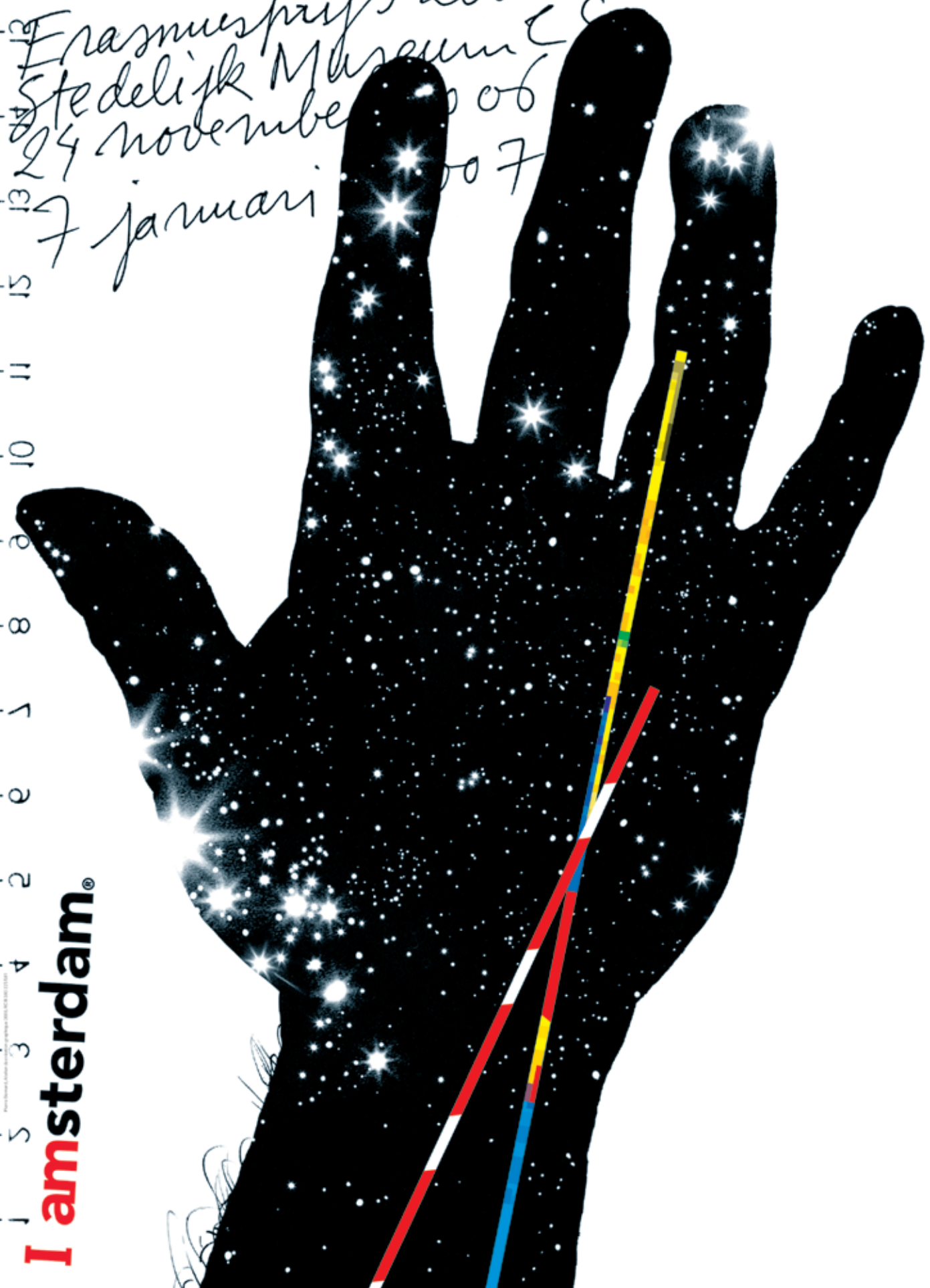

Pierre Bernard
Erasmusprijs 2006
Stedelijk Museum
24 november 2006
7 januari 2007

I amsterdam®

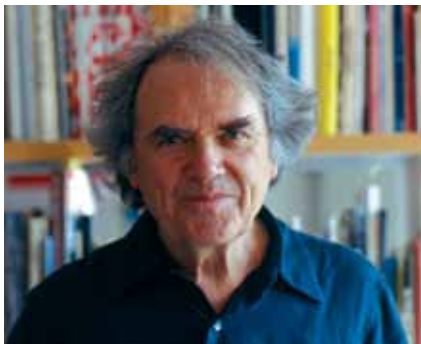
Studio Grapus in/à Montreuil
van links naar rechts/
de gauche à droite:
**Pierre Bernard, Jean-Pierre
Bachollet, Gérard Paris-Clavel
& Alex Jordan**
foto/photo: Luc Perenon
© Grapus, 1996

–
Pierre Bernard
foto/photo:
© Michel Chassat, 2005

–
rechterpagina/page de droite
Celui qui appartient au rivage
affiche/poster
© Pierre Bernard,
AdCG, 1992

Pierre Bernard laat een geweten, kleur en stilte na.

