

Design graphique et recherches en sciences sociales.
Le Laboratoire de Graphique de Jacques Bertin, 1954-2000

14 Novembre - 15 décembre 2017

Le projet de recherche « Design et recherches en sciences sociales. De la sémiologie graphique de Jacques Bertin à la visualisation de données » a pour objectif d'analyser les productions du Laboratoire de graphique, créé et dirigé par Jacques Bertin à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de 1954 à 2000, afin d'en mesurer l'héritage dans les pratiques contemporaines de la cartographie, du design d'information et de la visualisation de données. Pensé comme un triptyque, ce projet comprend l'organisation d'une exposition rétrospective au 54 Bd Raspail, d'une journée d'études et d'une série d'ateliers-forum organisant la rencontre entre chercheurs en sciences sociales, unités de recherche en écoles d'art et de design, et monde professionnel du design.

Direction scientifique et commissariat

Anne-Lyse Renon (Telecom Paristech / EHESS)

Conseil Scientifique

Jean Boutier (EHESS / CNRS)

Bruno Desachy (Paris 1/ CNRS)

Jean-Daniel Fekete (Inria)

Nadine Gastaldi (Archives Nationales)

Roberto Gimeno (Sciences Po)

Emmanuelle Giry (Archives Nationales)

Benoit Hazard (EHESS / CNRS)

Catherine Hofmann (BnF)

Laurent Jeanpierre (Paris 8)

Bruno Karsenti (LIER - IMM/CNRS)

Jean Lassègue (LIAS - IMM/CNRS)

Olivier Loiseaux (BnF)

Anthony Masure (Toulouse 2)

Eric Mermet (EHESS/ CNRS)

Rudi Meyer (Studio Rudi Meyer)

Patrice Mitrano (Sciences-Po)

Marie-Vic Ozouf-Marignier (EHESS / CNRS)

Gilles Palsky (Paris 1 / CNRS)

Anne-Lyse Renon (Telecom Paristech / EHESS)

Philippe Rivière (Visions carto)

Sandrine Robert (EHESS / CNRS)

Gilles Rouffineau (ESAD Grenoble - Valence)

Antonella Tufano (Gerphau - ENSAPLV)

Nicolas Verdier (EHESS/CNRS)

Comité d'organisation

Maxime Boidy (Paris 8)
Sébastien Biniek (ANRT - IGN - ESAD Grenoble – Valence)
Anthony Masure (Toulouse 2)
Anne-Lyse Renon (Telecom Paristech / EHESS)
Roman Seban (EESAB Lorient)
Thibéry Maillard (EHESS)

Coordination générale

Anne-Lyse Renon (Telecom Paristech / EHESS)
Philippe Vellozzo (EHESS)
Anthony Masure (Toulouse 2)

Coordination Archives Nationales

Emmanuelle Giry
Nadine Gastaldi

Coordination BnF

Olivier Loiseaux
Catherine Hofmann

Scénographie

Anne-Lyse Renon
Consultant: Jean-Hervé Labrunie (Archives Nationales)
Mise en place: Atelier des trois coups

Coordination de la publication

Anne-Lyse Renon
Anthony Masure
Editions B42

Partenaires:

EHESS
Institut Marcel Mauss
Archives Nationales
BnF
Géographie cités – CNRS
IGN
INRIA
Maison de l'Architecture Midi-Pyrénées
Université Toulouse 2 – Jean Jaurès
ESAD Grenoble – Valence
EESAB Lorient

ESAD Reims
EESAB Rennes
Gerphau - ENSAPLV
Sciences-Po
Université Paris 1
Editions B42

2017 : cinquantenaire de la parution la *Sémiologie graphique* (1967)

Design et sciences sociales

Les activités du laboratoire de cartographie fondé par Jacques Bertin en 1954, devenu en 1974 le *Laboratoire de Graphique*, associent de manière inédite production d'images, traitement graphique, visualisation de données et recherche scientifique. Bien que le caractère précurseur des travaux menés au sein du laboratoire soit internationalement reconnu au travers des recherches rassemblées dans le traité de sémiologie graphique de Jacques Bertin paru en 1967, la richesse de ces expérimentations graphiques, des collaborations et de leurs apports scientifiques demeure largement peu étudiée dans sa globalité.

