

Livre (thèse de doctorat)	Book (PhD)
À paraître, projets en cours	Soon to be published, current projects
Ouvrages collectifs	Collective books
Publications en ligne	Online publications
Catalogues d'exposition	Exhibition catalogs
Revue et magazines	Journals and magazines
Préfaces et comptes rendus	Forewords and book reviews
Publications spécifiques	Specific publications
Traductions anglais > français	Translations English > French
Mémoires et thèse : recherche	Dissertations and PhD : research area

● Livre (thèse de doctorat) ● Book (PhD)

Graphisme, Typographie, Histoire, préface de Serge Lemoine, Flammarion, Paris, 2005, 432 p., 825 ill.

Médaille de la Ville de Rennes 2009

Prix La Recherche 2007, mention « Sciences de la communication et technologies de l'information » parrainée par le CNRS

- lien CNRS : <http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/RJubertPxRech2007-12122007.htm>

- lien La Recherche : <http://www.leprixlarecherche.com/palmares-2007>

Prix André Ferran 2005 de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse

version anglaise :

Typography and Graphic Design. From Antiquity to the Present, préfaces d'Ellen Lupton et Serge Lemoine

Flammarion, Paris, 2006, 432 p., 815 ill. ; traduction en anglais de Deke Dusinberre et David Radzinowicz

● À paraître, projets en cours ● Soon to be published, current projects

« Un Livre haut en couleur : *La Fin du monde*. Énergie visuelle et cinétique d'une création de Cendrars et Léger »
in *Livre / Poésie / Typographie : une histoire en pratique(s)*, actes de séminaire (2012-2013), dir. Hélène Campagnolles, Sophie Lesiewicz et Gaëlle Théval, université Paris 3 / CNRS (Écritures de la modernité), Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, éd. des Cendres, à paraître
(communication sur *La Fin du monde* filmée par l'Ange N.-D.)

« Arts et lettres, un espace ouvert de l'écriture »

texte d'ouverture de la journée d'étude « Écriture, typographie et arts : lettres, mots et signes dans la peinture, les arts plastiques et la littérature », organisée à l'université Rennes 2 en juin 2009

in actes des journées d'étude consacrées au programme de recherche « L'actualité de la peinture », laboratoire « L'œuvre et l'image », université Rennes 2

● Ouvrages collectifs (sauf catalogues d'exposition) ● Collective works (except for exhibition catalogues)

« Signes des avant-gardes : l'alphabet entre construction, système, art et utopie » (chapitre 2)

et « La lettre Art Déco : variété, stylisation, jeu, contraste » (chapitre 3)

in *Histoire de l'écriture typographique. Le XXe siècle. 1900-1950* (tome 1), dir. Jacques André, ouvrage collectif, Atelier Perrousseau / Adverbum, Gap, 2016, p. 38-59 et 237-240 (chapitre 2), p. 60-71 et 241-242 (chapitre 3)

Prix du meilleur livre en graphisme / Festival International du Livre d'Art et du Film, 2017

- lien éditeur : http://www.adverbum.fr/histoire-de-l-ecriture-typographique---le-xxe-siecle-andre-jacques-atelier-perrousseau-ouvrage-perrousseau_i77c18e07sw.html

- article suite conférence : <https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/l-economie-de-la-lettre-ou-les-avant-gardes-artistiques-en-typographie/68459>

- compte rendu de l'ouvrage : <https://tug.org/TUGboat/tb38-1/tb118bigelow.pdf>

« L'ANRT au tournant du millénaire : une conception élargie de la typographie (1990-2006) »

« ANRT at the turn of the millennium : a broader vision of typography (1990-2006) »

in *Atelier National de Recherche Typographique. ANRT. Archives 1985-2006* (catalogue rétrospectif de l'ANRT), Atelier National de Recherche Typographique / École Nationale Supérieure d'Art et de Design de Nancy, Les Presses du Réel, Dijon, 2016, p. 58-71 ; texte français avec traduction en anglais de Ros Schwartz

« Revolutionizing and Extending the Viewpoint. New visual and spatial experiences transform the field of graphics »