Maandag 23 november 2015, amper drie dagen voor hij als keynote-spreker te gast zou zijn op de internationale art & designconferentie Integrated2015, overleed in Parijs de Franse grafisch ontwerper Pierre Bernard. Hij werd er in 1942 geboren en ontpopte zich gaandeweg tot de vaandeldrager van een generatie maatschappijbewuste en activistische grafische ontwerpers. Hij was sinds 1987 tevens lid van de A.G.I. (Alliance Graphique Internationale).

Pierre Bernard studeerde aan de École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Parijs en resideerde ook een jaar aan de Akademia Sztuk Pięknych in Warschau o.l.v. de beroemde grafisch ontwerper en illustrator Henryk Tomaszewski. In 1971 rondde hij zijn studie af aan het Institut de l'Environnement in Parijs. Tijdens de studentenrevolutie van 1968 zeefdrukte Bernard samen met andere studenten elke nacht activistische posters, die 's anderdaags werden verspreid in de Parijse binnenstad. Kort nadien in 1970, richtte hij samen met François Miehe en Gérard Paris-Clavel het ontwerperscollectief Grapus op. Meteen werden zij de huisontwerpers van de Franse Communistische Partij. In 1976 sloten ook Alex Jordan en Jean-Paul Bachollet zich aan bij Grapus, dat intussen een legendarische status had verworven.

Desondanks werden ze consequent elke vorm van stardom. Hun werk was politiek geïnspireerd, activistisch en recht voor de raap, zowel in

taal als in beeld. Hun krachtige en brute schriftuur –herkenbaar en geroemd– beïnvloedde generaties van jonge ontwerpers. Grapus ontving talrijke onderscheidingen en prijzen op diverse internationale posterbiënnales en -triënnales zoals Warschau, Brno, Colorado, Lahti, Zagreb, Toyama etc. en kreeg eveneens de NY Art Directors Club Prize in 1987. Net zoals een rockgroep waarbij de kracht van de diverse persoonlijkheden de power uitmaakt van hun sound, maar ook de spanningen tussen de bandleden niet kan verhullen, stopte Grapus in 1990 na een dispuut over de te volgen richting. De studio werd prompt nog bekroond met de Franse Grand Prix National des Arts Graphiques.

Het collectief splitste zich in drie. Gérard Paris-Clavel en Vincent Perrottet richtten les Graphistes Associés op, dat nadien werd omgedoopt tot Ne Pas Plier. Alex Jordan vormde samen met Ronit Meirovitz en Anette Lenz de studio Nous Travaillons Ensemble en Pierre Bernard richtte samen met Dirk Behage en Fokke Draaijer Atelier de Création Graphique, afgekort A.C.G.Paris op, dat bij zijn dood nog steeds actief was als ontwerpstudio.

Bernard had vele getalenteerde ontwerpers onder zijn hoede, zoals o.m. Pierre di Sculio, Fanette Mellier en Julien Lelièvre. Bescheiden als hij was, liet Bernard zijn medewerkers steeds voldoende ruimte om hun eigen talenten te ontwikkelen en zo heerste er in zijn studio steeds een diepe wederzijdse waardering. Samen realiseerden ze

