

RÉALISONS
MONTREAL
VILLE UNESCO DE DESIGN

Montréal
Ville UNESCO de design
Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture
Membre du Réseau des villes créatives
dans le cadre de
l'Alliance Globale pour la Diversité culturelle

MONTREAL

CONCOURS INTERNATIONAL D'AFFICHES

RÉSEAU DES VILLES CRÉATIVES DE L'UNESCO

**RAPPORT
DE JURY**

RAPPEL DE DONNÉES SUR LE CONCOURS

Organisé par le bureau Design Montréal de la Ville de Montréal, sous la coordination de Melinda Pap de l'atelier Punkt, ce projet s'inscrit dans le cadre du chantier Réalisons Montréal Ville UNESCO de design.

Ce chantier de 1,8 millions \$ est une initiative du bureau Design Montréal de la Ville de Montréal et de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l'Université de Montréal, financé à parts égales par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, la Conférence régionale des élus de Montréal et la Ville de Montréal.

Cet investissement vise à soutenir la tenue de concours de design et d'architecture et à promouvoir les initiatives montréalaises en design au moyen du portail Internet realisonsmontreal.com.

CONTEXTE DU CONCOURS

Les industries créatives étant au cœur du maintien de la diversité culturelle, en créant le Réseau des villes créatives en 2004, l'UNESCO souhaitait faciliter et encourager l'échange de bonnes pratiques et de savoir-faire entre les membres et ainsi accélérer le développement des villes au moyen d'une mise en réseau international.

Depuis, sept villes ont été désignées Villes UNESCO de design, soit Berlin, Buenos Aires, Kobe, Montréal, Nagoya, Shanghai et Shenzhen.

L'idée du concours CODE vient de l'agence montréalaise Sid Lee qui, inspirée par le thème « Montréal, Ville UNESCO de design », a conçu une série d'affiches en 2006 pour souligner cette désignation. Sous l'impulsion de Sid Lee, Create Berlin a mis sur pied un projet similaire en 2009.

Le succès de Montréal et de Berlin a incité l'ensemble des **villes** UNESCO de design à reprendre ce concours comme première initiative conjointe et à présenter les pièces lauréates dans une exposition collective qui se tiendra dans les sept villes, entre septembre 2010 et décembre 2011.

OBJET DU CONCOURS

Le concours reprenait essentiellement les termes de celui de Create Berlin, de même que son titre, « CODE », une idée de Raban Riddigkeit de l'agence berlinoise[®] ruddigkeit corporate ideas. CODE est l'acronyme de **City Of Design** et représente le caractère singulier d'une ville.

Le concours visait à stimuler la création d'affiches qui, par des symboles, formes, couleurs et histoires, expriment les singularités, le code, de Berlin, Buenos Aires, Kobe, Montréal, Nagoya, Shanghai et Shenzhen en tant que villes UNESCO de design.

FORMULE DU CONCOURS

Le concours était gratuit, anonyme et ouvert aux designers graphiques, aux illustrateurs et aux photographes, professionnels ou étudiants, qui vivent ou travaillent dans l'une des sept villes UNESCO de design.

Étant donné que Berlin avait déjà tenu son propre concours et choisi ses lauréats en 2009, celle-ci n'a pas lancé de nouvel appel de propositions, ce qui signifie que personne ne pouvait soumettre de proposition d'affiche à Berlin. Toutefois, les designers berlinois étaient invités à soumettre leurs propositions d'affiches au concours des autres villes.

PRIX

Dans chacune des villes participantes, un jury formé de cinq experts en design (incluant un expert international de l'une des villes UNESCO de design) a sélectionné, parmi les œuvres soumises, dix affiches finalistes et un Grand prix qui recevra une bourse de 2 000 \$ US et une médaille de l'UNESCO.

DATE ET LIEU DE LA TENUE DU JURY

Après avoir examiné individuellement l'ensemble des propositions, le jury s'est réuni pour la délibération le 23 août 2010 au Centre de design de l'UQÀM.

COMPOSITION DU JURY

MASAAKI HIROMURA

Expert international désigné par Nagoya
Designer graphique, professeur, Tokyo Polytechnic University

MATTHIEU DUGAL

Animateur, Tout le monde s'en fout, Canal VOX

HÉLÈNE GODIN

Directrice de création et associée, Sid Lee

PHILIPPE LAMARRE

Designer graphique, cofondateur de Toxa et Urbania
Président, Société des designers graphiques du Québec

RAPHAËL DAUDELIN

Designer graphique, Studio Feed

PROPOSITIONS DÉPOSÉES

Annoncé le 21 mai 2010, le concours prenait fin le 29 juillet. Au total, 807 affiches ont été reçues en provenance des sept villes participantes, dont 87 admissibles pour le volet montréalais.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Les propositions étaient évaluées selon l'originalité et la créativité du concept s'appuyant sur de solides principes de design, la pertinence et le lien avec le thème du concours et la possibilité d'adaptation en tout ou en partie à d'autres applications, formats ou produits dérivés.