« Rewolucja – poszerzenie pola widzenia. Grafika przekształcona przez nowe doświadczenia wizualne i przestrzenne »

in *A Machine for communicating. Around the avant-garde idea of New Typography*, dir. Paulina Kurc-Maj et Daniel Muzyczuk, musée Sztuki, Lodz (Pologne), 2015, version polonaise p.57-90, version anglaise p.72-103 ; traductions en anglais de Parry Jubert et en polonais de Monika Fryszkowska ; actes du colloque international organisé dans le cadre de l'exposition « Changing the Field of View. Modern Printing and the Avant-garde » au musée Sztuki en 2014 (titre de la communication : « Changing the viewpoint – a visual turning point »)

non publié en français [« Révolution-extension du point de vue. L'Espace graphique transformé par les nouvelles expériences visuelles et spatiales »]

- version anglaise (sans les illustrations) : <http://www.ensadlab.fr/wp-content/uploads/2016/02/TEXT_RJubert_Viewpoint.pdf>

« Adrian Frutiger, Black and Light »

in *100 Years of Swiss Graphic Design / 100 Jahre Schweizer Grafik*, Museum für Gestaltung Zürich, Lars Müller, Zurich, 2014, p.284-287 (éditions anglaise et allemande) ; traductions en anglais de Helen Ferguson et en allemand de Helmut Reuter non publié en français

« La Revue *Lettrisme* : vaste indicateur du mouvement isouien »

in *La Revue. The Twentieth-Century periodical in French*, ouvr. coll. (textes en français ou en anglais), dir. Charles Forsdick et Andy Stafford, éd. Peter Lang, coll. 'Modern French Identities' vol. 66, Berne, 2013, p.249-269

« ...visible, legible, illegible : around a limit... »

in *Visible writings. Cultures, forms, readings*, actes de colloque, ouvr. coll. anglais, dir. Marija Dalbello et Mary Shaw, colloque international : Rutgers University (département de français et Zimmerli Art Museum) et Université Paris 8 Saint-Denis (2006), Rutgers University Press, New Brunswick / New Jersey / London, 2011, p.319-340 ; traduction en anglais de Julia Kostova non publié en français [« ...visible, lisible, illisible : autour d'une limite... »]

Chapitres « L'Art de l'affiche », « Typo-photo-graphie », « Graphisme multiforme », « Graphisme numérique »

in *L'Art moderne et contemporain. Peinture, sculpture, photographie, graphisme, nouveaux médias*, ouvr. coll., dir. Serge Lemoine, Larousse, Paris, 2006, rééd. 2007 et 2010, p.26-27, 98-99, 178-179, 278-279

« L'Aubette, lettre singulière. Écriture et code graphique : identifier, orienter, colorer, ponctuer... »

« De Aubette, een bijzondere letter. Schrift en grafische code : identificatie, oriëntatie, kleuring, accentueren... »

- texte français in *L'Aubette ou la couleur dans l'architecture. Une Œuvre de Hans Arp, Sophie Taeuber-Arp, Theo van Doesburg*, ouvr. coll., Musées de Strasbourg / Association Théo Van Doesburg, Strasbourg, 2006, rééd. 2008, p.146-163

- version néerlandaise in *De Aubette of de kleur in de architectuur. Een Ontwerp van Hans Arp, Sophie Taeuber-Arp en Theo van Doesburg*, Association Theo van Doesburg / éditions 010, Rotterdam, 2006, p.146-163 ; traduction en néerlandais de Jan Robert Braat

« Images that resonate » / texte en anglais et en chinois

in *The Master of design. Niklaus Troxler*, ouvr. coll., Hesign International, Berlin / Shanghai, 2006, p.42-49 ; traductions en anglais de Parry Jubert et en chinois

1re éd. française : voir « Revues et magazines » (2001)

« Sens graphique : signes et texte »

in *Le Livre des timbres. France 2006*, ouvr. coll., La Poste, Paris, 2006, p.49

« Typographie & graphisme. Dissemblances, dissonances... Disconvenance ? La France en marge de la "révolution typographique" »

in *Le Bauhaus et la France. Das Bauhaus und Frankreich. 1919-1940*, dir. Isabelle Ewig, Thomas W. Gaehtgens et Matthias Noell, ouvr. coll. (textes en français ou en allemand), Akademie Verlag, Centre allemand d'histoire de l'art, coll. « Passages » vol. 4, Berlin, 2002, p.163-188

● Publications en ligne ● Online publications

voir aussi les autres rubriques

« Hans Eduard Meier, une vie dédiée aux caractères »

« Hans Eduard Meier, a life dedicated to letter design »