On constate depuis quelques années certaines convergences entre activités de recherche universitaires et réflexions dans les arts appliqués sur les thématiques relatives à la cartographie et la représentation graphique de données. Ces convergences nous ont amené à interroger la place aujourd'hui dévolue au design dans la construction des pratiques et des savoirs scientifiques.

Sous l'impulsion des études anglo-saxonnes et de la réforme des écoles d'art, on assiste en France à l'émergence d'un important champ de recherche sur le design. Cela se manifeste notamment par une augmentation très significative des travaux de recherches académiques sur les différentes formes de design, leurs histoires et leurs implications dans la société. Si le design est traversé par des enjeux sociaux, économiques et politiques majeurs, l'étude du design, hormis les travaux historiques, n'a pas encore donné lieu à un corpus clairement identifiable, tout du moins en France. Comment construire le design comme objet problématique de recherche? Existe-t-il des spécificités méthodologiques dans ces recherches ?

Une pluralité de réponses s'offrent à ces questions, dans des champs disciplinaires et des traditions de recherche diversifiées. C'est au cœur des sciences sociales que nous souhaitons mettre en débat ces enjeux à travers ce projet. L'actualité de la recherche en écoles d'art et l'intérêt croissant pour les collaborations entre artistes, designers et scientifiques, nous semble cristalliser ces enjeux.

L'EHESS étant l'un des plus grands établissements de recherche international en sciences humaines et en sciences sociales, la réflexion sur l'implication historique du design nous est apparue primordiale à valoriser, notamment par le travail des chercheurs au Laboratoire de graphique, lieu historique de réflexion sur ces questions, à la fois laboratoire de supports et de modèles internationalement reconnus.

Un fond passionnant et diversifié à valoriser

Le versement des archives du Laboratoire de graphique a été opéré à l'initiative de Françoise Vergneault, directrice d'études à l'EHESS. Soucieuse de voir préserver le patrimoine scientifique du laboratoire où elle a exercé elle-même les fonctions de cartographe et d'enseignant-chercheur entre 1961 et 1999,

Françoise Vergneault a fait établir par Mathias Gardet, historien, un état des lieux des différentes collections documentaires du laboratoire (bibliothèque et cartothèque) ainsi qu'un état sommaire des archives.

Le fonds d'archives des travaux du laboratoire était conservé dans les bacs à cartes et les armoires des locaux anciennement occupés par le laboratoire, 131 bd. Saint-Michel à Paris. Françoise Vergneault et Mathias Gardet ont préconisé la conservation de l'ensemble de ces dossiers de travaux et de toutes les étapes intermédiaires de la réalisation des cartes et graphiques, qui reflètent l'évolution des méthodes et des techniques.

Les conditions matérielles de transfert au Centre des archives contemporaines des Archives nationales et les modalités de conservation des différents supports d'archives ont nécessité un fractionnement du fonds en plusieurs versements. Différents versements ont ainsi été effectués entre les sites parisiens des Archives nationales et des locaux de l'EHESS, ainsi que plus récemment au site de Pierrefitte-sur-Seine, sous la coordination de Emmanuelle Giry et Nadine Gastaldi.

Dans les chiffres :

Le fonds des Archives nationales est étudié depuis l'été 2015 par Anne-Lyse Renon dans le cadre de ce projet scientifique.

Sa valorisation a consisté en une sélection de **174 cotes (certaines d'entre elles comportant plus de 50 documents)**, au sein desquelles **1387 photos** ont été faites d'extraits et de pièces pertinentes pour l'étude des quatre axes:

Axes retenus pour le commissariat de l'exposition

I. La vie du Laboratoire de graphique, médiation, support et valorisation de la recherche en sciences sociales: des parcours, des collaborations, la vie d'atelier.

