

Voir et faire voir

(Noticing things and getting things noticed)

George Hardie

Pour nous, George Hardie est un artiste incontournable de l'histoire du design graphique. Gentleman anglais humble/modeste/discret, doté d'une grande finesse d'esprit et d'une gentillesse remarquable, George est également un grand collectionneur de tout et n'importe quoi, au grand désespoir de son épouse Avril. Son travail se déploie comme ses collections : par associations d'idées et de formes.

Pour le partager avec vous, nous avons séquencé l'exposition en sections qui permettent d'en découvrir la grande variété, la minutie et la facétie grâce à un vocabulaire graphique foisonnant qu'il développe maintenant depuis plus de 50 ans.

Nous sommes particulièrement fiers et heureux de partager avec vous cette première présentation en France du travail de George Hardie que nous remercions chaleureusement pour avoir accepté notre invitation et pour la confiance qu'il nous a accordée en nous donnant accès à l'ensemble de ses archives et de ses collections personnelles.

**Claire Colnot et Amish Shah
la Maison des éditions et Work in process**

Pour vous accompagner à la rencontre des 217 objets réunis dans cette exposition, nous vous proposons cette feuille de salle à ne pas emporter. Chaque objet est numéroté, chaque numéro renvoie dans ce document le plus souvent au titre de l'œuvre, à sa date et technique de production ; parfois à une remarque ou une anecdote de George au moment de la sélection dans son atelier à Portsmouth. Nous avons pris le parti de ne pas traduire les titres des œuvres, parce qu'ils sont un hommage à la langue natale de George et contiennent souvent des jeux de mots ou des expressions qui n'ont de sens qu'en anglais.

Nous avons opéré une répartition des travaux en 13 sections, selon une logique qui nous semblait cohérente au regard de notre perception du travail de George, mais qui aurait certainement pu être tout autre si elle avait été teintée d'une autre subjectivité que la nôtre. Pour la scénographie, nous souhaitons vous proposer la présentation la moins linéaire, la plus rythmée et la plus généreuse possible. Aussi, nous avons choisi les couleurs que George utilise le plus souvent ; et si vous pouviez survoler la salle, vous verriez que la cimaise centrale forme un G. Clin d'œil à la signature de George, qu'il glisse souvent dans ses productions et qui reprend la forme de l'escalier qui mène à son studio de travail.

1. Premiers travaux - Early work

George a fait ses études à la Portsmouth School of Art puis à la St Martin's School of Art, avant de suivre les cours de Bob Gill au Royal College of Art et de terminer ses études en 1970, avec une maîtrise de design en poche.

1.01
Central St Martins final show 1,
1967 - Sérigraphie

1.02
Central St Martins final show 2,
1967 - Sérigraphie

1.03
Central St Martins final show 3,
1967 - Sérigraphie

1.04
Central St Martins final show 4, 1967 -
Sérigraphie

1.05
Central St Martins final show 5,
1967 - Peinture et collage
J'ai préparé et imprimé ces sérigraphies à la St Martin's School of Art, pour constituer mon portfolio pour le concours d'entrée au Royal College of Art (RCA). C'était pour moi l'occasion d'affirmer qu'il est nécessaire de maintenir une discussion constante entre l'art contemporain et le design graphique, et qu'il ne faut pas les opposer.

1.09
Dialogue,
2013 - Céramique
Éditée pour l'assemblée générale de l'Alliance Graphique Internationale dont Je fais partie depuis 1994, ce service à thème permet de partager l'idée que dans une discussion comme sur une feuille de papier, on ne peut pas voir le recto et le verso en même temps...

2. Avant et après - Before & after

Souvent le travail de George se déploie en 2 temps, 2 faces... Et George prend le temps de travailler, il avance lentement, et laisse le temps faire son travail au bénéfice d'un développement lent des idées. De même, ses images se révèlent peu à peu au regard.

2.01
Very long cat,
1973 - Tirage offset
Œuvre produite pour une exposition collective sur la thématique du chat à la galerie Mel Calman, Londres.

2.02
Clocks move forward,
1973 - Tirage offset
Illustration pour un article du magazine BBC Radio Times avec qui George a eu une collaboration régulière tout au long de sa carrière.

2.03
A Tale of Difference,
2003 - Tirage offset
Cette illustration est une histoire racontée sous la forme du jeu des différences. C'est un travail réalisé pour le Ganzfeld 3, un magazine d'art et de critique d'art créé à New York en 2000 qui laissait la part belle aux bandes dessinées et aux dessinateurs et dont Dan Nadel, un spécialiste de ces domaines, était le rédacteur en chef.