DÉROULEMENT DES DÉLIBÉRATIONS

Une semaine avant la journée de délibération, les membres du jury ont eu accès à l'ensemble des propositions déposées par les concurrents et admissibles. En tenant compte des critères d'évaluation, ils ont fait, de façon individuelle, une présélection des 10 projets finalistes et du Grand prix.

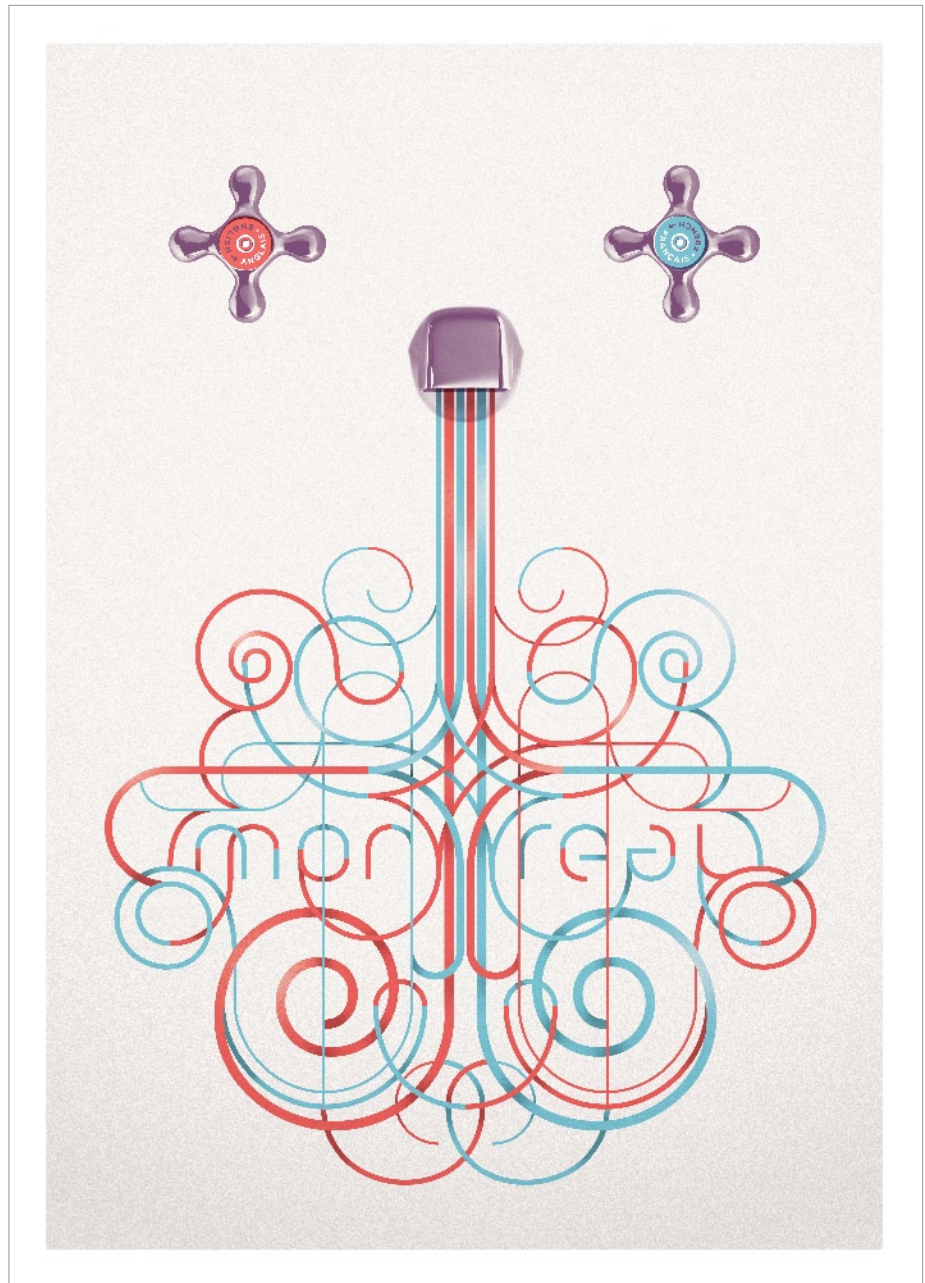
Le 23 août, le jury a examiné chacune des affiches et, au terme d'un premier tour, en a retenu 12. Ces 12 concepts ont fait l'objet de débats plus animés pour aboutir au choix final de 10 affiches finalistes. Le choix du Grand prix s'est fait de manière unanime.

COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES AUX 10 FINALISTES ET AU GRAND PRIX

704QV - GRAND PRIX

Serge Côté,
designer graphique

L'affiche gagnante a la force de frappe qu'une affiche doit avoir. Elle offre une multitude de niveaux de lecture et son exécution est impeccable. De plus, elle souligne la particularité montréalaise (CODE) franco/anglo sans tomber dans les clichés.

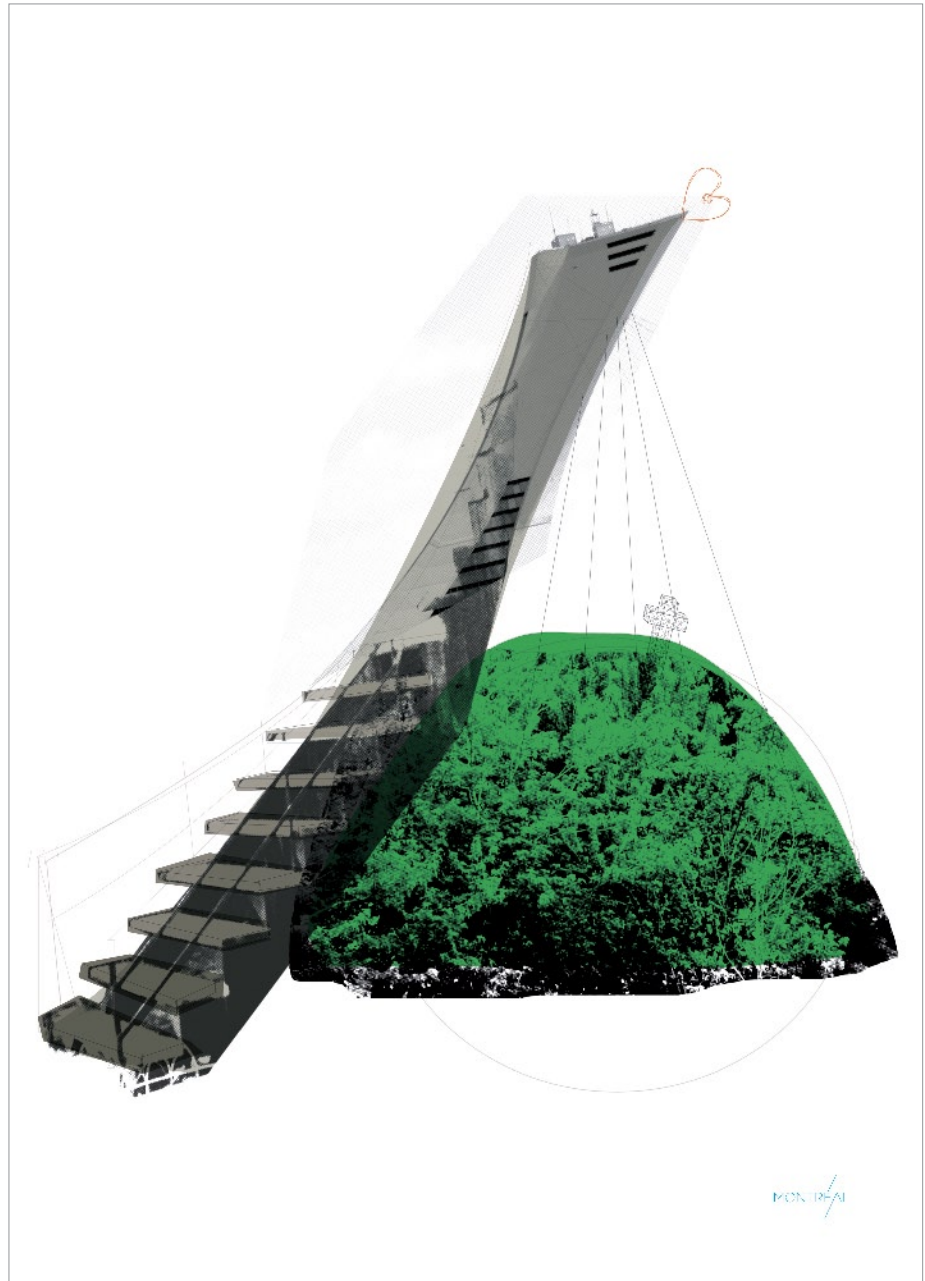
736VQ
Alexis Coutu-Marion,
designer graphique

Une anti-affiche, de l'anti-design. C'est assez difficile de jouer sur ce terrain glissant et pourtant, on sent qu'ici le résultat est maîtrisé. C'est une des affiches qui a le plus suscité de débats durant les discussions entre les membres du jury.