- Fernand Braudel
- Evolution des chercheurs CNRS et de l'identité de l'EHESS
- Atlas de la révolution française (en teasing numérique)

II. Le traité de sémiologie graphique et ses étapes d'élaboration.

- Les "points Bertin"
- Les matrices
- Les supports
- Les applications

III. L'expressivité et la plasticité du travail sur le relief: la représentation du territoire géographique et humain

- Les expérimentations graphiques

- Les planisphères
- La manipulation et la matérialité des documents

IV. Les développements pédagogiques et l'héritage dans la recherche contemporaine

- Roberto Gimeno et la sémiologie graphique pour les enfants
- L'INRIA
- La PSIG

A ces quatre champs s'ajoute la valorisation d'un programme de recherche et de numérisation par le PSIG de l'EHESS sur les cartes de l'Afrique, de même qu'une première mise en valeur d'un projet de grande envergure mené au laboratoire qui fera l'objet d'un développement ultérieur: l'Atlas de la révolution française.

Un autre fonds encore trop inexploré a également été versé à BnF et fait l'objet tout récent d'une attention et d'une étude particulière de la part de Anne-Lyse Renon, sous la coordination de Olivier Loiseaux et Catherine Hofmann. Ce fonds, constitué des archives personnelles de Jacques Bertin, est généreusement ouvert depuis l'été 2017 à l'occasion de cette manifestation et plusieurs pièces exceptionnelles seront présentées à l'exposition.

De manière générale, ce projet de recherche se propose de mettre en relation le champ de la visualisation de données avec l'actualité du design et du numérique : réfléchir à faire interagir des dispositifs de design d'information plus classiques ou anciennes, avec des dispositifs interactifs, en ayant pour principale préoccupation la problématique d'accessibilité numérique, pour toutes les variétés de publics (enfants, adultes, seniors, malvoyants, handicapés moteurs, etc.), et ce pour toutes les variétés de contenus et de vulgarisation.

Evénements

Le projet *Design graphique et sciences sociales. Le Laboratoire de graphique de Jacques Bertin, 1954-1992* initié et coordonné par Anne-Lyse Renon, est pensé comme un triptyque. Il se compose d'une exposition rétrospective, d'une journée d'études et d'une série d'ateliers-forum organisant la rencontre entre chercheurs en sciences sociales, unités de recherche en écoles d'art et monde professionnel.

Le rayonnement académique des travaux menés au sein du Laboratoire de graphique, la richesse des recherches cartographiques, schématiques et diagrammatiques, ainsi que l'attention que les différents acteurs du laboratoire ont portée à la valeur scientifique des matériaux visuels, sont autant d'éléments permettant de penser la place de la production graphique dans la recherche en sciences humaines et sociales, ainsi que de la valoriser pour le grand public.

Quatre thématiques principales structurent ce projet de rétrospective des travaux du Laboratoire de graphique : (1) les collaborations et la vie quotidienne de ce laboratoire ; (2) le traité de sémiologie

graphique et les étapes d'élaboration du système sémiotique ; (3) la plasticité et l'expressivité visuelle des recherches cartographiques ; (4) les développements pédagogiques de la sémiologie graphique, transversaux à ces précédentes thématiques.

L'exposition des travaux du laboratoire de graphique vise à présenter au public des recherches et des productions marquantes du laboratoire. Figurent parmi ces documents une présentation inédite du travail d'étude et de numérisation des cartes de l'Afrique effectué par la Plateforme SIG (Système d'information géographique) de l'EHESS, ainsi qu'une ouverture sur l'atlas de la révolution française et l'évolution de Paris et de ses faubourgs, qui fera l'objet d'une exploration spécifique à la suite de l'événement rétrospectif.

La journée d'études fera intervenir des chercheurs spécialistes des activités du Laboratoire de graphique et de l'actualité de la représentation graphique comme pratique de recherche.

