. Réalise pour le magazine photo *Zoom*, les premiers collages centrés.

1972 Choisit de devenir graphiste indépendant.

1975 : Commence sa collaboration avec le Centre Georges-Pompidou.

1976 : Réalise sa revue d'information *Panique, Kamikaze*. Commence la série *Changements de climat* qui ouvre la voie au photomontage.

1979 : Reçoit le Grand Prix de l'affiche d'art pour l'exposition Paris- Moscou, Centre Georges Pompidou, et le Grand Prix de photomontage en Pologne.

1980 à 1984 : Développe une riche collaboration avec le photographe Raymond Depardon. Réalise 40 photomontages pour la campagne de publicité Charles Jourdan.

1983 à 1986 : Collabore avec les éditions Denoël et Hazan, les Galeries Lafayette et le musée Picasso.

1987 à 1990 : *Pas de Nouvelles - Bonnes Nouvelle*. Collabore avec le journal Libération et Révolution.

1990 à 1995 : Reçoit le Grand Prix national d'art graphique du ministère de la Culture. Réalise les décors et les animations pour la célébration du centenaire de la naissance du général de Gaulle. Est conseiller artistique et illustrateur de *L'Autre Journal*. Prend en charge la conception graphique et artistique de l'album anniversaire des 50 ans du journal *Le Monde*.

1996 : Meurt le 31 janvier à Paris d'une crise cardiaque.

Roman Cieslewicz (1930-1996) est un graphiste français d'origine polonaise. Inquiété par une recrudescence du «réalisme socialiste», il quitte, en 1963, la Pologne pour aller «voir comment ses affiches résisteraient à la lumière des néons en Occident».

1964-1976 : le collage, une période dominée par le noir et blanc et proche de l'esthétique du Pop Art.

A son arrivée en France, Roman Cieslewicz abandonne le crayon et le pinceau pour les ciseaux et la colle, la photocopieuse et la photographie. Comme les artistes du Pop Art, il se sert de l'imagerie quotidienne pour mettre aussi bien en scène les icônes de notre société, une pin-up ou un super-héros (Batman), que les protagonistes de l'actualité culturelle ou politique. Privilégiant la technique photographique au trait qui n'autorise que des noirs et des blancs extrêmes, il simplifie l'image et aplatit les volumes. Parallèlement à ces travaux de commande, il développe un travail d'«atelier» et ce à travers deux séries : les «collages répétitifs», puis les «collages centrés». Alors que les premiers lui permettent de développer le thème de la multiplication et de la sérialité par l'accumulation et la variation des images, les seconds, organisés par une symétrie centrale, se veulent plus synthétiques. Ils expriment une réaction face à ce bombardement quotidien imposé à l'œil, à cette surabondance d'images. Ils révèlent la position d'un graphiste qui se définit comme «un aiguilleur de rétine». Preuve en est le célèbre visuel créé pour le magazine photo *Zoom*, *Zoom contre la pollution de l'œil*.

1976-1986 : le photomontage, une période dominée par la couleur.

Avec la série *Changements de climat*, s'exprime l'intention de produire des images d'une lecture moins immédiate et qui sont à interpréter comme un point de vue sur le monde. Délaisant le noir et blanc au profit de la couleur, Roman Cieslewicz réalise des photomontages. Proches des collages surréalistes de Max Ernst, ils s'en différencient toutefois par la nature photographique des images utilisées et leur portée politique et sociale.

1986-1995 : «photographisme» et affiche, une tendance à l'épuration et un regard critique sur le monde

C'est par une confrontation de clichés, placés en vis à vis ou reliés par des tirets rouge comme dans *Pas de nouvelle-Bonnes nouvelles*, que Roman Cieslewicz se fait un devoir de commenter l'actualité. Plus engagées, plus politiques, plus critiques, ces images, à la trame grossie, parfois rouge, très rouge, accompagnées d'une phrase ironique venant amplifier ou accuser un peu plus leur «poids», expriment une vision acerbe et souvent tragique du monde, à la recherche d'une autre vérité.

