

Julia Ouvry

2021-2022

Design graphique

Avant-propos

Diplômée d'un Bachelor en design graphique imprimé et numérique. je suis actuellement en Mastère Design global, recherche & innovation.

Ce mastère me permet d'affiner mes compétences dans le domaine du design graphique en travaillant en collaboration avec des étudiants issus des différents champs du design.

J'aime la diversité des projets que le design graphique offre : design éditorial, typographie, packaging, conception de site web et d'application, motion design et réalisation de campagne à 360°.

Le travail de recherches et d'expérimentations est la partie que je préfère dans un projet.

J'aime introduire une **pratique plastique** dans mes travaux. **L'écriture manuscrite** et l'utilisation d'**outils manuels** ont une place importante dans mes projets.

Je m'intéresse également au design de produit, au design d'espace ainsi que par tout ce qui a trait au travail manuel et au travail de la matière.

Shepard Fairey a une bande de potes

communication visuelle
& signalétique d'une exposition

Bienvenue sur les exoplanètes

édition & application

Occidente

communication digitale et print

La Boutique du futur

édition & packaging

90 ans de fanzines

identité visuelle d'une exposition

Le Kilowatt

identité visuelle & signalétique

La Grille

photocollages

Thaumasia

identité visuelle & évènementiel

Shepard Fairey a une bande de potes

Exposition temporaire & participative du 02 juillet au 31 août Place de la République à Paris

Projet de groupe réalisé avec Alexandre Sibaud, designer d'espace et Martin Thevin, designer produits

Ce projet de groupe connecte les compétences d'une graphiste, d'un architecte et d'un designer de produit. Cette pluralité disciplinaire nous a permis de créer une expérience pour chacun, mettant à l'honneur un artiste, créateur, designer Shepard Fairey, illustrateur-sérigraphiste issu de la scène du skateboard et fondateur de la marque OBEY.

« Revalorisation de la matière », « appropriation », « personnalisation » sont les notions qui ont guidé notre recherche. L'objectif est de revaloriser l'image du monde du skateboard souvent interprété comme sauvage, dangereux, irrespectueux, mais qui n'en reste pas moins riche graphiquement et matériellement.

Vue de l'exposition

Modules d'exposition et mobiliers

Assise «You have a poose too»

Vue de l'exposition

Sur chaque module d'exposition, un côté sert de support d'expérimentation aux graffeurs tandis que sur l'autre côté, Shepard Fairey viendra peindre en direct ses œuvres.

Le béton utilisé est de récupération (déchets de chantiers par exemple).