Le forum sera consacré à la valorisation des moyens d'interconnaissance et de coopération entre étudiants, enseignants et chercheurs issus de divers contextes académiques. En effet, l'actualité de la sémiologie graphique concerne la visualisation de données, la recherche en école d'art et de design, mais également l'innovation et l'ingénierie de la conception. Le forum a pour but d'échanger autour de recherches convergentes qui concernent la cartographie, la sémiologie graphique ou les enjeux sociaux inhérents aux pratiques du design. IL vise à ouvrir ces échanges vers de possibles collaborations, à réduire la fragmentation des champs de réflexion en favorisant la circulation d'informations, la capitalisation des expériences, ainsi que la réflexion collective.

La réouverture du siège historique de l'EHESS au 54 bd. Raspail au printemps 2017, après 6 ans de travaux, sera l'occasion privilégiée de marquer le 50e anniversaire de la première publication de la *Sémiologie graphique*, valorisant sa republication et les outils sémiotiques qu'elle propose. Les trois volets majeurs décrits précédemment se tiendront tous à l'automne 2017 : l'exposition au 54 bd. Raspail du 14 Novembre au 15 décembre 2017 ; la journée d'études à l'EHESS (105 bd. Raspail) et les rencontres dans différents lieux des institutions partenaires.

Dans un second temps, une publication valorisera ces manifestations. Elle fera l'objet d'un travail spécifique en collaboration avec les Éditions B42, sous la direction d'Anne-Lyse Renon, en coordination avec le comité d'organisation et le conseil scientifique. Elle entend valoriser les archives rares qui seront présentées pour la première fois au grand public lors de l'exposition, numérisées et disponibles à la publication grâce au soutien des Archives Nationales. L'ouvrage proposera également une approche pédagogique de la recherche en graphisme, ainsi que des contributions inédites portant sur les questions attenantes à la visualisation de données par des spécialistes internationaux en sciences humaines et sociales, ainsi qu'en design.

Événements et lieux

- Exposition(s)

54 bd. Raspail: du 14 Novembre 2017 au 15 Décembre 2017 dans le Hall
Vernissage le Lundi 13 Novembre à 19h

- **Journée d'étude**

EHESS - Amphithéâtre François Furet, 105, Bd Raspail 75006 Paris
Mardi 21 Novembre 2017 de 9h à 18h30

- **Ateliers-forum**

Le Tank, Rue des Taillandiers, 75004 Paris
Les 22, 23, et 24 Novembre de 9h30 à 19h
Ateliers workshops ouverts aux chercheurs et étudiants.
(Programme détaillé à venir)

NB Une itinérance de l'exposition est envisagée au Pavillon de l'Arsenal ou au Musée Carnavalet si projet Atlas, à la maison de l'architecture de Toulouse et au Mucem.

Programme prévisionnel de la journée d'étude

Jacques Bertin et le Laboratoire de graphique : l'héritage de la représentation des données en sciences sociales

- 9h: Allocution inaugurale de la journée par le président de l'EHESS Pierre-Cyrille Hautcoeur
- 9h30: Introduction du projet - Anne-Lyse Renon
- **10h: Première conversation > Expressivité, iconicité, et conduites esthétiques**
- > Dialogue entre Gilles Palsky, Jean-François Bordron, Joost Grootens, Anne-Lyse Renon en modération
- 11h30 - 11h45: Pause
- **11h30: Deuxième conversation > Cartographie, Art et politique**
- > Dialogue entre Laurent Jeanpierre, Julien Prévieux, Agnès Stienne, Maxime Boidy en modération
- 13h15: Pause Déjeuner
- **14h30: Troisième dialogue > Automatisation, espaces, et datavisualisation**
- > Dialogue entre Jean-Daniel Fekete, Philippe Rivière, Bruno Desachy, Anthony Masure en modération
- 16h15 - 16h30: Pause
- **16h30 - 18h00 : Quatrième dialogue > Apprentissage, pédagogie et recherche**
- > Dialogue entre Roberto Gimeno, Patrice Mitrano et Rudi Meyer, Gilles Rouffineau en modération
- 18h00 - 18h30: Conclusion de la journée

NB Une intervention est prévue au cours de la journée présentant le "Projet Bertin" 2015 de numérisation du fonds cartographique (PSIG de l'EHESS).

Une restitution graphique des échanges sera développée par Thibéry Maillard