

L'exposition « icônes » constitue la première rétrospective internationale dédiée à la graphiste et iconographe Susan Kare (née en 1954), pionnière du design numérique, qui vit et travaille actuellement à San Francisco.

La principale mission confiée par Steve Jobs et Andy Herzfeld en 1982 à Susan Kare lors de la création du premier ordinateur personnel Macintosh, fut d'« humaniser » la rencontre entre la machine et ses utilisateurs, en donnant un visage aux interfaces graphiques développées par l'équipe d'Apple.

Susan Kare, qui est aussi docteure en arts de l'université de New York, a ainsi utilisé ses connaissances sur l'étude de la caricature française du XIXe siècle (Daumier, Doré, Grandville) pour créer des icônes de bureau et des polices typographiques (Monaco, Chicago, Geneva) qui serviront de normes de référence aux futurs designers, et qui entreront dans les collections du MoMA en 2015.

L'exposition au musée reviendra d'abord sur les outils et les techniques de création d'icônes que Susan Kare a mis au point pour Apple (grilles, pixels, éditeurs, calques), puis pour NeXT, Microsoft (Windows 3.1), Facebook, Paypal ou Pinterest, ainsi que sur ses inspirations visuelles.

Ses recherches sur ce qu'elle nomme « l'économie d'expression », soit la nécessité pour une icône de transmettre sa signification d'un simple regard, seront détaillées, ainsi que son besoin d'envisager ces icônes (la poubelle, la montre, la main, la bombe) comme des indications routières, une langue des signes universelle, inspirant aussi en ce sens la place des émojis dans la communication mondiale aujourd'hui.

Le musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique, principal pôle patrimonial dédié au graphisme en Europe, confrontera ainsi des archives numériques de Susan Kare et une trentaine de sérigraphies de ses icônes, réalisées par la graphiste dans son studio, à de nombreuses œuvres et documents issus de ses collections et de la culture numérique populaire.

Ce parcours, conçu sous forme de dialogue, sera baigné par l'atmosphère nostalgique du début des années 1980 (pixel art, jeux vidéo, clips). Il permettra de réfléchir le passage des icônes byzantines aux icônes de bureau ainsi que les relations unissant le travail de Susan Kare à l'Histoire des signes et des écritures (hiéroglyphes, alphabet coréen, blasons), ainsi qu'aux parcours d'autres graphistes américaines de sa génération, comme Zuzana Licko, April Greiman ou Carol Twombly.

Musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique 13, rue de la Poulaillerie 69002 Lyon

T. 04 78 37 65 98 www. imprimerie.lyon.fr

Information sarah.lowicki@mairie-lyon.fr

Visuels disponibles pages suivantes

icônes
by Susan Kare
Exposition
au musée
de l'Imprimerie
et de la Communication
graphique
Du 14 avril

2022 au 18 septembre 2022

Commissariat
de l'exposition réalisé par
Joseph Belletante, conservateur
du patrimoine et directeur
du musée,
avec la participation
d'Alice Savoie, enseignantechercheuse en Histoire
de la typographie et créatrice
de caractères.

Design graphique www.bureau205.fr

1 3

2

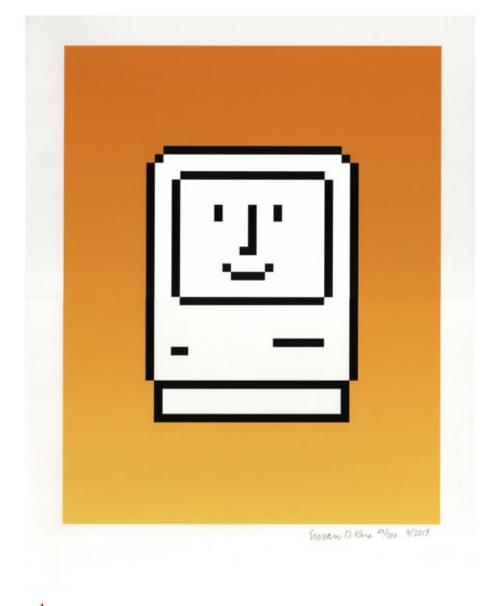
«La conception d'icônes résout des problèmes, et, d'après moi, ce n'est pas une science exacte. Il y a toujours plusieurs solutions. J'essaie d'abord de réfléchir sérieusement à chaque concept et à la manière dont il pourrait être communiqué à l'aide de diverses métaphores. Et ensuite, je me lance.»