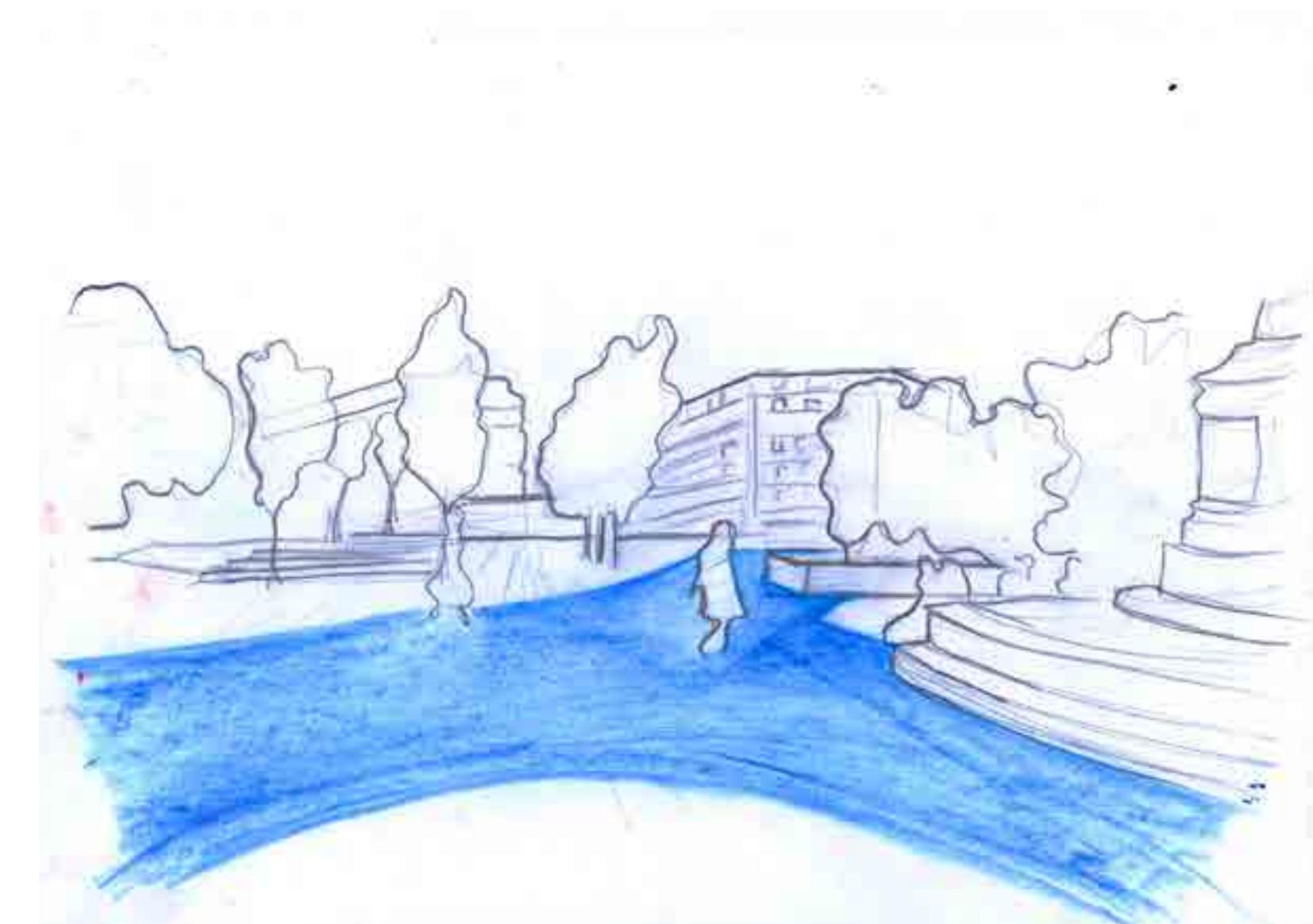
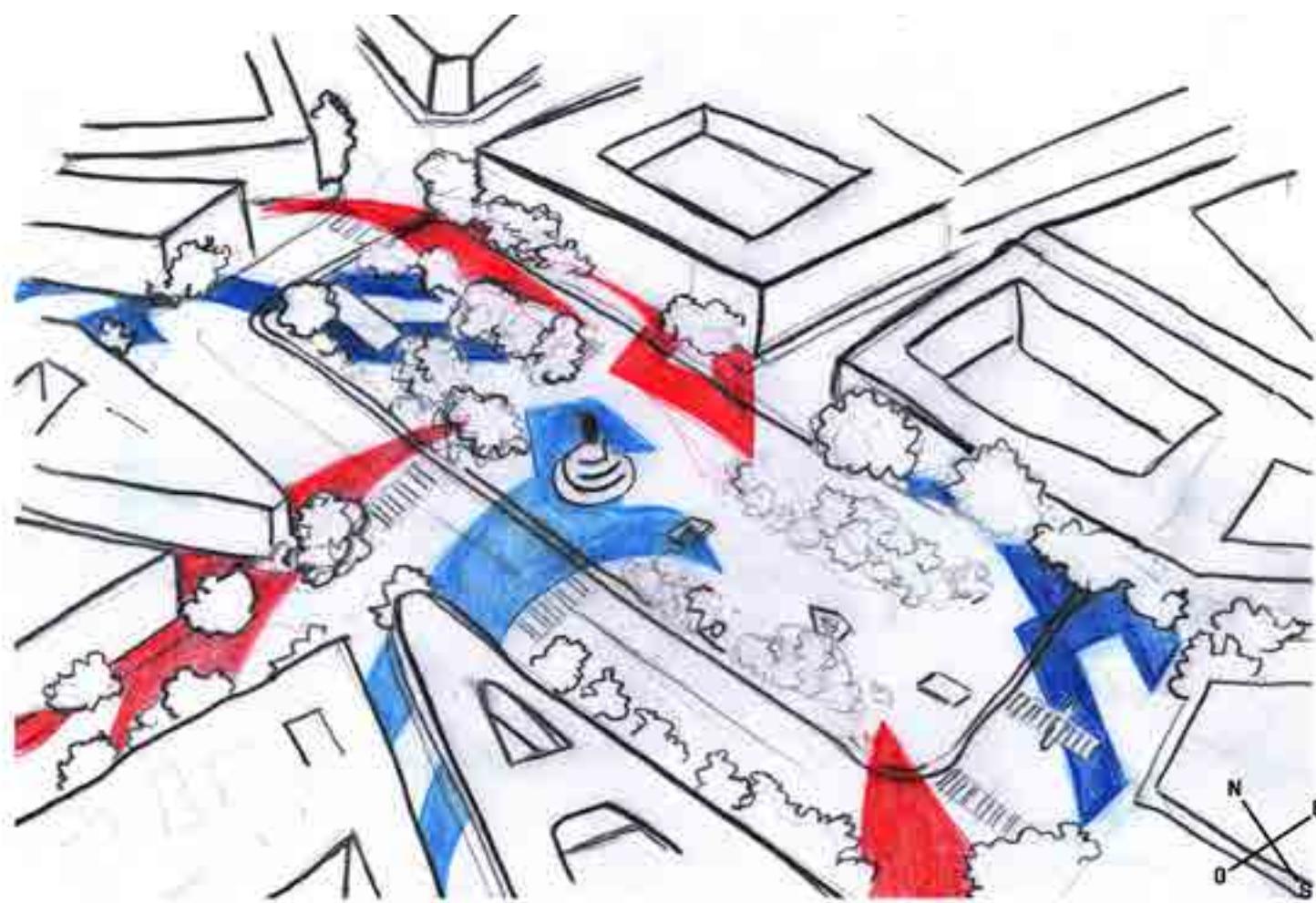