2.04
Antipático / Simpático,
date oubliée - Tirage offset
Ce sont 2 pages d'un dictionnaire illustré pour les enfants : on m'a demandé de choisir un mot à illustrer, j'en ai choisi deux ! Je les ai réalisés pour Vincent Ferrer, l'un des fondateurs des éditions Media Vaca, et aussi l'un de mes commanditaires barcelonais. Mon grand-père possédait une usine de composants électriques à Barcelone, ce qui fait que j'y ai séjourné régulièrement tout au long de ma vie, et j'y ai très tôt tissé des liens forts avec cette ville et ses habitants.

2.05
The Truth About Wine,
2002 - Tirage offset
À l'occasion de l'assemblée générale l'Alliance Graphique Internationale aux États-Unis, chacun de ses membres a été invité à créer une étiquette de vin pour une exposition chez un caviste américain. J'ai choisi de révéler une simple et triste vérité sur le vin.

2.06
As Things Fall Out ?,
1987 - Dessin original
Cette œuvre a été publiée dans le magazine Ericsson de German, édition dirigée par David Hillman, graphiste réputé à Londres dans les années 80-90.

2.07
Turning the Tables,
1987 - Tirage offset
Également conçue pour David Hillman et l'Ericsson magazine (German edition).

2.08
The art of change,
2011 - Tirage offset
Couverture pour un numéro spécial du Varoom Magazine consacré à l'image illustrée contemporaine. Ce numéro présente des interviews d'illustrateurs, de créateurs d'images et de designers, ainsi que des articles critiques sur différents aspects de l'illustration contemporaine.

2.09
Radio Times Illustration,
années 1980 - Tirage offset

2.10
Pepper and Salt on a picnic,
années 1980 - Sérigraphie

2.11
Magic Stamps,
2005 - Timbres originaux de la poste britannique
Série de croquis préparatoires pour des timbres qui montrent certains allers-retours effectués entre le commanditaire Royal Mail, Amanda Tatham, Sam Griffiths et moi. Ces timbres sont conçus pour être interactifs, soit par effet d'optique, soit par l'utilisation d'encre thermiques.

2.12
Five changes,
1980 - Encre et collage

2.13
The Same Difference,
2002 - Tirage offset
Cadeau de Noël pour les employés du studio de design graphique londonien Pentagram.

2.14
Royal Mail Millennium stamp -
Jet travel, 1999 - Copie des croquis préparatoires et timbre original

3. Avoir une opinion - Having an Opinion

George dit toujours qu'il est important d'avoir une opinion, éthique ou politique, quelle qu'elle soit, pour ouvrir la conversation.

3.01
War Hammer,
1993 - Tirage offset
C'est une commande de Augustus Martin, qui a été un important commanditaire tout au long de ma carrière, pour le calendrier Trickett and Webb.

3.02
Landscape,
1990 - Tirage offset
Ce dessin a également été commandé par Augustus Martin pour le calendrier Trickett and Webb. Il s'agissait de traiter le thème de la sauvegarde du paysage, j'ai choisi l'idée de l'arche de Noé ainsi que celle de la réaction en chaîne pour l'illustrer. Chaque élément est interdépendant des autres.

3.03
Theirs / Ours,
2004 - Tirage offset
Nicholas Blechman (directeur de Knickerbocker, un studio d'illustration et de graphisme à Manhattan) m'a commandé cette page pour son livre Empire Nozone IX. Édité à l'époque de l'administration Bush et de la guerre en Irak, cet ouvrage rassemble les productions d'artistes, de designers, d'écrivains et de photographes pour protester contre la crise mondiale et le système en place. C'est une illustration d'une phrase de Peter Barber que j'ai entendue sur la radio BBC 4 et qui nous dit que nous devrions être suspicieux dès lors que nous voyons une ligne droite sur une carte.

3.04
The British Leave India 1948,
1984 - Tirage offset
Cette illustration a été
commanditée par Augustus Martin
pour le calendrier The Trickett & Web.

3.05
The World Upside Down,
1993 - Tirage offset
C'est une illustration pour
une page de calendrier commandée
par le studio de design graphique
The Chase pour un numéro The Big
Issue, un journal de soutien au SDF
vendu par eux-mêmes à leur profit
très répandu en Angleterre. Cette
image fait partie d'une famille que
j'appelle souvent histoires très
courtes, composées de deux images
fonctionnant soit par opposition, soit
dans un rapport avant/après. Elles me
permettent d'aborder un sujet large
avec un minimum de moyens... quand
l'homme riche est dans son château,
le pauvre est à sa porte.