« Hans Eduard Meier, una vida dedicada a los caracteres »

publication en ligne en 2012 – en trois langues et illustré (38 ill.) – de la préface du livre *La Evolución de la letra* texte français avec traductions en anglais de Parry Jubert et en espagnol de Carlos García Aranda

éditions papier : voir « Revues et magazines » (2000) et « Préfaces » (2011)

versions française et anglaise uniquement publiées en ligne en 2012

- version française : <http://www.typotheque.com/articles/hans_eduard_meier_une_vie_dediee_aux_caracteres>

- version anglaise : <http://www.typotheque.com/articles/hans_eduard_meier_a_life_dedicated_to_letter_design>

- version espagnole : <http://www.typotheque.com/articles/hans_eduard_meier_una_vida_dedicada_a_los_caracteres>

« Typophoto. Une Mutation majeure dans la communication visuelle »

« Typophoto. A Major shift in visual communication »

in actes du colloque « Photo / Graphisme 1 » (2007), Jeu de Paume, 2008 ; texte français avec traduction en anglais de John Tittensor

uniquement publié en ligne en 2008 (site du Jeu de Paume / rubrique Éditions en ligne / Les Actes des colloques)

- version française : <<http://www.jeudepaume.org/?page=article&sousmenu=111&idArt=465&lieu=1>>

- version anglaise : <<http://www.jeudepaume.org/?page=article&sousmenu=112&idArt=511&lieu=7>>

● Catalogues d'exposition ● Exhibition catalogues

« Fondamentaux du graphisme : une génération de passeurs »

« Fundamentals of graphic design : a generation of passeurs »

« Grundlagen des Grafikdesigns - eine Generation von Vermittlern »

(avec court texte biographique sur Peter Keller, destiné à l'exposition)

in *Les Suisses de Paris - Graphisme et typographie / Graphic Design and Typography / Grafik und Typographie*, publication accompagnant l'exposition éponyme, Museum für Gestaltung de Zurich, coll. 'Collecting as Research', Zurich, 2016, p. 14-25 et 122-125 ; texte français avec traduction en anglais de Charlotte Maconochie et en allemand de Eva Dewes (version allemande légèrement réduite)

« Graphics : A Fundamental Source of Inspiration »

« Die Grafik, ein Schlüsselreiz »

version anglaise in *Fernand Léger. Painting in space*, dir. Katia Baudin, cat. exp., musée Ludwig / éd. Hirmer, Cologne / Munich, 2016, p. 36-43 ; traduction en anglais de John Tittensor

version allemande in *Fernand Léger. Malerei im Raum*, dir. Katia Baudin, cat. exp., musée Ludwig / éd. Hirmer, Cologne / Munich, 2016, p. 36-43 ; traduction en allemand de Stefan Barmann

non publié en français [« Le Graphisme, source majeure de stimulation »]

« Saul Bass » (notice du générique du film *Vertigo* conçu par Saul Bass)

in *Erre. Variations labyrinthiques*, cat. exp., Centre Pompidou-Metz, Metz, 2011, p. 164-165

« La Piste de l'écriture : lettres et fragments d'inscriptions »

in *Disques et sémaphores. Le Langage du signal chez Léger et ses contemporains*, dir. Arnauld Pierre, cat. exp., Musée national Fernand Léger, Biot (Alpes-Maritimes), 2010, p. 52-59

« Alphabet socio-politique : l'emprise des signes »

in *Jacques Villeglé. La Comédie urbaine*, dir. Sophie Duplaix, cat. exp., Centre Pompidou, Paris, 2008, p. 64-79

« Le Sens de la vue. "Massin is the message" »

« The Sense of sight. "Massin is the message" »

in *Massin et le livre. La Typographie en jeu / Massin and books. Typography at play*, préface de Steven Heller, cat. exp. (galerie d'exposition de l'Ensad), Bookstorming / École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris, 2007, p. 14-30 ; texte français avec traduction en anglais de Gail de Courcy-Ireland

« Dimensions graphiques de l'œuvre de Domela. Le relief d'autres écritures »

in *Cesar Domela. Typographie, photomontages & reliefs*, cat. exp. (Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg), Musées de Strasbourg, 2007, p. 40-77

« Sillage énigmatique. En quête d'un autre espace »

in *Emmanuel. S'abstraire*, cat. exp., Hôtel des arts, Toulon, 2005, p. 24-29

« Graphic design on enamel : sure signs. A reflection of artistic modernity »