00

du
au

Celui

Choregraphie : Kilina Crémone

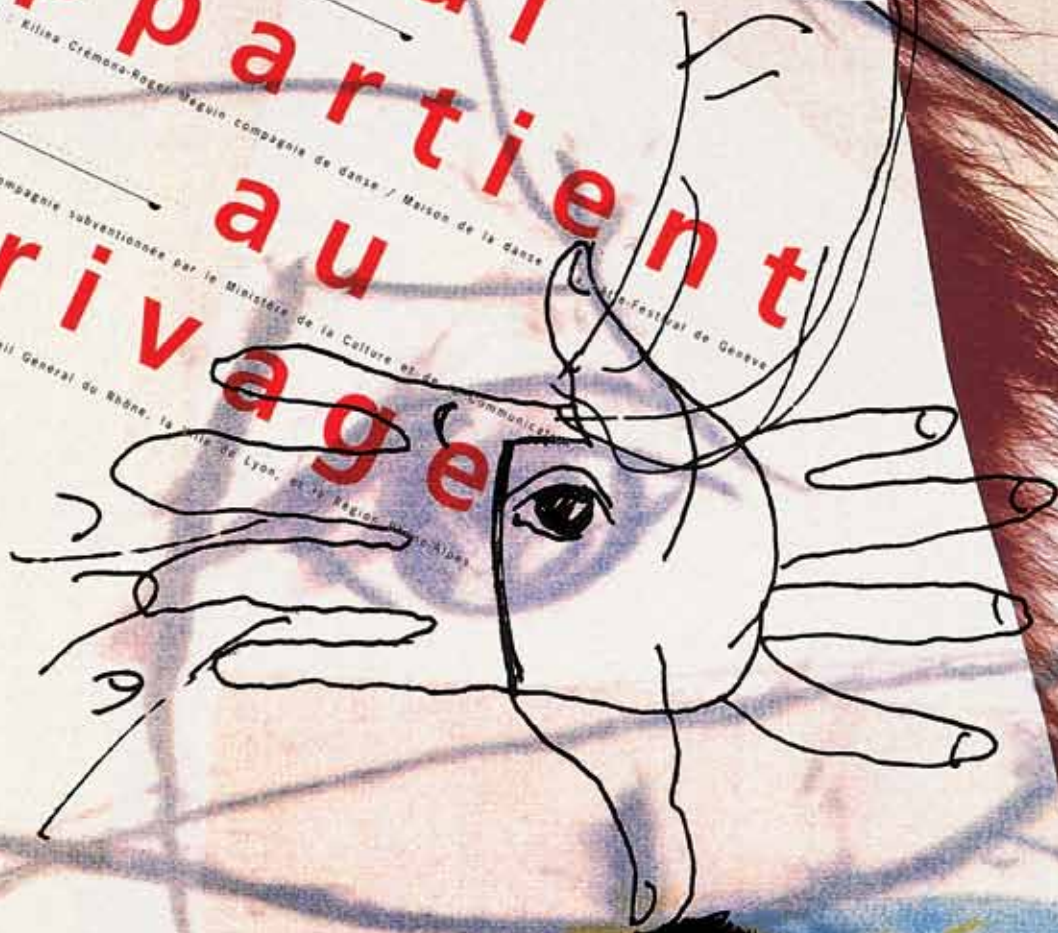
appartient
au

Coproduction : Kilina Crémone-Roger Reguin compagnie de danse / Maison de la danse

tel

Compagnie subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / Festival de Genève

rivage

Atelier de Création Graphique '92 / Photos : MONTFORT/STANISLAS

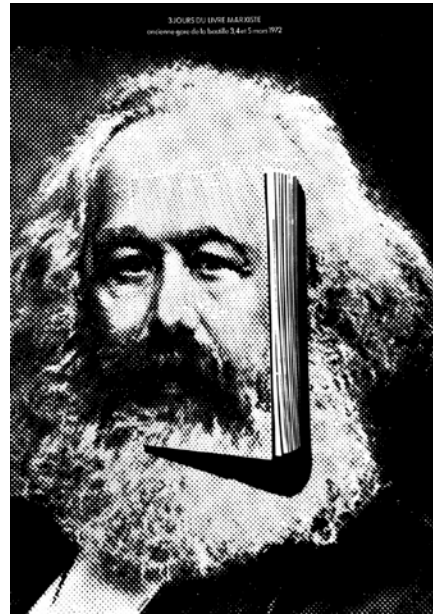
Avec le soutien de GMF Banque

talrijke projecten, waaronder de visuele identiteit van het Musée du Louvre, de Franse Nationale Parken en nog vele andere culturele identiteiten. Ook het Centre Georges Pompidou was één van zijn belangrijkste opdrachtgevers. Hij doceerde grafisch ontwerp aan de École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Parijs en gaf tussen 1992 en 1994 regelmatig lezingen aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht.

In addmagazine #7 Durability werd een uitvoerig artikel aan zijn persoon en werk gewijd en tijdens het event 'Envision' van Papyrus in Flagey te Brussel (2008), gaf Pierre Bernard een wervelende lezing. Zijn impact als denker en ontwerper valt niet te ontkennen en hij mag gerust als één van de belangrijkste en meest invloedrijke grafische ontwerpers van zijn generatie worden beschouwd.