« J'ai commencé chez Apple en 1982. Je venais d'une époque classique, du lettrage à la main, de la peinture, de la sculpture et de l'estampe, des beaux-arts d'avant le numérique. J'avais lu sur la création de caractères typographiques afin d'avoir un entretien dans l'entreprise, car j'espérais obtenir ce travail en faisant des visages et des icônes en format bitmap, et j'avais esquissé quelques symboles dans un cahier de papier quadrillé. » icônes
by Susan Kare
Exposition
au musée
de l'Imprimerie
et de la Communication
graphique

Du 14 avril 2022

au 18 septembre 2022

1. Norman Seeff, portrait de Susan Kare à son bureau de travail chez Apple, photographie, 1983 2. Ann Rhoney, portrait de Susan Kare, photographie, 2014 3. Chloé Cruchaudet, portrait de Susan Kare, huile, acrylique et retouche numérique, 2020

5

4

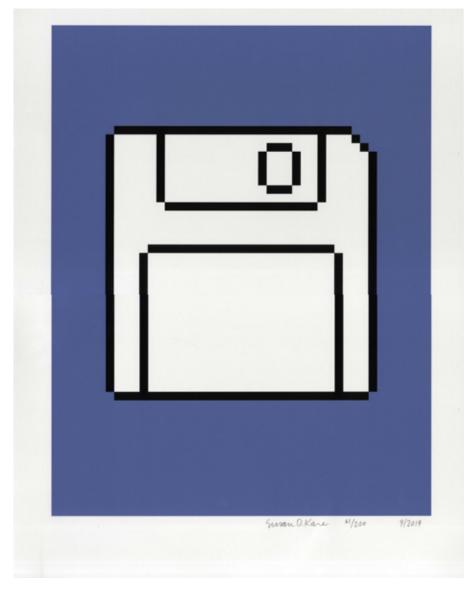
« J'ai beaucoup aimé travailler avec Steve Jobs, à la fois chez Apple puis, plus tard, chez NeXT [la société fondée en 1985 par Jobs après avoir été forcé de quitter Apple]. Il se souciait tellement de chaque détail, s'intéressait au design et au graphisme et vous mettait au défi de faire à chaque fois de votre mieux . » « Quand je vois cette icône, le *Happy Mac*, qui est une de mes préférées, je repense à l'effort de groupe, notre effort pour essayer de faire un ordinateur « pour le plus grand nombre » et surtout un public d'amateurs de technologies et de techniques, qui m'incluait. » icônes by Susan Kare Exposition au musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique

Du 14 avril 2022

au 18 septembre 2022

4. Susan Kare, *Happy Macintosh* on *Orange Gradient*, sérigraphie, 43×55 cm, 2019

5. Reproduction de Portrait funéraire d'un jeune garçon, issu des fresques du Fayoum, peinture à la cire sur bois, 37 × 18 cm, seconde moitié du lle siècle

6

«Ma philosophie n'a pas vraiment Mais les problèmes changé depuis les années quatre-vingts. J'essaie vraiment de développer des symboles significatifs et mémorables. J'ai commencé à concevoir des icônes monochromes à l'aide d'un éditeur d'icônes de 32×32 pixels, créé par Andy Hertzfeld (Icon Editor). Par la suite, j'ai pu profiter d'outils plus robustes et d'une résolution d'écran plus élevée, ainsi que de la conception d'images vectorielles dans Adobe Illustrator.

de conception sont résolus en pensant au bon contexte et à la bonne métaphore à employer - pas par des outils.»

«Certaines icônes sont faciles parce que ce sont des noms — un Calendrier —, par exemple. Mais les verbes sont difficiles à dessiner simplement. Annuler est particulièrement difficile. Je me bats année après année pour mettre au point de nouvelles icônes pour traduire Annuler.»