« Design gráfico : signos imediatos. Um reflexo da modernidade artística »

in *Enamel Icons, 1895-1935*, cat. exp., The Macao Museum of Art, Chine, 2002, p. 21-27, p. 45-53, p. 70-77, p. 181-182 ;

traductions en anglais de Ann Cremin et Parry Jubert, en chinois de Wang Cheng Pou, et en portugais de Rui Pedro Conde Cascais Parada

non publié en français [« Des Signes immédiats, entre peinture et objet. Un reflet de la modernité artistique »]

● Revues et magazines ● Journals and magazines

« Typographie arborescente. Mutations des années 2000 »

Revue de la Bibliothèque nationale de France n° 43, « Graphisme et création contemporaine », dir. Sandrine Maillet et Anne-Marie Sauvage, Paris, 2013, p. 35-41

« Signes et espace, le temps de déchiffrer. Couleur, lumière, typographie » « 'Plu kifekler mouinkon nivoua' »

« Signs and Space, Time to Decipher. Color, Light, Typography »

in *Livraison. Revue d'art contemporain / Contemporary arts journal*, n° 13 « Langage et typographie / Language and Typography », éd. Rhinocéros, Strasbourg, hiver 2009-2010, p. 134-139 ; texte français avec traduction en anglais d'Hervé Roelants
présentation d'une création typographique personnelle, pour le projet *Des mots de passe en proche* du sculpteur M.A. Thébault, destiné à réunir vingt-six graphistes autour des lettres de l'alphabet

- «Aubette : text and graphic code»
in *Étapes international*, n° 17, Paris, automne 2009, p.86-97; traduction en anglais de «L'Aubette : écriture et code graphique»]
1re éd. française : voir «Ouvrages collectifs» (2006)
- «L'Aubette : écriture et code graphique»
in *Étapes* n° 170, Paris, juillet 2009, p.46-57
1re éd. : voir «Ouvrages collectifs» (2006)
- «The Bauhaus Context : Typography and Graphic Design in France»
in *Design Issues* vol. 22, n°4, MIT Press, Cambridge (Department of Design, Carnegie Mellon University), automne 2006, p.66-80; traduction en anglais de John Cullars
version française : voir «Ouvrages collectifs» (2002)
également publié en ligne : <http://www.sheltonography.com/resources/Articles/Bauhaus_Typography_GD_France.pdf>
- «Cassandre • Tschichold. Deux conceptions de la création (typo)graphique européenne des années 1920 et 1930»
in *Les Cahiers du Musée national d'art moderne* n° 89, «Design graphique», Centre Pompidou, Paris, automne 2004, p.24-43
- «Dire blanc et noir, en deux mots. Le non in-ouï de Georges Ribemont-Dessaignes»
in *Les Cahiers du Musée national d'art moderne* n° 88, «Dada», Centre Pompidou, Paris, été 2004, p. 92-99
- «Plakate von Niklaus Troxler. Tönende Bilder»
in *Typografische Monatsblätter. RSI. SGM* n° 5-6, Suisse, novembre 2003, p.10-15; traduction allemande
version française : éd. 2001
- «Niklaus Troxler. Des images qui résonnent»
in *Étapes* n° 78, Paris, novembre 2001, p.42-52
- «Design graphique et typographie. Entre information objective et expérimentation»
«Graphic design and typography. Information, art, experiment»
in *Typografische Monatsblätter. RSI. SGM* n° 5-6, Suisse, novembre 2001, p. 1-16; texte français avec traduction en anglais de Parry Jubert
version remaniée de «Graphisme et typographie : gammes et variations», publié en 2000 dans *Étapes graphiques*
- «[Cinémato]graphique. L'affiche de film des années 20 en Allemagne et en Union soviétique»
in *Journal des Arts Décors* n° 18, ENSAD, Paris, janvier 2001, p.38-41
- «Hans Eduard Meier, en toutes lettres»
- in *Étapes graphiques* n° 67, Paris, novembre 2000, p.58-70
- version abrégée mise en ligne de 2002, mise à jour en 2012
version postérieure et traductions : voir «Préfaces» (2011) et «Publications en ligne» (2012)
- «Graphisme et typographie : gammes et variations»
in *Étapes graphiques* n° 62, Paris, mai 2000, p.57-67
- «L'Art face à l'industrialisation : la technique honnie ou adulée»
in *Journal des Arts Décors* n° 16, Paris, janvier 2000, p.72-75
- «Les Alphabets atypiques. Vers une classification»
- in *Typografische Monatsblätter. RSI* n° 5, Suisse, 1997, p. 1-16
- in *Étapes graphiques* n° 35, Paris, décembre 1997, p.53-68
- Étude sur le graphisme des couvertures de livres de poche
in *Étapes graphiques* n° 29, Paris, mai 1997, p.42-53
- «Savoir-faire et avoir l'œil. L'Atelier National de Recherche Typographique»
in *Étapes graphiques* n° 26, Paris, février 1997, p.20-29