Specifiek voor zijn visie is de erkenning van de noodzaak van de publieke ruimte en de commons, waarbij alle culturele en natuurlijke, later ook technologische bronnen ten dienste moeten staan van de hele maatschappij. Dit gaat regelrecht in tegen het mantra van het neo-liberalisme. Hij zag grafisch ontwerp nooit als eindpunt, maar als een vertaling van een bepaald sociaal engagement in een wereld die volledig zou worden gedomineerd door een ongebreideld consumen-tisme. De grafisch ontwerper was in zijn ogen een verbindingsfiguur die de publieke ruimte gebruikt om een taal te ontwikkelen die mensen aanzet tot een kritische visie en reflectie over de maatschappij. Bovendien vond hij dat ontwerpers zich te vaak enkel schik-ten in het 'ten dienste staan van'. Zijn discours was echter nooit agressief noch rechtlijnig, want met zijn warme persoonlijkheid koesterde hij ook steeds de nuance der dingen.

De titel van het in 2006 n.a.v. de Erasmusprijs verschenen boek: 'Mijn werk is niet mijn werk', geschreven door Hugues Boekraad is typerend; Pierre Bernard als een bescheiden man die in de luwte werkt aan een integer oeuvre. De volgende decennia zullen ons duidelijk maken hoe belangrijk zijn bijdrage tot het collectieve bewustzijn wel is geweest.

Pierre Bernard laisse une con- science, de la cou- leur et le silence.

Le lundi 23 novembre 2015, à peine trois jours avant d'être l'orateur invité de la conférence internationale art & design Integrated2015, le graphiste français Pierre Bernard est décédé à Paris. Il y était né en 1942 et s'était peu à peu révélé comme étant le porte-étendard d'une génération de graphistes socialement conscients et activistes. Par ailleurs, il était membre de l'A.G.I. (Alliance Graphique Internationale) depuis 1987.

Pierre Bernard a étudié à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris et a également résidé un an à l'Akademia Sztuk Pięknych à Varsovie sous la direction du célèbre graphiste et illustrateur Henryk Tomaszewski. En 1971, il a terminé ses études à l'Institut de l'Environnement à Paris. Pendant la révolution estudiantine de 1968, avec d'autres étudiants, Pierre Bernard sérigraphiait toutes les nuits des affiches activistes qui se retrouvaient dès le lendemain dans les rues de Paris. Peu après, en 1970, il a créé le collectif de graphistes Grapus, avec François Miehe et Gérard Paris-Clavel. Ils sont par la même occasion devenus les graphistes attirés du Parti Communiste français. En 1976,

Alex Jordan et Jean-Paul Bachollet ont rejoint Grapus, lequel jouissait entre-temps d'un statut légendaire.

Néanmoins, ils rejetaient systématiquement toute forme de célébrité. Leur œuvre était politiquement inspirée, activiste et d'une grande franchise, tant en termes de langage que d'image. Leurs écrits bruts et puissants –reconnaissables et cultes– ont influencé plusieurs générations de jeunes graphistes. Grapus a reçu bon nombre de distinctions et de prix lors de plusieurs biennales et triennales internationales d'affiches, tels que Varsovie, Brno, Colorado, Lahti, Zagreb, Toyama, etc. et a également décroché le prix NY Art Directors Club en 1987. Tout comme dans un groupe de rock, où la force des différentes personnalités constitue le pouvoir de leur son, mais ne peut dissimuler les tensions entre les membres du groupe, Grapus a cessé d'exister en 1990 après un différend quant à la direction à suivre. Dans la foulée, le studio a encore été couronné du Grand Prix National des Arts Graphiques français.

Le collectif s'est divisé en trois. Gérard Paris-Clavel et Vincent Perrotet ont créé Les Graphistes Associés, qui a ensuite été rebaptisé Ne Pas Plier. Alex Jordan a lancé le studio Nous Travaillons Ensemble avec Ronit Meirovitz et Anette Lenz, alors que Pierre Bernard fondait avec Dirk Behage et Fokke Draaijer l'Atelier de Création Graphique, A.C.G. Paris

van links naar rechts/
de gauche à droite

Poster/affiche
Pierre Bernard, DDD/GGG
galleries Osaka/Tokyo
© Pierre Bernard/AdCG, 2000

poster/affiche
voor de eerste tentoonstelling van
de groep Grapus/pour la première
exposition du groupe Grapus
Musée de l'affiche, Paris
© Grapus, 1982

66 affiches pour les droits
de l'homme et du citoyen

3 jours du livre Marxiste
poster/affiche
© Grapus, 1972

Tentoonstellingsposter,
georganiseerd door Grapus/
affiche annonçant l'exposition,
organisée par Grapus
© Grapus, 1989

St Etienne, maison de la culture
poster/affiche
© Grapus, 1981

300 affiches politiques,
sociales & culturelles
posters/affiches
© Grapus, 1979

The debt... or the earth
poster/affiche
© Pierre Bernard/AdCG, 1992

en abrégé, un studio de graphisme actif jusqu'à sa mort.