905YU
Christine Demarbre,
designer graphique

Un amalgame de codes bien réalisé qui, au final, recrée une icône de la ville. Sa composition est efficace et le résultat est visuellement fort.

400DX

Jean-François Proulx,

directeur artistique et designer graphique

Une affiche toute en simplicité. C'est une belle évocation de nos hivers faite à partir du symbole de la ville.

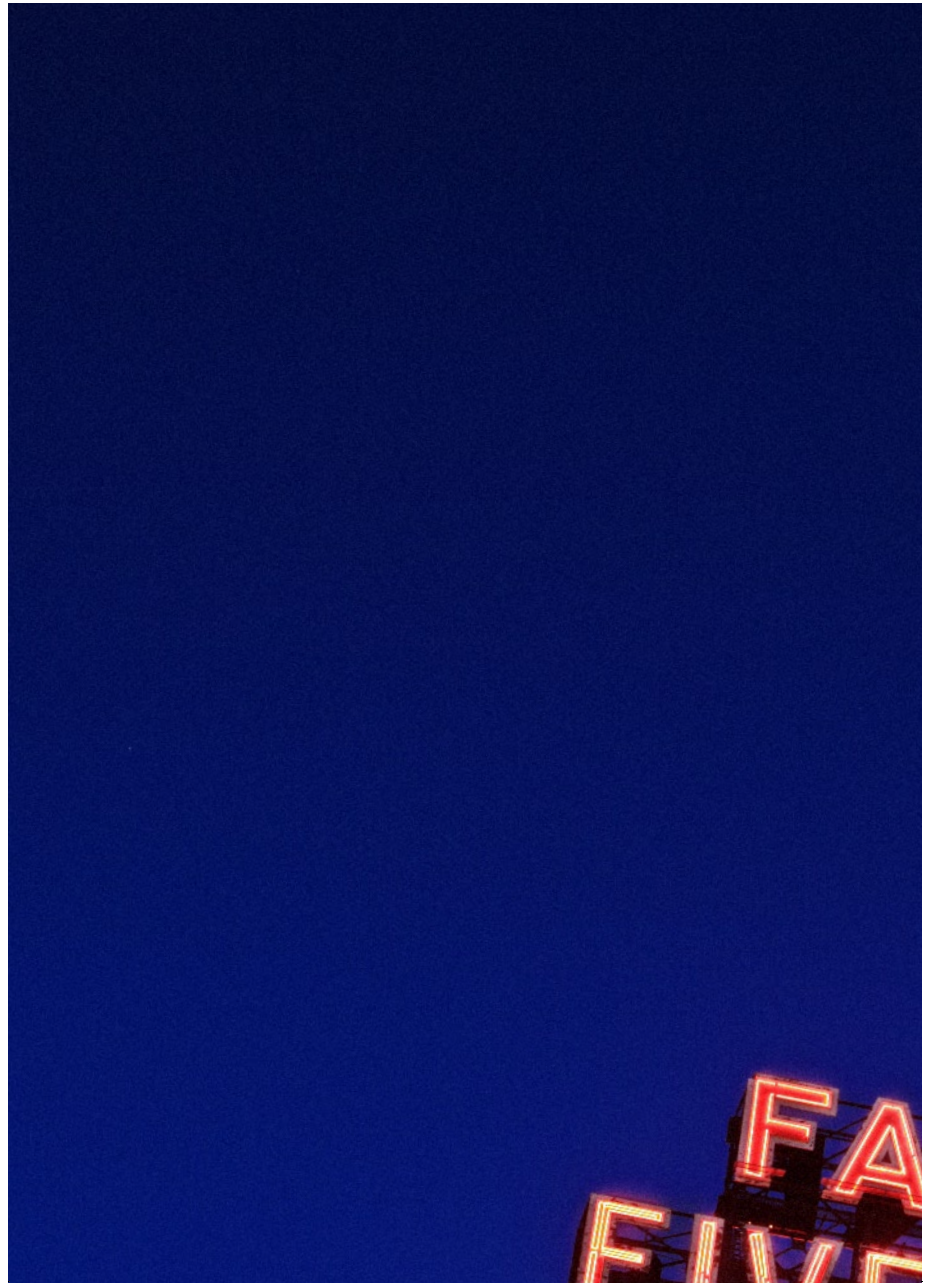

745GG

Jean-François Proulx,

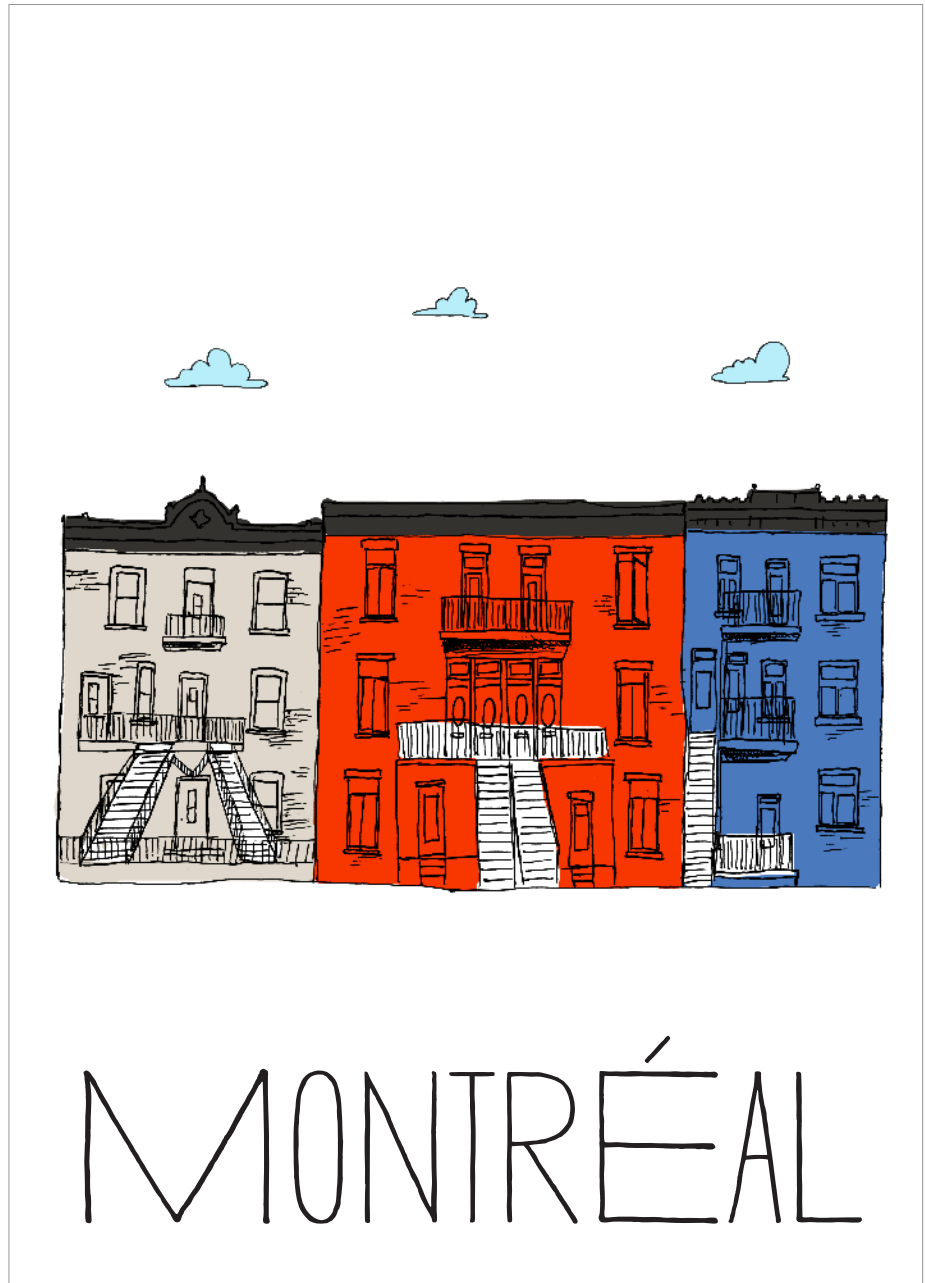
directeur artistique et designer graphique

Superbe cadrage qui démontre comment l'utilisation d'une icône forte permet son identification même si une partie seulement est dévoilée.

