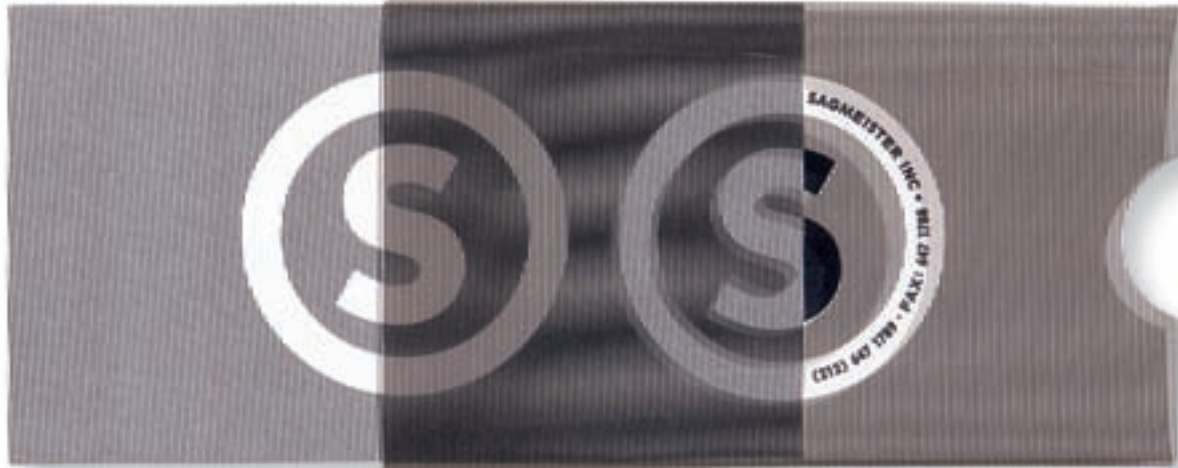

STEFAN SAGMEISTER

MAÎTRE À PENSER

*Everybody who is honest
is interesting.*

Lorsqu'on parle de Stefan Sagmeister, on a envie de parler de phénomène. Même si son nom n'est connu en général que dans le milieu du graphisme – il est considéré comme l'un des directeurs artistiques actuels les plus influents – ses travaux ont sûrement déjà éveillé votre curiosité et votre intérêt. Pochettes d'albums, affiches, identités visuelles, publications de livres et jeux typographiques, à 47 ans, cet Autrichien installé à New-York, a su imposer son style et souhaite créer des designs capables de toucher les gens. Obnubilé par la recherche sur le sens de ses travaux, il n'oublie pas pour autant d'y apporter de l'humour et de la dérision. Pour la deuxième fois de sa – riche – carrière, il met entre parenthèses son studio à New-York et toute commande pour ses clients pendant une année, afin de prendre du recul et se consacrer à diverses expérimentations graphiques à Bali, en Indonésie, où nous l'avons contacté.

Diplômé à la fin des années 80 du Pratt Institute of Design de Brooklyn, Stefan enchaîne les petits boulots et quelques projets pour des marques comme Swatch ou TDK, avant de se rendre à Hong Kong où il intègre la prestigieuse agence de publicité Leo Burnett. Au bout de deux ans, il retourne à New York où il reprend contact avec celui qu'il considère comme son mentor, Tibor Kalman (graphic designer réputé et ancien rédacteur en chef du magazine *COLORS*, ndlr). Tibor Kalman lui fait intégrer son studio M&C en tant que directeur artistique. La fermeture en 1993 de M&C marque l'année de création du studio Sagmeister Inc. Il crée ainsi sa propre structure - avec un effectif qu'il souhaite garder réduit – et qui lui offre une liberté totale concernant le choix des clients et des projets.