Pierre Bernard avait de nombreux graphistes talentueux sous son aile, tels qu'entre autres Pierre di Sculio, Fanette Mellier et Julien Lelièvre. Toujours modeste, Pierre Bernard laissait toujours suffisamment d'espace à ses collaborateurs pour leur permettre de développer leurs talents et une profonde appréciation mutuelle régnait toujours dans son studio. Ils ont réalisé de nombreux projets ensemble, dont l'identité visuelle du Musée du Louvre, des Parcs nationaux de France, ainsi que de nombreuses autres identités culturelles, sans oublier le Centre Georges Pompidou qu'il comptait parmi ses principaux clients. Il a enseigné le graphisme à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris et a régulièrement donné des conférences entre 1992 et 1994 à l'Académie Jan van Eyck de Maastricht.

Addmagazine #7 Durabilité a consacré un article détaillé à sa personnalité et à son œuvre et à l'occasion de l'événement 'Envision' organisé par Papyrus à Flagey, Bruxelles (2008), Pierre Bernard a donné une conférence tourbillonnante. Son impact en tant que penseur et graphiste ne doit pas être sous-estimé et il peut facilement être considéré comme un des principaux et des plus influents graphistes de sa génération.

Un élément spécifique à sa vision est la reconnaissance de la nécessité d'avoir un espace public et des communs, où toutes les sources culturelles et naturelles, et par la suite technologiques aussi, sont au service de l'ensemble de la société. Une idée radicalement opposée au mantra du néolibéralisme. Il ne voyait jamais le graphisme comme un point final, mais comme l'interprétation d'un certain engagement social dans un monde qui serait entièrement dominé par un consumérisme débridé. Le graphiste était à ses yeux une figure de ralliement qui utilisait l'espace public pour développer un langage qui poussait les gens à avoir une vision critique et une réflexion à propos de la société. En outre, il estimait que trop souvent les graphistes se contentaient uniquement 'd'être au service de'. Cependant, son discours n'était jamais agressif ni rectiligne, car grâce à sa personnalité chaleureuse, il appréciait aussi toujours la nuance des choses.

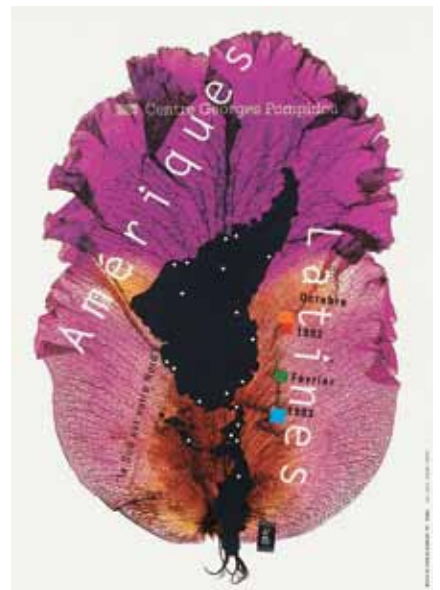
Le titre de l'ouvrage paru en 2006 dans la foulée du prix Erasme: 'Mon travail, ce n'est pas mon travail', écrit par Hugues Boekraad est caractéristique. Pierre Bernard était un homme modeste et travaillait dans l'ombre à une œuvre intègre. Les prochaines décennies nous prouveront probablement l'importance de sa contribution à la conscience collective.

60ème anniversaire
poster/affiche
© Grapus, 1980

Parcs Nationaux de France
logo, identité, guides, signalisation/
poster, logo/identité, guides,
signalétique, affiche
© Pierre Bernard/AdCG, 1993

Amériques Latines
poster/affiche
voor/pour le Centre Pompidou, Paris
© Pierre Bernard AdCG, 1992

pagina/page 96
Prenez la parole!
Pierre Bernard te/à Vitry-sur-Seine
© Grapus, 1977

**PRENEZ
LA PAROLE!**