875QL
Jolin M. St-Onge,
designer graphique

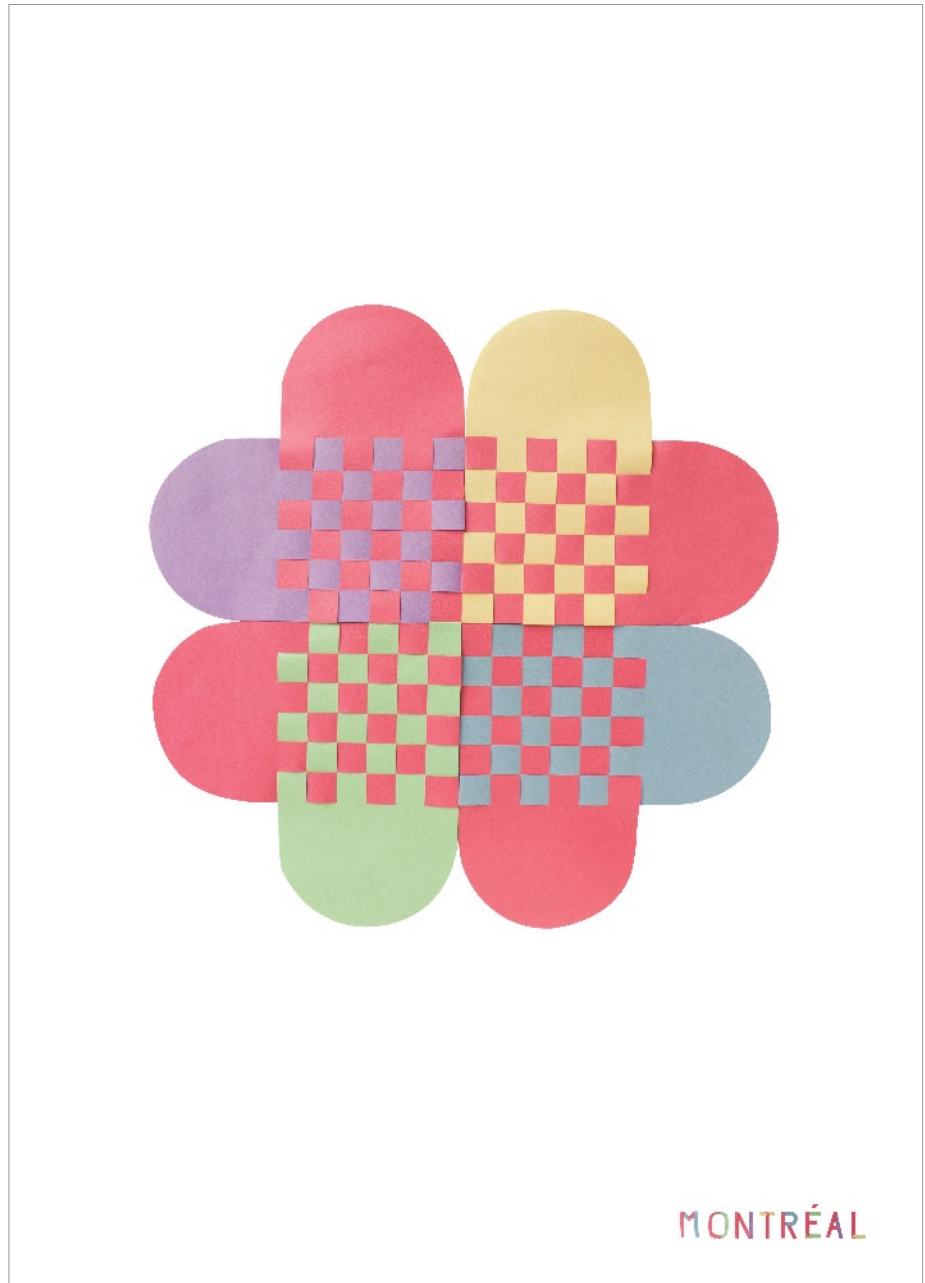
Montréal est reconnaissable tout de suite avec ses façades et ses escaliers.
Illustration bien maîtrisée, bonne utilisation de la couleur.