3.06
Tunnel sous la Manche,
1994 - Timbres originaux

3.07
The Two Headed fundamentabeast -
Millennium Bestiary, 1998/1999
C'est une commande de
Richard Anderson, Paul Gough et Ian
McCullough de la Faculté des arts, des
médiat et du design de l'University
of the West of England (Bristol). Un
certain nombre d'illustrateurs ont été
invités à produire, pour ce Bestiaire
du Millénaire, une double page
associant une image et un texte. J'ai
inventé cette bête composée d'une
table, de deux livres, d'une queue
en forme de serpent et qui pour
moi raconte combien le « monstre
fondamentaliste » marque l'histoire
du XXIe siècle... Le texte, que j'ai pris
énormément de plaisir à écrire, parle
de croire en ces livres, alors qu'ils ont
été écrits par des hommes, imprimés
par des hommes, traduits par des
hommes... Ce qui est selon moi un
sens total, mais qui pourtant justifie
aujourd'hui encore toutes sortes de
violences et d'atrocités.

4. Auto-initié / auto-publié - Self initiated / self published

Tout au long de sa carrière,
George a souvent fait le choix de
produire des objets en dehors de
toute commande. Parce que c'était
important pour lui de les faire exister,
de développer ses idées et de s'en
servir pour affirmer une position,
proposer sa lecture du quotidien.

4.01
Change. Poème by Craig Raine,
1995 - Tirage offset

4.02
Scraps di Londres,
1994 - Collages originaux
Édition limitée à 25 exemplaires
signés

4.03
Shop Edited with Betty Miles,
1994 - Tirage offset
C'est le catalogue d'une
exposition que j'ai organisée à
l'Université de Brighton pour
encourager la conception et la
réalisation d'œuvres en utilisant des
techniques de production en série.

4.04
Also Available in Other Colours,
1993 - Tirage offset
Pour promouvoir mon travail
et rencontrer de nouveaux clients,
j'ai eu l'idée de créer cette brochure
de 32 pages rassemblant une
sélection de mes images comme
dans un catalogue de vente par

correspondance. Cette présentation
commerciale sort mes images de
leur contexte et fait disparaître leur
concept, deux aspects du design que
je considère indispensables !

4.05
Travaux auto-initiés,
diverses périodes - Tirages offset /
sérigraphies / collages

5. Mesures - Measurements

Parmi les collections de
Georges, il y a celle des outils qui
permettent de mesurer. Une
sélection d'objets choisis pour leurs
qualités et leurs singularités est
présentée ici.

5.01
George Hardie's collection of rulers -
Divers auteurs/fabricants

5.02
Rulers. A conversation,
2009 - Tirage offset
C'est une interview à propos
de ma collection de règles menée
par 2 de mes anciens étudiants,
Alex Beck et Will Hudson, fondateurs
du magazine numérique « It's Nice
That », pour le 2ème numéro. Ils ont
par ailleurs réalisé une vidéo que
vous pouvez retrouver via un lien
dans la feuille de salle numérique de
l'exposition sur le site du BO.

5.03
The golden mean into three
dimensions,
2014 - Tirage offset
Attention cette anecdote
peut contenir des traces de vérité !
Pour parler du nombre d'or, j'ai voulu
travailler en trois dimensions. J'avais
acheté cette année-là, avec mon
premier salaire, une bouteille de
Sauternes, un Château d'Yquem de
1970, à M. Harcourt, au magasin Army
and Navy de Londres. Dans trois verres
différents qui ont été créés pour le
projet, j'ai versé trois quantités égales
de vin, puis j'ai rebouché la bouteille.
D'un point de vue optimiste, la
bouteille est plus qu'à moitié pleine :
il reste 463 ml dans la bouteille de
750 ml, soit 1,61803 unité de vin pour
1 unité de vide. Le bouchon dépasse
de plus de la moitié : 1,61803 unité de
bouchon hors de la bouteille pour 1
unité de bouchon dans la bouteille.
A présent, passons de la précision
mathématique à l'esthétique et
au goût : le Château d'Yquem est
étonnamment considéré comme
l'accompagnement parfait pour le
foie gras, les fromages à pâte bleue
et les fraises. Après avoir travaillé
en trois dimensions, je me suis dit
qu'il fallait que je traite également
la quatrième dimension. Aussi, j'ai
représenté le temps avec un cadran
divisé en proportions parfaites pour
donner à voir la répartition du temps
passé entre penser et faire, ou entre
dessiner et faire des calculs.