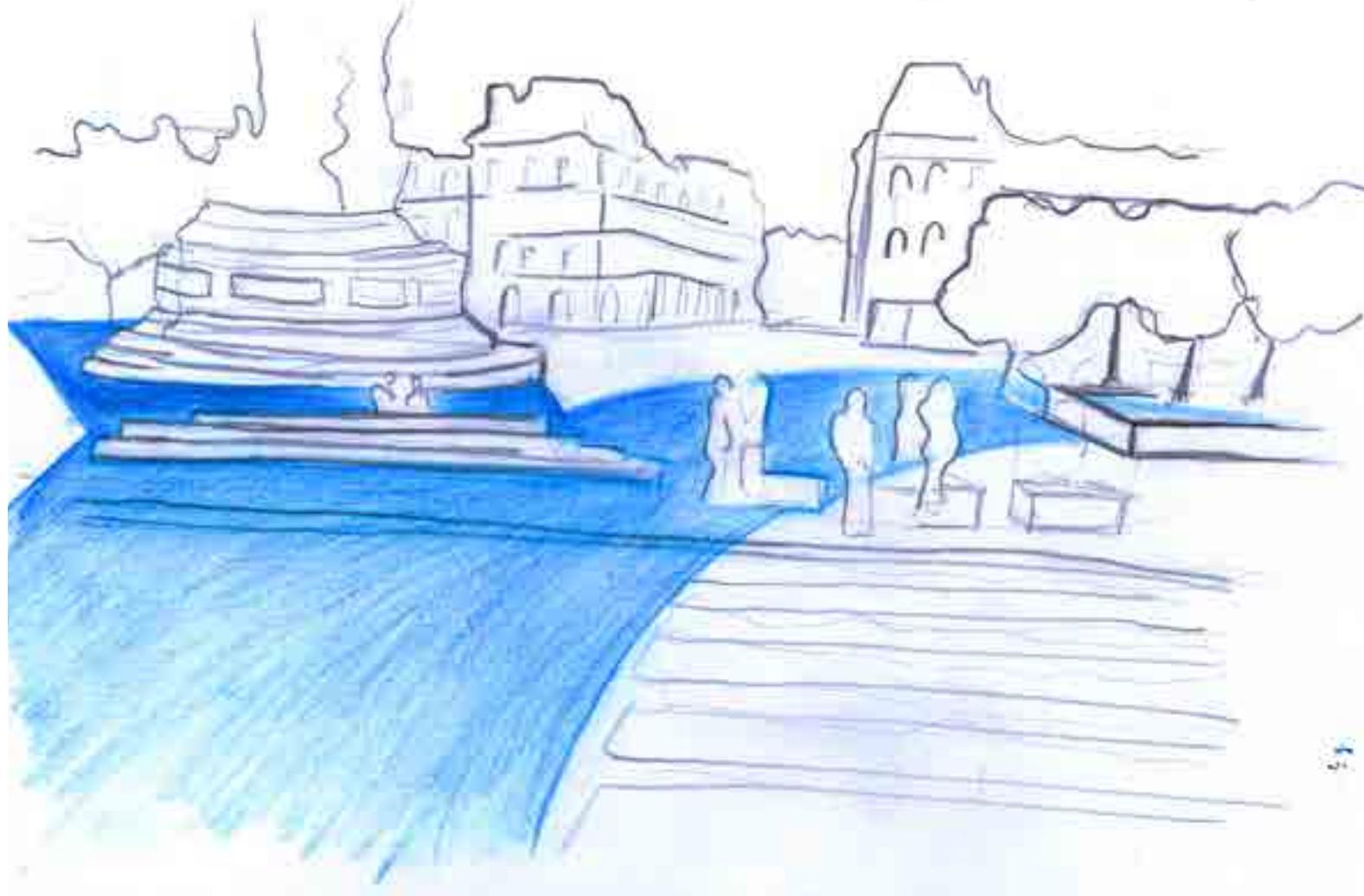