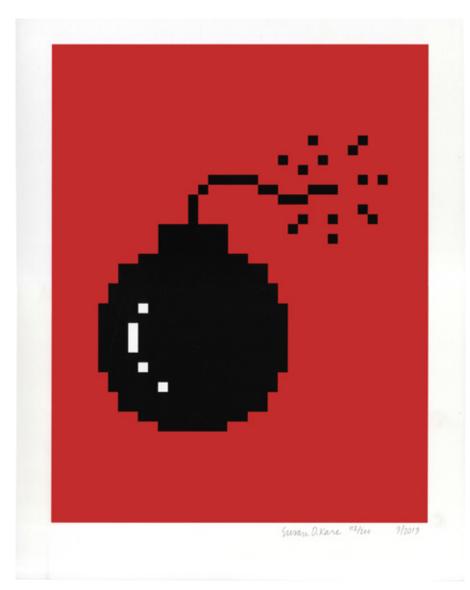
6. Susan Kare, Floppy Disk on Blue, sérigraphie, 43 × 55 cm, 2019

7. Gustave Doré, Enfance de Pantagruel. Au berceau, le géant boit le lait de 4600 vaches, chapitre IV de Pantagruel, Éditions de Garnier Frères, 1873

icônes by Susan Kare Exposition au musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique

Du 14 avril 2022

18 septembre 2022

c

8

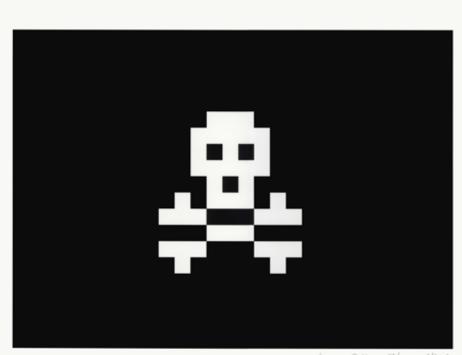
«Je pense que les bonnes icônes s'apparentent davantage à des panneaux de signalisation qu'à des illustrations. Elles devraient idéalement présenter une idée de manière claire, concise et mémorable. J'essaie d'optimiser la clarté et la simplicité de chaque icône, même si les options de palette et de résolution ont augmenté. » «Je compte sur le bon sens; lorsque j'ai conçu des boutons, des icônes et d'autres images d'écran pour Windows 3.0 de Microsoft en 1987, j'ai pu utiliser la palette de 16 couleurs pour remplacer les rectangles noirs par des images qui ressemblaient à des boutons en trois dimensions.» icônes by Susan Kare Exposition au musée de l'Imprimerie et de la Communication

graphique
Du 14 avril
2022

au 18 septembre 2022

8. Susan Kare, *Bomb on red*, sérigraphie, 43 × 55 cm, 2019

9. Reproduction de Jean Widmer, signalisation culturelle et touristique, pour le ministère de l'Équipement et les sociétés d'autoroute, 1972

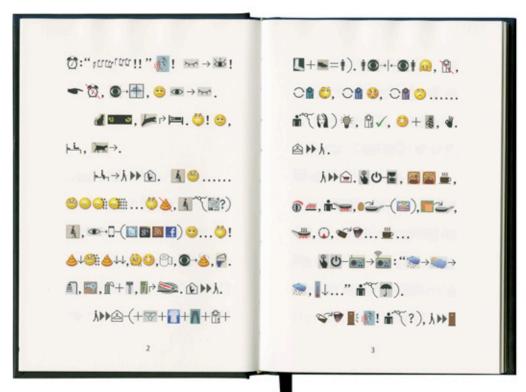

ruran O. Kare 4/200

« Mon travail s'est également concentré sur le développement d'un ensemble de polices de caractères proportionnelles pour l'écran d'ordinateur; un écart par rapport aux caractères à espacement fixe que l'on trouve généralement sur les machines à écrire et les ordinateurs antérieurs. Avec le travail sur les icônes et les polices, j'espérais aider à contrer l'image stéréotypée des ordinateurs, jugés froids et intimidants.»

« Je cherche des pixels dans tout. Les polices de point de croix sont une analogie parfaite pour ce que je fais: il y a des spécimens du XVIIIe siècle qui sont superbes. Et même si je travaille beaucoup sur les images vectorielles maintenant, où le nombre de pixels n'a pas autant d'importance, j'ai toujours l'impression que, si vous avez cette contrainte, je suis la bonne personne à contacter pour ce travail.»

10

icônes by Susan Kare **Exposition** au musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique Du 14 avril

2022

18 septembre 2022

11

10. Susan Kare, Skull and Crossbones on Black, sérigraphie, mots (Book from the ground: 55×43 cm, 2019

11. Xu Bing, Une histoire sans From Point-to-point, Editions Grasset, 2013

Les citations de Susan Kare proposées dans ce communiqué proviennent d'une interview donnée par la graphiste à Wendy Marinaccio, pour le projet «Making the Macintosh» mené par l'Université de Stanford (USA), et publiée le 16 novembre 2001.