5.04
Metaphorical Measurements for a
British Olympics,
2012 - Tirage offset
En 2009, j'ai soumis une
proposition à la Creative Campus
Initiative, un consortium d'universités
du sud-est de l'Angleterre, pour
un projet Olympique culturel, à
l'occasion des jeux olympiques qui
ont eu lieu à Londres en 2012. J'ai ainsi
obtenu une bourse qui m'a permis
d'éditer cette brochure et de la faire
distribuer gratuitement pendant
les jeux olympiques. Cette édition
à 5000 exemplaires contrastait
avec les projets culturels habituels
qui impliquent souvent des tirages
uniques, des performances ou
des œuvres audio-visuelles, et
représentait les disciplines culturelles

importantes de la communication
graphique et de l'imprimé éphémère.
Pour pouvoir éditer cette brochure,
j'ai fait le choix de ne pas me payer
et de consacrer tout le budget
à l'impression. Je trouvais très
important de partager ma vision sur
ces jeux olympiques et de clarifier
certains faits et chiffres.

5.05
A surveyor's ruler - Bois et peinture
Stanley Trade Mark, England
C'est la plus grande règle de ma
collection : la règle d'un géomètre de
1,86 mètre de hauteur. Peut-être plus
grande que le géomètre lui-même !

5.06
Manual,
2004 - Tirage offset, 2 extraits du
livre non terminé encore à ce jour.
Dessiner des mains est un vrai
challenge pour moi, c'est peut-être
ce qu'il y a de pire à dessiner dans un
corps... et d'ailleurs, je n'aime pas
dessiner les gens !

Box and Quartz,
1995 - Commande de Mervyn
Kurliansky pour Think Smart, pour
Sappi.

6. Dessiner des visages / Éviter de dessiner les personnes - Making Faces / Avoiding Drawing People

Je suis presque capable de
dessiner des visages maintenant.

6.01
Identity,
2004 - Tirage offset

6.02
Popeye in Fourteen Lines,
1980 - Tirage offset

6.03
Mc Connell,
2005 - Tirage offset
C'est un cadeau de départ
commandé par le studio de design
indépendant Pentagram pour son
partenaire émérite John Mc Connell.

6.04
Self portrait,
années 1970 - Tirage offset

6.05
Face,
1983 - Tirage offset
Illustration pour un
calendrier commandé par John
Gorham pour Face.

6.06
Give Us this Day our Daily Fish,
1992 - Illustration originale,
techniques mixtes

6.07
Food and Art,
2001 - Tirage offset

6.08
Couverture Design Issues Vol. XXIII n°2,
2007 - Tirage offset

6.09
The Accidental Discovery of Tintin,
1984 - Dessin et collage original
Les Éditions Lion (Belgique)
ont commandé à un certain nombre
d'artistes des fausses couvertures
d'albums de Tintin. Dans l'exposition,
l'image est présentée correctement,
mais elle a toujours été imprimée
à l'envers : les imprimeurs partent
toujours du principe que le texte doit
être à l'endroit !

6.10
Hergé invents Tintin,
1984 - Dessin et collage original
J'ai une affection particulière
pour Tintin, je l'ai toujours beaucoup
apprécié, depuis toujours et aux

différentes étapes de ma vie.
A Barcelone, la Fondation Miro a
organisé une exposition en hommage
à Tintin et a invité de nombreux
graphistes à faire des images.
J'aime bien ces dessins au dos d'une
enveloppe, cela permet de montrer
des étapes de travail, de montrer
qu'il faut faire des choix et que très
souvent un bon dessin est précédé de
centaines de mauvais dessins...

6.11
A Man a Plan a Canal Panama,
1991 - Tirage offset
Cette commande d'Augustus
Martin est une illustration pour un
calendrier de palindromes de Trickett
& Web.

6.12 - 6.13
Mr Feed'em menu,
1971 - Maquette originale
Travail réalisé pour un
magasin de Tommy Roberts (1942
- 2012) qui était un designer et
entrepreneur de mode anglais
qui exploitait des magasins de
détail indépendants assez réputés
dont la boutique de pop art Mr.
Freedom, et Practical Styling
un magasin d'arts décoratifs et
d'articles ménagers.

6.14
The Work of Nearly a Thousand,
1978 - Affiche, tirage offset et dessins
préparatoires (calque, encre de chine,
crayon et collages)

Affiche pour une exposition
présentée en 1978 par D&AD (Design &
Art direction : association caritative
qui promeut les bonnes pratiques
en matière de publicité et de design)
Quand Edward Booth-Clibborn m'a
demandé de concevoir l'affiche, j'ai
tout de suite pensé au travail de
beaucoup de gens et aux nombreuses
professions et compétences que cela
implique. J'ai fait quelques calculs et
j'ai décidé de dessiner près de mille
personnes. Cela m'a pris un temps
fou, j'ai dessiné chaque séparation de
couleur avec un Rapidographe. C'est
un travail que j'ai fait pendant mes
vacances à Sitges avec ma femme
et mon bébé, que l'on peut d'ailleurs
voir pleurer sur l'affiche. Ce qui
m'intéresse dans cette affiche, c'est
le temps qu'il faut au spectateur pour
tout lire. Elle pourrait être, et a été,
simplement décrite comme « l'affiche
de la porte des toilettes ». Comme
la plupart de mes travaux, c'est un
travail que j'ai fait gratuitement.