Assise «Two skate to skate»

Le mobilier est à la fois adapté pour les visiteurs et les skateurs.

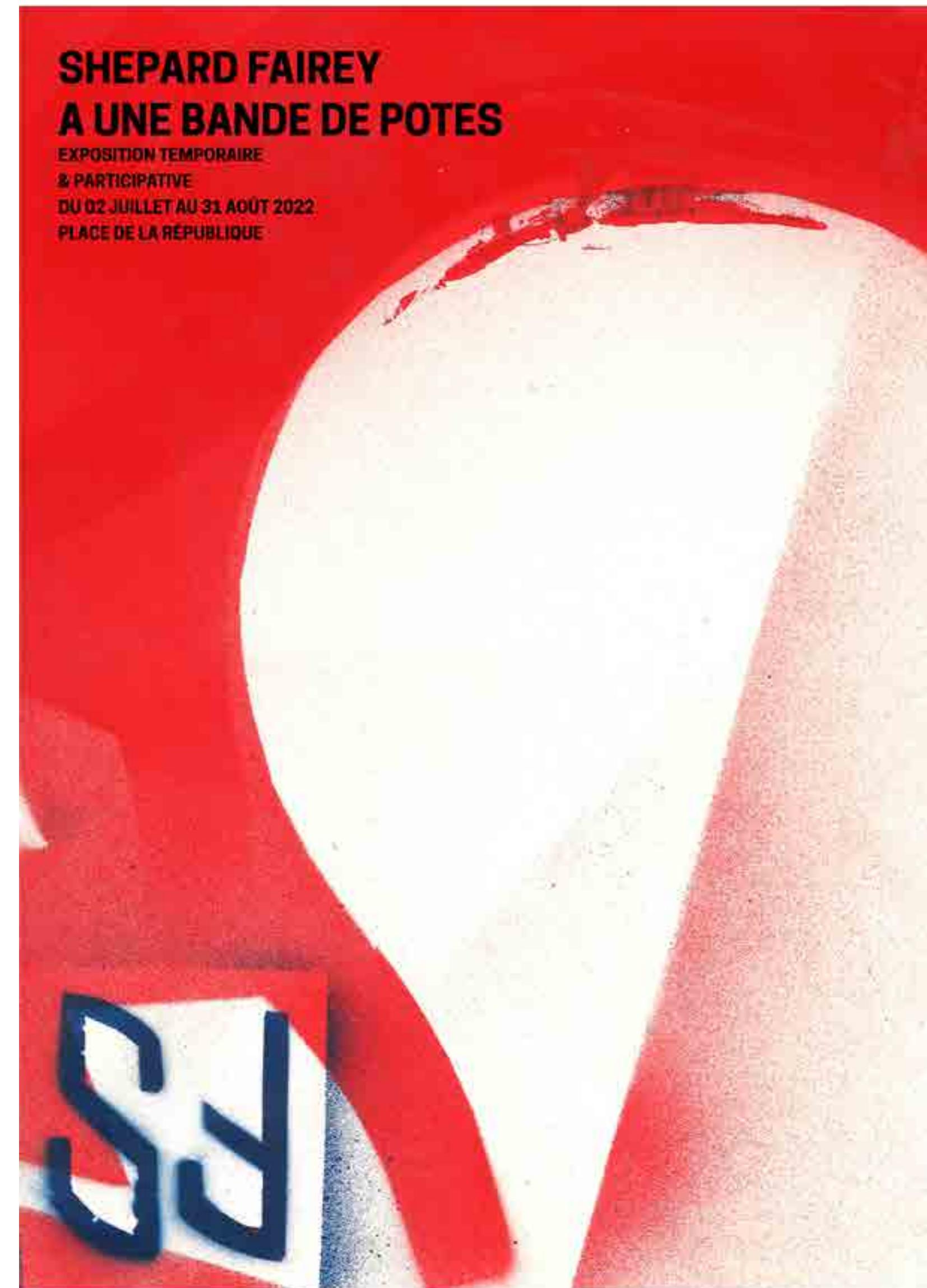