Dans ses affiches, Roman Cieslewicz met en place un système spatial permettant de régir à la fois le texte et l'image et dont la rigueur de la structure rappelle les compositions des constructivistes russes. Pour mieux frapper l'œil du passant, il utilise des formes géométriques et des couleurs pures appliquées en aplat, et accorde à la typographie un pouvoir signalétique propre, ce qui fait dire à Amélie Gastaut, que «si le rond fut sa signature, l'œil fut son symbole».

Les techniques du collage et du photomontage se sont imposées au cours du XXe siècle comme un nouveau moyen d'expression. Bien qu'utilisant tous deux des images découpées et assemblées à l'aide de colle, le photomontage se distingue néanmoins du collage par l'utilisation de documents ou de reproductions photographique. Cherchant à ne rien laisser apparaître du collag, il est proche du photomontage créé pendant le tirage d'une épreuve photographique ou au moyen d'un trucage numérique. Il cherche à créer l'illusion de quelque chose qui n'existe pas réellement en veillant au raccord des divers éléments qu'il associe.

« Si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n'est pas la colle qui fait le collage. »

Max Ernst

«Lorsque vous regardez cent fois des images et qu'elles vous lassent, laissez les ciseaux les brouter. Ils sont plus rapides que les kangourous. Coupez les jambes d'une jeune fille et collez-les sur son cou... Découpez des corbeaux représentés sur la neige et collez-les sur un ballon de baudruche... C'est comme cela qu'on obtient une image-colle»

Dusan Matic et Podvizi
Druzine, *Pet petlica* (Les exploits de la compagnie des Cinq coqs), Belgrade, 1933.

« Les graphistes doivent intriguer parce qu'ils ont affaire à des passants, à des esprits saturés, blasés, à des pensées indisponibles, préoccupées »

Jean-Francois Lvotard

Découvrir d'autres affiches, dans la rue, aux Subsistances...

pour apprendre à reconnaître une affiche publicitaire
d'une affiche culturelle ou d'une affiche politique...
pour s'exercer à comprendre son message
en essayant de décrypter les relations entre le texte et l'image.

Collectionner et comparer des images :

pour attirer le regard sur la quantité et la variété des images que nous côtoyons quotidiennement, dans la rue, à la télévision...
pour apprendre à discriminer différentes natures d'images :
une photographie, une impression offset en noir et blanc, en couleur, une image numérique, une impression jet d'encre, une impression laser..., et s'interroger sur leur matérialité ;
pour découvrir différents types d'images et comprendre les différences d'intention entre une illustration, une image de presse, une image publicitaire... une image de communication et une image produite à des fins artistiques.

Utiliser des images et réaliser un collage :

réunir des images pour réfléchir à la pertinence des choix, découvrir des dispositifs de présentation susceptibles de renforcer le message...

«Non, non, non à la pollution ! »

«Malgré nos différences, nous sommes tous égaux ! »

et travailler la question de l'hétérogénéité et de la cohérence :

Mr Toulemonde, Miss Mode...

«Trop, c'est trop ! » Trop de misère, trop de haine...

Reproduire et multiplier les images :

travailler sur le multiple et la série tout en interrogeant la matérialité de l'image et son impact visuel:

reproduire un même objet par la photographie, à la photocopieuse, au scanner...

agrandir une image à la photocopieuse ou à l'ordinateur, modifier ses contrastes...

faire des reproductions de reproductions, à la photocopieuse par exemple.

Détourner des images et exprimer un point de vue :

modifier la fonction d'une image en l'isolant de son contexte, en la recadrant... ;

modifier le sens d'une image à l'aide d'un texte ;

confronter deux images pour faire naître un sentiment, une idée... :