6.15
Bradley Brothers - Tirage offset

6.16
Pressed people - Tirage offset

6.17
Poster for Tony Cuthbert,
années 1970 - Techniques mixtes sur
papier calque

6.18
Passers By,
1985 - Crayon de couleur sur papier

6.19
Playing Consequences,
années 1990 - Feutre, crayon de
couleur et collage

6.20
Stoke City,
2001 - Tirage offset

6.21
Tear in the face - Techniques mixtes
Jeu de mots à partir du mot tear :
larme et déchirure.

7. Musique - Music

Les images créées pour l'industrie de la musique par George ont largement contribué à faire connaître son travail. Comme il a travaillé pour des artistes dont la musique a fait le tour du monde, le monde entier a vu ses créations.. et pourtant il en dit aujourd'hui : j'ai gâché ma jeunesse à faire des pochettes de disques.

7.01
Venus and Mars,
1966 - Macule chromalin
Pour Paul McCartney and Wings

7.02
Echange de notes entre Linda
McCartney, Paul McCartney et George
Hardie - 1966

7.03
The Beatles Story,
1977 - Exemplaire original signé et
numéroté

Edition limitée pour Thames
television incluant une série
d'illustrations de plusieurs artistes
dont une de George Hardie.

7.04
Pink Floyd - Wish you were here,
1975 - Macule chromalin
Le dessin à l'aérographe a été
fait par Richard Manning, qui est un
auteur et un journaliste très impliqué
dans la défense environnementale.
Il a beaucoup milité pour défendre la
prairie américaine et encourager à
une agriculture raisonnée.

7.05
10cc - Bloody Tourists,
1978 - Macule chromalin

7.06
Pink Floyd - All the Roads Lead
to Knebworth,
1975 - Affiche originale, Macule
chromalin
Design graphique : George Hardie -
Photographie et direction artistique
: Hipgnosis

7.07
Paul McCartney and Wings,
1966 - Autocollants, tirage offset

7.08
Pink Floyd - The Dark Side of
the Moon,
1973 - Macule chromalin
d'autocollants

7.09
Hands across the water,
1978 - Ensemble de maquettes
originales pour la tournée des Wings
aux USA
Ensemble d'illustrations
d'horloges pour un livre de
photographies d'Aubrey Powell prises
lors de la tournée Wings Over America.
Les images ont été utilisées comme
sauts de chapitres.

7.10
10cc - How Dare You,
1976 - Macule chromalin

7.11
Bob Marley - Concrete jungle,
1973 - Peinture
Esquisse pour une couverture
de disque qui n'a malheureusement
pas été sélectionnée. Mais qui m'a
permis de poursuivre mes recherches
dans ce style pour d'autres travaux.

7.12
Led Zeppelin - Led Zeppelin,
1969 - Macule chromalin
Copie réalisée par George de l'original
qui sera bientôt mis en vente chez
Christie's.

7.13
Pink Floyd - The Endless River,
2014 - Tirage sur HP Indigo
Proposition non retenue

7.14
Black Sabbath - Technical ecstasy,
1976 - Dessin original, techniques
mixtes + maquette originale.
George a livré son dessin
original au maquettiste juste avant
un des ses départs en vacances. A son
retour, il a été assez surpris de voir
que le maquettiste avait inversé son
dessin, mais l'impression du disque
était déjà faite.

7.15
a.
Genesis - The Lamb Lies Down on
Broadway,
1974 - Pochette du disque

b.
10cc - How Dare You,
1976 - Pochette du disque

c.
10cc - Bloody Tourists,
1978 - Pochette du disque
Une assez vieille idée que
j'avais conservée dans un coin de
ma tête, en attendant qu'arrive la
commande qui lui correspondait.
Le groupe a raconté à Hipgnosis et a
chanté sur le fait d'être en tournée
dans des endroits merveilleux, mais
sans jamais les avoir vraiment vus.
Les membres du groupe passaient
de leur avion à la limousine climatisée
qui les emmenait vers leur lieu de
concert, puis ils rentraient manger et
dormir dans des hôtels impersonnels
sans âme avant de rentrer chez eux, à
Blightey, avec le sentiment de n'avoir
rien vu de l'endroit où ils s'étaient
produits. La même année, Fernando
Amat (Vincon) et Bigas Luna (Jamon,
Jamon) m'ont parlé d'un type d'hôtel
discret qui existait encore à Barcelone
et où les hommes emmenaient leurs
maîtresses faire la sieste après le
déjeuner. Un système de auvent à
l'extérieur et de rideaux à l'intérieur
permettait aux clients de ne pas
se croiser et de rester anonymes. À
partir de ces deux histoires, j'ai créé
les illustrations de cette pochette de
disques.