003VF

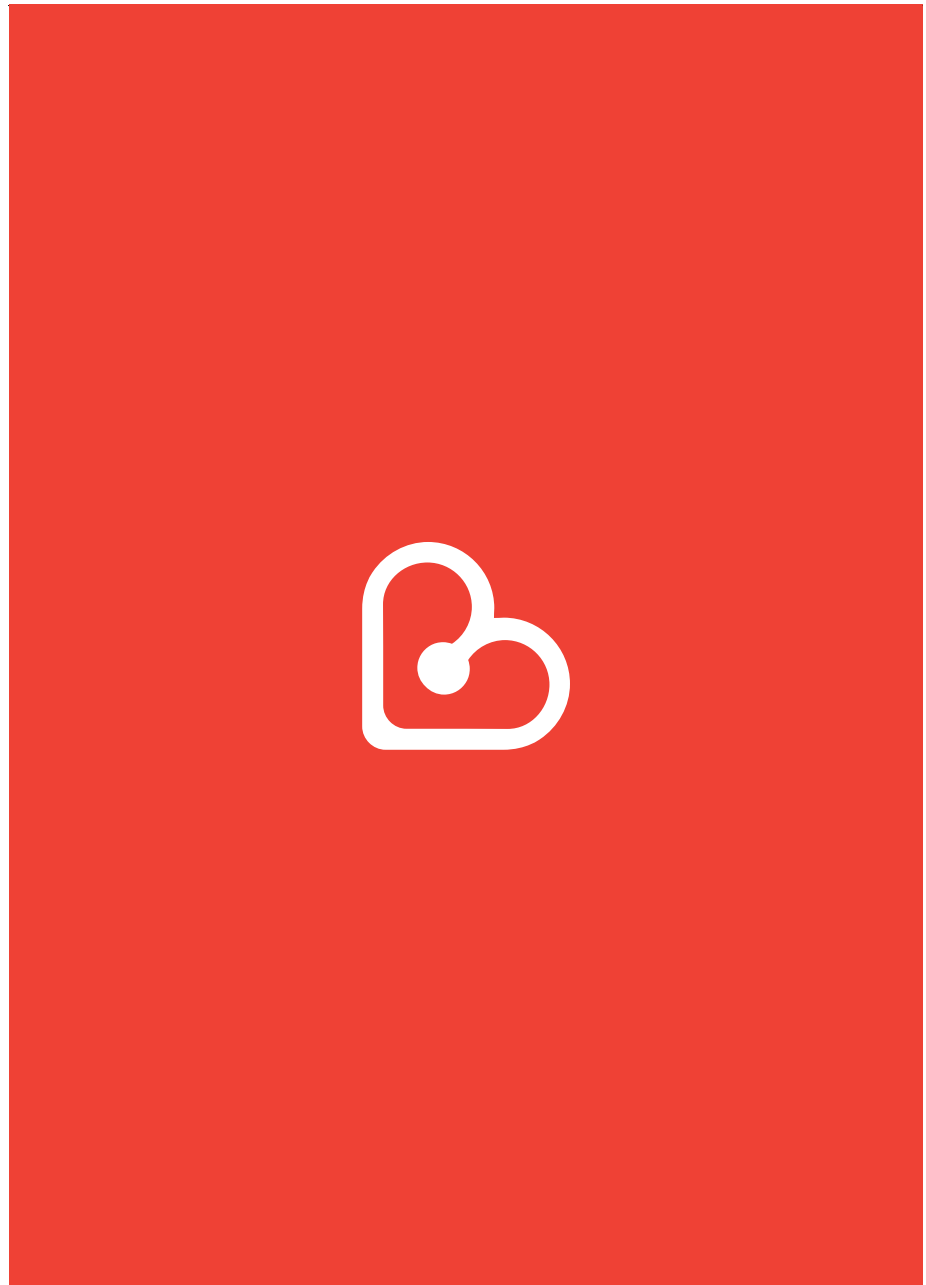
Josiane Poirier,
artiste visuelle

Jeux très intéressant à partir du symbole de la ville et belle évocation du métissage montréalais.