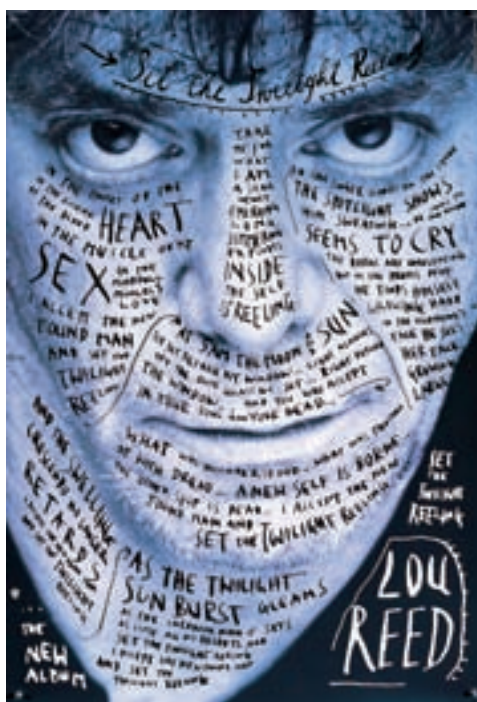

Celui qu'on imaginerait bien philosophe estime que s'il n'avait pas fait de graphisme, il aurait sûrement été un mauvais musicien. La musique tient en effet une place particulière dans l'œuvre et la carrière de Sagmeister. Il a réalisé les jaquettes d'albums d'artistes comme Lou Reed, David Byrne, The Rolling Stones ou Aerosmith. La musique ne constitue pas pour autant le seul champ d'intervention de son studio qui traite de tout ce qui touche au print : catalogues, brochures, posters... Fidèle à son principe de renouvellement quasi-permanent, il joue avec les matériaux et les procédés d'impression pour créer des supports à lecture graphique multiple, créant à chaque fois la surprise. En 1989 par exemple, à l'occasion d'une conférence autour de la douleur que ressent chaque créatif à accoucher d'un projet à l'AIGA (American Institute of Graphic Arts, ndlr), il décide de se scarifier le torse avec les informations pratiques en guise d'affiche. 10 ans après, ces scarifications ne lui ont pas laissé de trace sur le corps, mais l'ont définitivement rangé dans une catégorie à part, celle d'un artiste qui, au-delà de répondre à une commande, utilise son esprit, son corps et son âme dans ses créations.

Dans l'univers du graphisme qui va en général à 100 à l'heure, Sagmeister définit lui-même son espace-temps. Son année expérimentale - qui touche bientôt à sa fin - n'est pas la norme et il s'en amuse : « *mes clients sont jaloux, ils aimeraient pouvoir le faire aussi !* » On pourrait croire que Stefan Sagmeister a prit une année sabbatique mais loin de là ! En ayant grandi à moins de 10 kilomètres de la frontière Suisse, Stefan Sagmeister a tendance à être très organisé : « *Je suis arrivé en Indonésie avec une longue liste de choses que je voulais essayer, en les plaçant dans un ordre d'importance et en les planifiant de façon hebdomadaire, comme au lycée. Ça m'a permis de commencer.* » Entouré d'une vraie équipe de quatre designers, cette année lui a permis d'expérimenter de nouvelles choses, véritables fils conducteurs pour ses travaux futurs : « *C'était vraiment une année agréable, mais le véritable résultat sera apparent après avoir travaillé dans l'environnement habituel du studio, de nouveau pendant 7 ans. Tous les travaux que nous avons explorés cette année auront une influence sur les travaux pour mes clients.* »

Stefan Sagmeister s'investit également de façon personnelle à l'évolution de la discipline en participant à des conférences, dont certaines sont disponibles en ligne - ted.com - et dans lesquelles il explique avec un accent irrésistible et beaucoup d'humour, la façon dont le design graphique peut par exemple nous rendre heureux.

Sagmeister s'investit aussi auprès des étudiants en organisant des workshops dans des universités du monde entier « *J'aime de nombreuses choses dans le fait d'enseigner. L'échange avec des personnes qui ont moins d'expérience mais plus d'énergie est bénéfique pour les deux parties. Le fait d'enseigner me force aussi à formuler et à mettre en avant des idées qui resteraient inexprimées autrement.* » Malgré la multitude de projets qu'il a réalisés, son préféré reste son livre publié en 2008 « *Things I Have Learned in My Life So Far* » aux éditions Abrams. Le livre est composé d'un coffret qui laisse apparaître à notre guise les 15 différentes couvertures des livrets qui le composent. Dans chaque livret, un ou plusieurs aphorismes sont illustrés de façon originale jouant sur les typographies et les concepts. Sagmeister nous fait ainsi entrer dans son univers : « *Everything I do always comes back to me* », (tout ce que je fais me revient un jour), « *Everybody who is honest is interesting* » (toute personne honnête est intéressante), « *Worrying solves nothing* » (S'inquiéter ne résout rien) pour ne citer que quelques exemples.

Même s'il n'aime pas parler de ses projets futurs, il nous confie qu'il travaille actuellement sur un projet de film qui inclut des images animées. Un nouveau terrain de jeu ? Et qu'en est-il de la liste qu'il avait créée en guise de carton d'invitation pour une lecture à l'AIGA : « *liste des choses que je veux faire avant de mourir* » sur laquelle on pouvait lire : « *ouvrir et travailler dans un studio de design à New York, faire l'amour avec 2 femmes, travailler une année ou deux sans clients, etc.* ». Lui reste-t-il beaucoup de choses à accomplir ? « *Je ne l'ai pas sous les yeux mais je pense que j'ai tout fait sauf conduire un camion en Sibérie. Je ne sais pas si je referai une nouvelle liste, faire des listes a eu une terrible réputation récemment à travers des films débiles comme *The Bucket List* (Sans plus attendre avec Jack Nicholson et Morgan Freeman, ndlr). Je viens juste de rencontrer Tony Buzan qui a inventé le concept de "carte mentale" qui me semble avoir beaucoup plus de sens.* » Stefan Sagmeister n'a pas fini de nous surprendre... •

► *Made You Look* (Abrams books) a été réédité et regroupe 20 ans de ses créations.
Things I have Learned in my life so far (Abrams books)

► Si vous souhaitez avoir la chance de faire un stage à son studio, envoyez un pdf accompagné d'une lettre à Jose@sagmeister.com