d.
Futurama - Be-Bop Deluxe,
1975 - Pochette du disque

e.
Southern comfort - Stir don't shake,
1972 - Pochette du disque

f.
Fischer-Z - Word salad,
1979 - Tirage offset

g.
Led Zeppelin - Led Zeppelin,
1969 - Pochette du disque
Pochette de disque pour Jimmy
Page, pour le premier album de Led
Zeppelin. L'image est célèbre, non
pas grâce à ma créativité, mais parce
que j'ai pointillé une photographie
iconique afin d'éviter les droits
d'auteur et parce que mon client
est devenu plus tard mondialement
célèbre. Ce n'était même pas la
meilleure image phallique que j'ai
produite lors de ma deuxième année
au RCA.

h.
Pink Floyd - Wish You Were Here,
1975 - Pochette du disque

i.
Pink Floyd - The Dark Side of the Moon,
1973 - Pochette du disque

**8. Construire / Déconstruire -
Constructing / Deconstructing**
Avant de faire ses études d'art et
de design, George a travaillé dans
la menuiserie et autres métiers
de la construction. Aussi, c'est
très naturellement qu'il applique
les savoir-faire acquis lors de ces
expériences dans son travail.

8.01
Architecture untitled 1 -
Techniques mixtes

8.02
Architecture untitled 2 -
Tirage offset
Motif créé pour le dos d'une
boîte d'un jeu pour enfants.

8.03
Career choice,
1990 - Croquis préparatoires : crayons
de couleur, encre et crayon + tirage
offset sur papier journal.
Commande réalisée pour le
Financial Times,

8.04
Daily Blue,
années 1980 - Tirage offset et dessin
original au feutre

8.05
The Agency Group,
années 1990 - Tirage offset

8.06
KeayKoulour - Tirages offset

8.07
Untitled (unfinished) - Tirage offset

8.08
Order by Number,
années 2000 - Tirage offset

8.09
Dodo,
1989 - Impression typo au lettraset
Une collection de mots réunis
selon la même logique que pour la
sculpture du dodo. Composition à la
presse typographique de Sally Symes.

8.10
Dodo,
1989 - Sculpture métal
J'aime cette sculpture de
dodo qui a été présentée lors d'une
exposition que j'ai organisée à
l'université sur le thème du dodo
en donnant comme contrainte de
n'utiliser que des objets usagés.
Elle a été faite par Roger Hickey,
un ami qui est assez activiste et a
d'ailleurs cofondé des groupes de
réflexion et des organisations comme
notamment l'institut de politique
économique, Campaign for America's
Future et Americans United to Protect
Social Security.

8.11
Blythe Spirit,
1974 - Tirages offset

8.12
Visual Grammar,
2012 - Sérigraphie
Dans une interview avec
Kevin Finn pour Open Manifesto 3
en 2007, j'ai dit que je pensais que
l'hypothèse selon laquelle "le bon
design graphique est la poésie de
l'art" était une hypothèse à étudier. Je
n'ai finalement pas beaucoup exploré
cette idée, mais je reste convaincu
que si elle est vraie, c'est à cause de
toutes les règles et contraintes que
nous nous imposons, qui s'ajoutent à
une certaine liberté et de permission
de jouer. J'ai d'abord commencé ce
jeu en explorant les mots qui me
semblaient adéquats pour faire
partie de ce langage visuel et de
sa grammaire. J'ai ensuite essayé

d'imiter la façon de construire une
possible grammaire de ces différents
éléments en créant cette affiche
avec laquelle le public pourrait
jouer à assembler visuellement et
mentalement. J'ai utilisé les termes
donnés dans le brief : direction,
ton, couleur, texture, échelle et
mouvement. Le contenu et le support
sont légers ; juste une version
tridimensionnelle d'une de mes
lettres préférées issue d'une de mes
polices de caractères préférée.