● **Préfaces et comptes rendus** ● **Forewords and book reviews**

[préface] «Hans Eduard Meier, una vida dedicada a los caracteres»
in *La Evolución de la letra*, édition espagnole de *Die Schriftentwicklung / The Development of script and type / Le Développement des caractères* [éd. orig. 1959] de Hans Eduard Meier, éd. Campgràfic, Valence (Espagne), 2011, p. 7-12;
traduction en espagnol de «Hans Eduard Meier, une vie dédiée aux caractères» de Carlos García Aranda
version réécrite de «Hans Eduard Meier, en toutes lettres», publié en 2000 dans *Étapes graphiques*, et du même texte abrégé publié en ligne en français en 2002 (mis à jour en 2012, avec traductions en anglais et en espagnol)
voir «Publications en ligne» (2012) (et «Revue et magazines» (2000))

[préface] «Optique et cinétique. Signes sonores»

«Optics and kinetics. Sound signs»

in *Niklaus Troxler*, Pyramyd, coll. «Design & Designer» n° 54, Paris, 2007, p.4-15; texte français avec traduction en anglais de Paul Jones

comptes rendus de *Clean new world. Culture, politics, and graphic design* de Maud Lavin (MIT Press, Cambridge / Massachusetts, Londres, 2001) et *Graphic design. Reproduction & representation since 1800* de Paul Jobling et David Crowley (Manchester University Press, Manchester / New York, 1996)
in *Les Cahiers du Musée national d'art moderne*, Centre Pompidou, Paris, n° 79, 2002, et n° 61, 1997

● **Publications spécifiques** ● **Specific publications**

« L'Histoire : une perspective d'avenir. Une autre pratique du design graphique »
in *Graphisme en France 2004*, Ministère de la Culture / Centre national des arts plastiques, Paris, 2004, p.4-19

Texte de la brochure de présentation de l'Atelier National de Recherche Typographique, ANRT / National Institute for Typographic Research / Staatliches Atelier für typographische Forschung / Taller Nacional de Investigación Tipográfica
École Nationale Supérieure d'Art de Nancy / ANRT, 2004 ; texte français avec traductions en allemand, anglais et espagnol

● **Traductions anglais > français** ● **Translations English > French**

TSVP. Nouvelles perspectives graphiques
Titre original : *Restart. New systems in graphic design*
Christian Küsters et Emily King, Thames & Hudson, Paris, 2001, 175 p.

Le Graphisme. De 1890 à nos jours - chapitre 20
Titre original : *Graphic design. A Concise history*
Richard Hollis, Thames & Hudson (2e éd.), coll. L'univers de l'art, Paris, 2002, p.216-223

Mémoires et thèse : recherche (cursus universitaire et scolaire)

Dissertations and PhD : research area (subjects studied at university and school)

Thèse de doctorat, Université Paris 4 Sorbonne, département d'Histoire de l'art, 2004
Constitution et développements de la typographie et du graphisme en Occident aux époques moderne et contemporaine (dir. Serge Lemoine)

Master 2 (DEA, Diplôme d'études approfondies), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, département d'Esthétique et sciences de l'art, 1996

Les Alphabets atypiques. Essai de typologie (dir. Dominique Château et Pierre Fresnault-Deruelle)
Images de l'imposture. La représentation ambiguë de la femme dans la publicité (dir. Marc Jimenez)

Master 1 (Maîtrise), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, département d'Esthétique et sciences de l'art, 1995
Postérité de la typographie avant-gardiste. Répercussions des acquis de l'avant-garde et évolution de la Nouvelle Typographie depuis 1933 en Occident (dir. Marc Jimenez)

Mémoire de fin d'études, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, secteur Communication visuelle, 1994
La Typographie moderne, postérité des avant-gardes [1933-1984] (dir. Peter Keller)