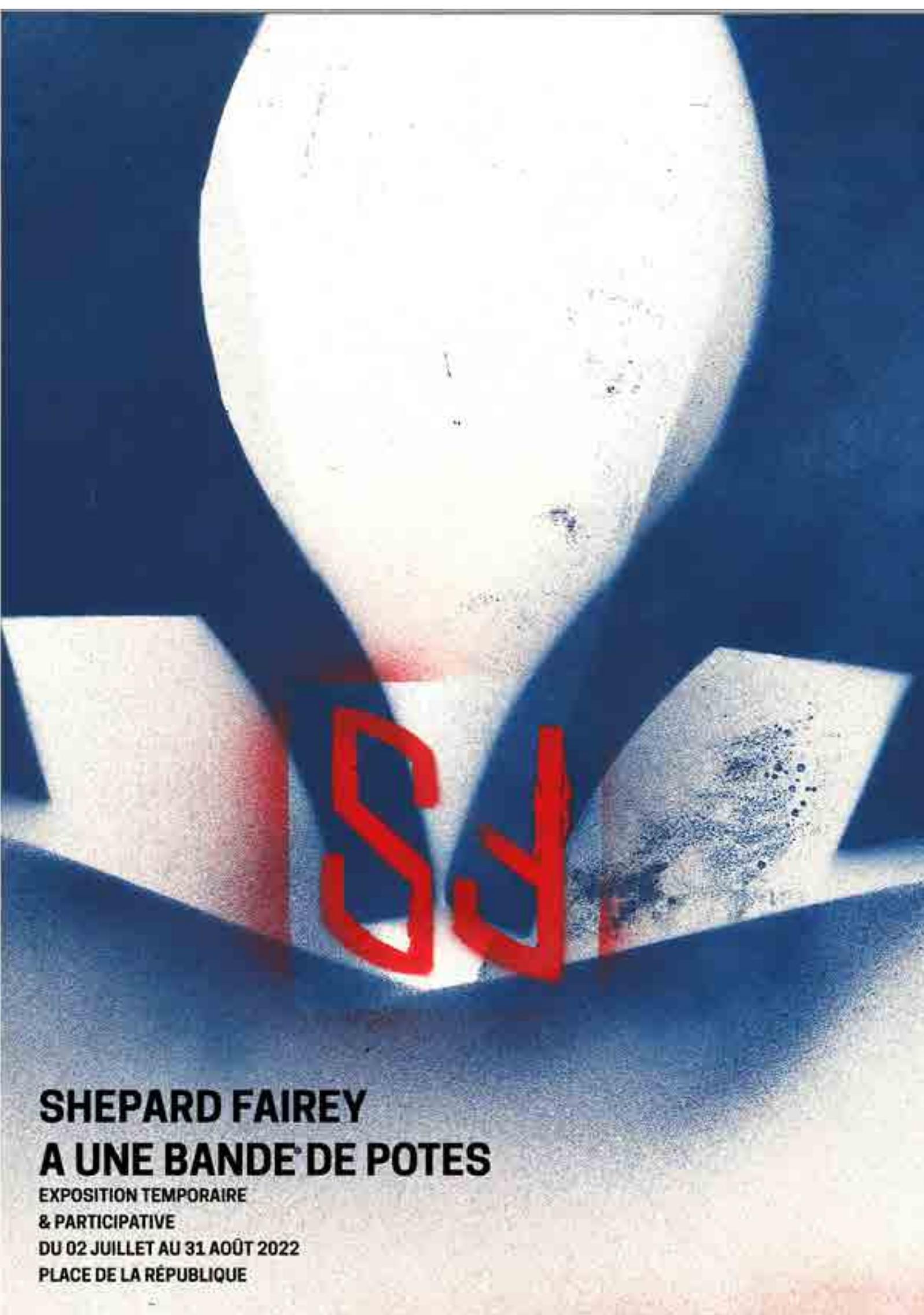
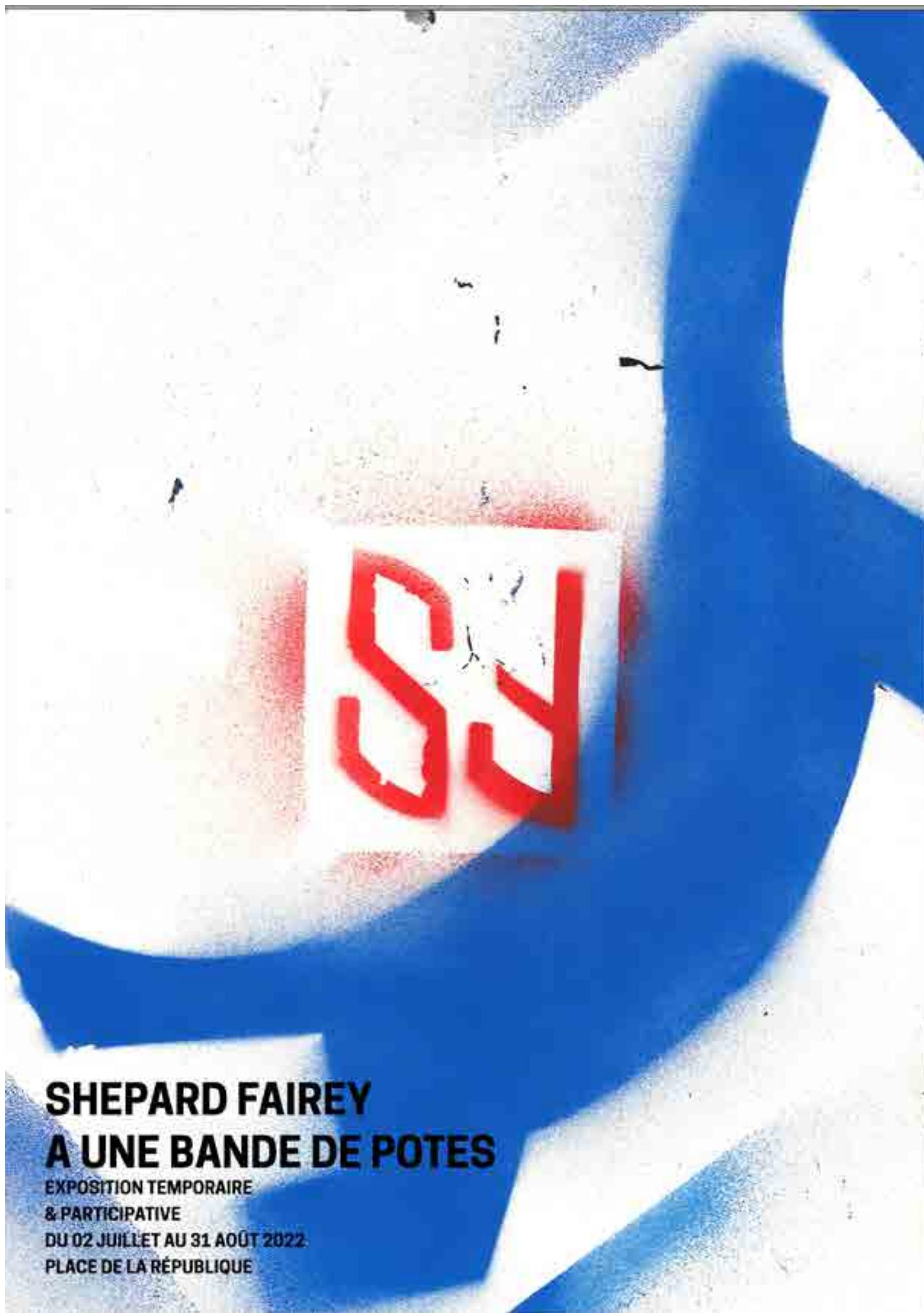
Signalétique