8.13
City Lights,
années 1980 - Feutre, crayon de
couleur et collage

8.14
Image for a Printer,
1992 - Tirage offset

8.15
Maquette pour Linda et Paul
McCartney

8.16
Sans titre

8.17
Drunken Tables,
1993 - Bois et peinture
Deux tables, qui comme
moi, aiment bien le vin. En bleu,
le prototype que j'ai construit moi-
même, en bois la version éditée
en série.

9. Dans les jardins - In the gardens

Le jardin, entretenir une
proximité avec la nature sont très
importants pour George. Aussi, la
limace est l'un de ses pires ennemis !

9.01
Lost and found - Auteurs et
fabricants inconnus, matériaux divers

9.02
Creativity - Sérigraphie

9.03
This is a forest,
1949 - Peinture sur papier
Dessin réalisé dans l'atelier
de mon grand-père qui y a noté un
commentaire au verso.

9.04
China Trees,
1992 - Techniques mixtes
Un dessin réalisé pour
l'exposition à la Fine Art Society, Bond
Street "Tribute to Edward Bawden",
peintre, illustrateur et graphiste
anglais, connu pour ses gravures,
couvertures de livres, affiches et
meubles de jardin en métal.

9.05
The History of English Gardening,
1987 - Techniques mixtes

9.06
Slug,
1992 - Peinture, reproduction
agrandie d'un dessin original de
George

9.07
Half Timbered,
1988 - Tirage offset

9.08
Untitled (unfinished) - Peinture sur
papier calque

9.09
Christmas trees - Tirage offset

9.10
Fork Hand - Encre sur papier

9.11
Christmas trees - Tirage offset

9.12
Treasure Island,
1988 - Tirage offset

J'ai assez souvent des difficultés pour dessiner les gens et d'ailleurs j'ai toujours essayé d'éviter de le faire. Pour ce projet d'illustration de L'île au trésor, j'ai choisi d'éviter de dessiner les personnages de Stevenson. Aussi, plutôt qu'imaginer les marins et les pirates en train de tromper leur ennui, j'ai laissé leurs objets raconter leur histoire. Les personnages de ce roman - l'un de mes préférés, que je relis chaque année - sont merveilleusement bien décrits par Stevenson et je n'ai jamais cherché à rivaliser avec des illustrateurs comme Mervyn Peake, Justin Todd ou N. C. Wyeth.

Alors, comment aborder ce projet ? C'est sur la plage de Blegberry, en Angleterre, pendant mes vacances, alors que je grattais la surface d'un gros galet que m'est venu l'idée : les marins remplissaient les moments creux de leur vie en mer en fabricant toutes sortes d'artefacts. J'ai suivi cette piste et cette idée, et ces illustrations sont donc comme si elles avaient toutes été réalisées par des pirates désœuvrés.

J'ai fait ces dessins dans une chambre de l'hôtel Colomb à Barcelone.

9.13
New for old,
1990 - Graphite et aquarelle
Dessin réalisé pour une exposition caritative organisée par le Financial Times, pour replanter des arbres à Londres. Le modèle que j'ai utilisé est un palmier nouvellement planté en front de mer à Sitges, en Catalogne.

9.14
Tea break,
1985 - Sérigraphie
Illustration pour l'agence Trickett et Webb. Calendrier pour Augustus Martin.

9.15
The Linear Pizza,
1991 - Collage, tissage papier

9.16
Planning for the future,
1984 - Tirage offset

9.17
Collection d'objets en forme d'arbre - Métal
Auteurs / Fabricants inconnus

9.18
Shoe trees,
fin 1980 - Bois et métal
En anglais les embaucheurs à chaussures s'appellent des shoe trees

10. Familles - Families

10.01
Leisure Great Britain,
1986 - Croquis, encre sur papier
Tableau mural pour John Csaky, Fitch and Co

10.02
Illustration for Trickett and Webb
calendar for Augustus Martin -
Tirage offset

10.03
Harvey Nichols magazine illustration,
1985 - Crayons de couleur, encre,
collage

10.04
Proposition pour une peinture
murale pour l'accueil d'une agence de
publicité - Techniques mixtes

10.05
Seven Deadly Sins,
1987 - Tirage offset

10.06
Nabisco Grand Prix,
1988 - Tirage offset

10.07
Peace - Crayon, peinture et collage

10.08
Two Clever by Half,
1988 - Tirage offset
Pour Trickett and Webb

10.09
Perfectly Proportioned, Heads & Tails,
1984 - Collage et encre sur papier
Un livre qui n'est pas un livre
conçu pour une exposition organisée
par Terry Dowling à Newcastle - upon-
Tyne Polytechnic Heads & Tails.