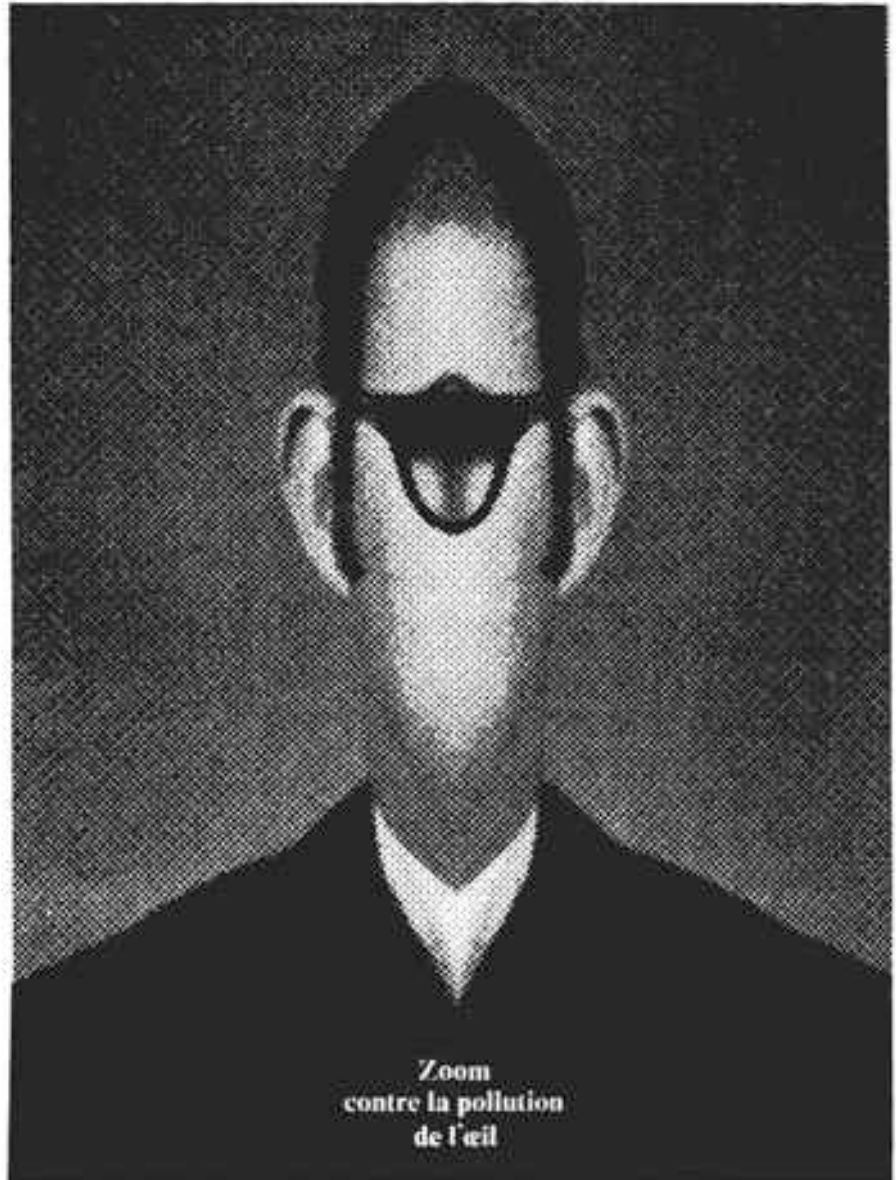
« Le choc des images, le poids des mots » ;

s'interroger sur le pouvoir des images et leur manipulation par les médias en truquant une image d'actualité, en associant des images pour donner l'illusion d'une plante hybride ou d'une chimère préhistorique récemment découverte...

agir sur la matérialité d'une image ou d'un photomontage déjà réalisé pour nous faire croire que ça a été « vu à la télé », que ça s'est passé il y a longtemps...

Inventer un signe pour attirer l'attention :

travailler la stylisation de l'image et sa combinaison avec des symboles graphiques.

Zoom contre la pollution de l'œil, 1971, affiche
© Roman Cieslewicz

Bibliographie :

- Catalogue du 15° Festival International de l’Affiche et des Arts graphiques de Chaumont
- *Roman Cieslewicz*, collection Design & Designers, édition Pyramid
- *Roman Cieslewicz*, musée de Grenoble, Réunion des Musées Nationaux
- *L’affiche*, Dada n° 47, édition Mango
- Georges Delobe, *L’affiche, histoire d’un art*, édition pemf
- expositions.bnf.fr/graphis