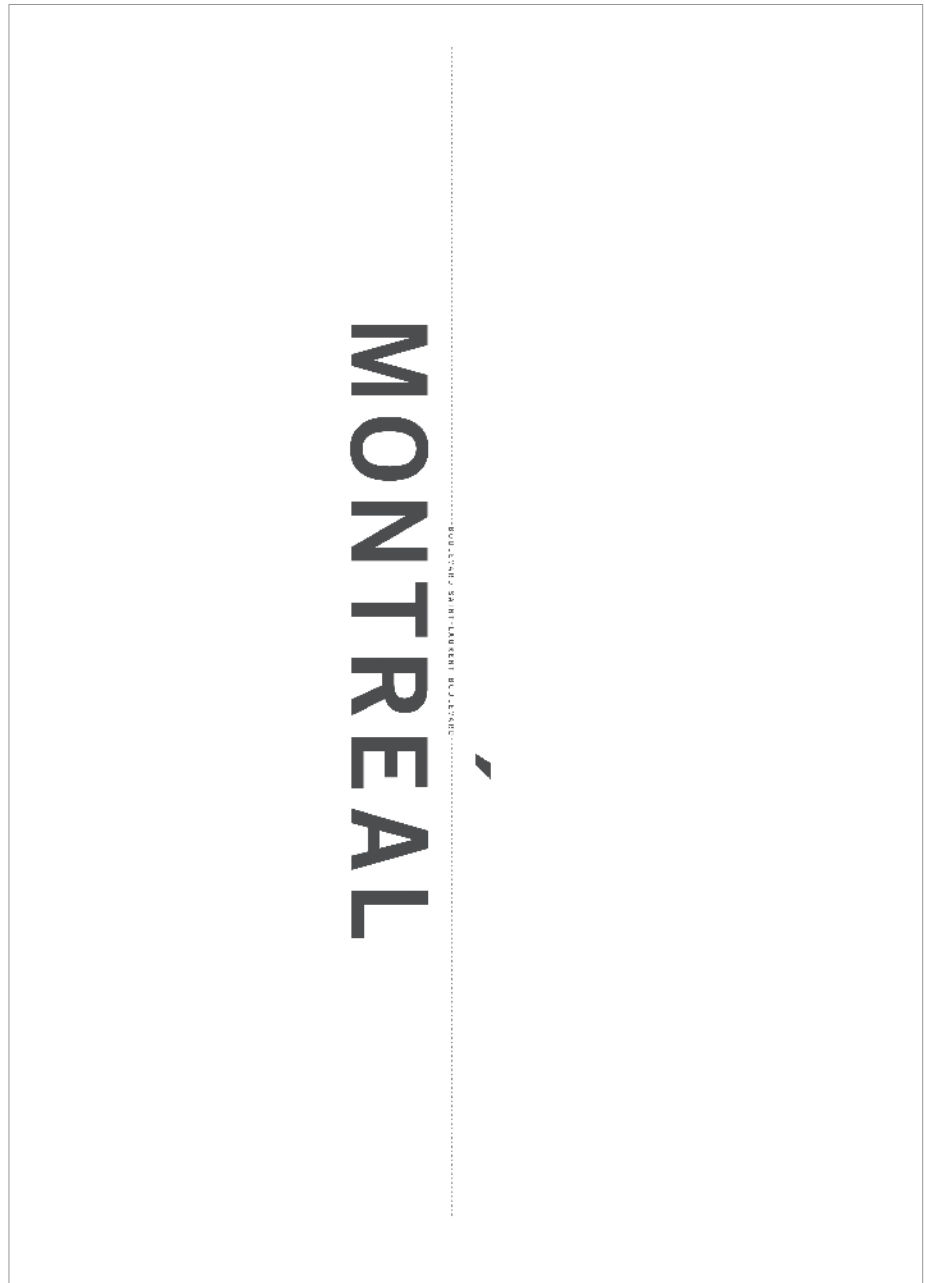
685UA
Julie Bisson,
designer graphique

La question est « comment se fait-il que personne n'y ait pensé avant ? ». Intelligent!

954KL
Maxime David,
designer graphique

Cette affiche est efficace parce qu'en un coup d'œil, elle exprime la réalité géographique de la ville. Utilisation intelligente de la typographie.

293RF

Sophie Pépin,

étudiante en design graphique

Bonne utilisation des codes de la carte du Métro de Montréal. Au-delà de l'allusion au Bixi, cette affiche est intéressante parce qu'elle nous amène sur l'enjeu d'actualité que représente le transport dans la ville.

CONCLUSION

Comme dans tout concours, le choix des gagnants n'a pas été facile. Illustrer ce qui représente une ville, son « code génétique », peut facilement mener au piège du cliché. Pourtant, c'est quand même à partir des clichés, des icônes et des symboles forts d'une ville qu'il est possible de la représenter. La difficulté réside dans le fait de trouver un angle particulier pour traiter ces grandes idées.

Malgré un nombre appréciable de propositions déposées, les jurés ont regretté que la participation montréalaise ne soit pas plus importante étant donné le bassin remarquable de designers à Montréal.

Réalisons Montréal
Ville UNESCO de design
Concours CODE Montréal

Ville de Montréal
Design Montréal
303, rue Notre-Dame Est, 6e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
Canada

info@realisationsmontreal.com
realisationsmontreal.com

PRODUCTEURS

designmontreal

chaire UNESCO
paysage et
environnement

GRANDS PARTENAIRES

Québec

PRODUCTEUR ASSOCIÉ