10.10
Typopress Zurich AG - Encre et
peinture sur papier calque
Œuvre dessinée à la main/ Dessin pour
la publicité d'un typographe

10.11
Ink Bottles,
1985 - Techniques mixtes

10.12
The Works,
1986 - Tirage offset (Print)
Page de couverture d'un
calendrier pour Trickett et Webb

10.13
Affiche pour AGDA Tour,
2004 - Tirage offset
Série de 7 conférences en
Australie en tant que conférencier
International AGDA

10.14
Manual,
2006 - Tirage offset
Affiche pour l'exposition
'Manual' à l'Université des Arts, du
Centre des Arts et du Design de

Nagoya, ainsi que pour une série de
conférences et d'ateliers connexes
pour les étudiants en design et
illustration.

10.15
Penmanship,
2004 - Techniques mixtes
3 extraits du livre Manual

10.16
A collection of patterns -
Tirages offset

11. Le musée de trous - Museum of Holes

11.01
Museum of Holes,
2001 - Tirage offset
Pour réaliser le calendrier
« I Can't Stand Sitting Down » pour
l'agence Trickett and Webb George
Hardy choisit ici un oxymore plein
de trous.

11.02
Collection d'objets troués - Auteurs /
fabricants inconnus

12. Une heure avec George - An hour with George

Grâce à cette vidéo, plongez
dans l'intimité de George, vous
pourrez le suivre autant dans son
bureau qu'au jardin ou encore
dans son atelier. C'est également
l'occasion d'assister à ses discussions
avec son deuxième fils Harry et
son épouse Avril.

13. Goût - Taste

13.01
La Venta,
1975 - Tirage offset et impression au
polycopieur à alcool + Croquis - Encre,
crayon, peinture et collage

13.02
The New Kitchens at La Venta,
1982 - Graphite et aquarelle + Croquis -
Encre, graphite et aquarelle
Une journée dans la nouvelle
cuisine de La Venta. Cette image a
ensuite été utilisée pour un calendrier
sur le thème de l'arrivée ainsi que sur
d'immenses peintures murales dans
deux des restaurants londoniens
de la chaîne de restaurants italiens
Carluccio fondée à Londres en 1999.

13.03
Merbeye,
1977 - Graphite et aquarelle
Conception du logo d'un bar dans
un bar. Réponse à une commande
de Fernando Amat pour le bar
barcelonnais Merbeye. C'est un bar
à cocktails à Barcelone qui existe
depuis plus de 30 ans et est devenu
l'un des endroits les plus célèbres de
la ville parce qu'il est fréquenté par

des célébrités comme le chanteur
Loquilloqui ou les graphistes
et designers Javier Mariscal et
Fernando Amat.

13.04
Ensaïmada,
2012 - Sérigraphie sur carton
Commande réalisée pour Astrid
Stavro et Pablo Martin. Astrid Stavro
est sortie diplômée du Central Saint
Martins College of Art & Design et du
Royal College of Art de Londres. Elle
s'est ensuite installé à Barcelone où
elle a fondé son studio de design avec
lequel elle a déjà reçu plusieurs prix.

13.05
Boina from Obach,
2004 - Stylo bille sur papier
Dessin réalisé pour le béret d'Angus
Hyland de Hardie pour une exposition
au Pentagram célébrant 50 ans
d'existence du stylo à bille.

13.06
Xocolata,
2011 - Sérigraphie
Congrès AGI à Barcelone. La plaque
de chocolat est une analogie à la
structure urbaine de la ville.

13.07
Shoes,
1981 - Graphite et aquarelle
Commande pour un magasin
de chaussures.

13.08
A Horse,
1992 - Encre sur carton
Image réalisée en collaboration
avec les trois directeurs des studios
de design graphique NTA Bush
Hollyhead, Malcom Harrison, dont
on peut lire les noms dans les coins
de chaque collage. On m'avait
demandé de produire une image sur la
collaboration et je me suis souvenu du
proverbe qui dit que le chameau est
un cheval conçu par un collectif.

13.09
Menu Card for the Brackenbury,
2017 - Tirage offset

13.10
Ambigue for designing diners,
2008 - Tirage offset
Menu pour un diner

13.11
Still Life, etc.,
années 1980 - Tirage offset

13.12
Choux Pastries,
1981 - Graphite et aquarelle
Dessin réalisé pour l'exposition
Shoes à la Neal street Gallery.

Merci
(Thankyou)

George Hardie
Avril Hardie
Harry Hardie
William Hardie
Lucas Gabellini - Fava
Jérémy Estouieigt

Soulyne Chhim
Camille Sarais
Carla Richard
équipe de : Le Bel Ordinaire
équipe de : Maison des édition
équipe de : Work in process