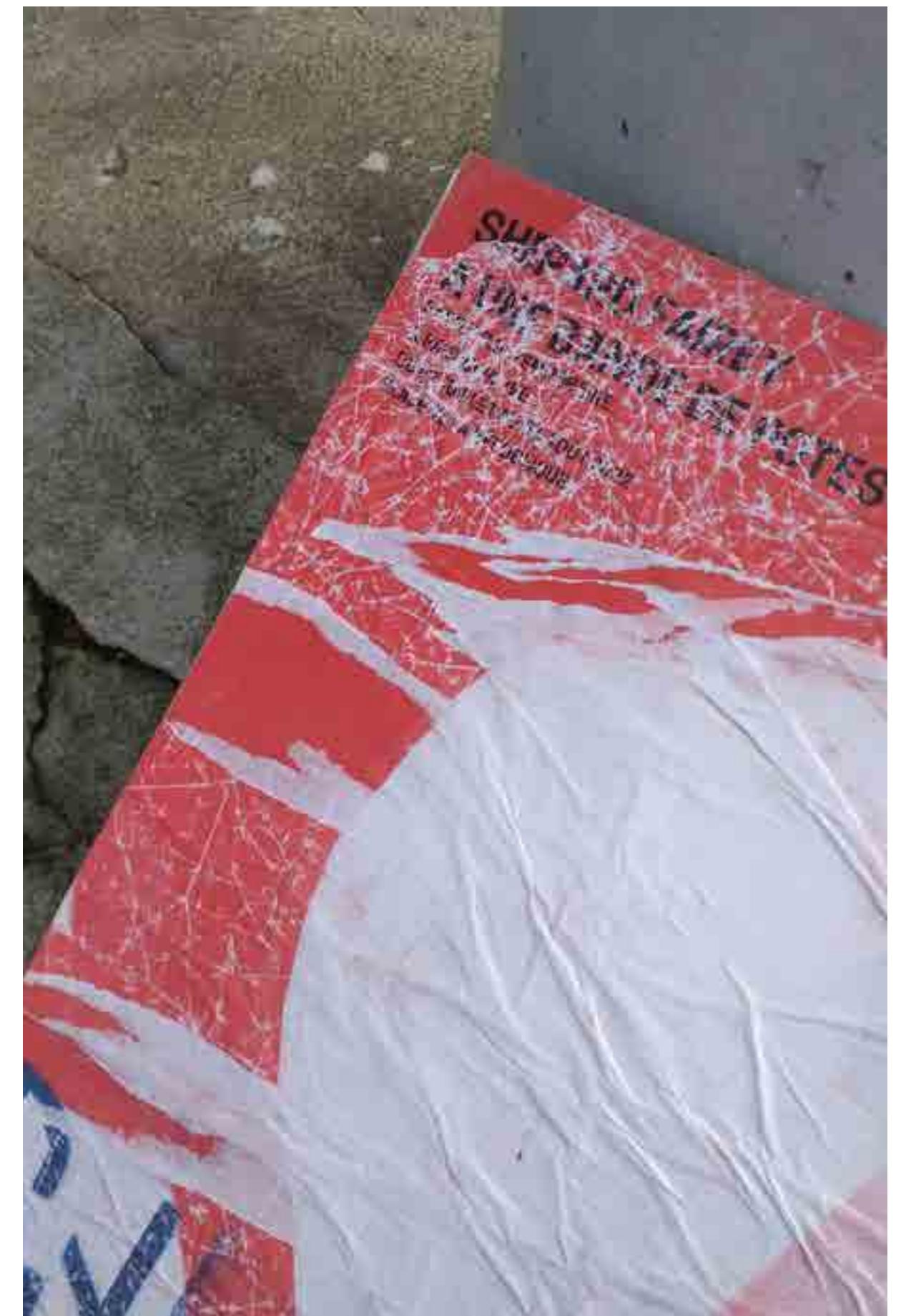
La signalétique, sous forme de grandes flèches de couleur peinte sur le sol, guide les passants jusqu'au lieu d'exposition. Comme le street art, elle fait corps avec la ville.

Les couleurs sont celles souvent utilisées par Shepard Fairey dans ses œuvres. Lui-même s'inspirent des affiches de propagandes russes du début du XXème siècle.

Affiches

Détails des affiches

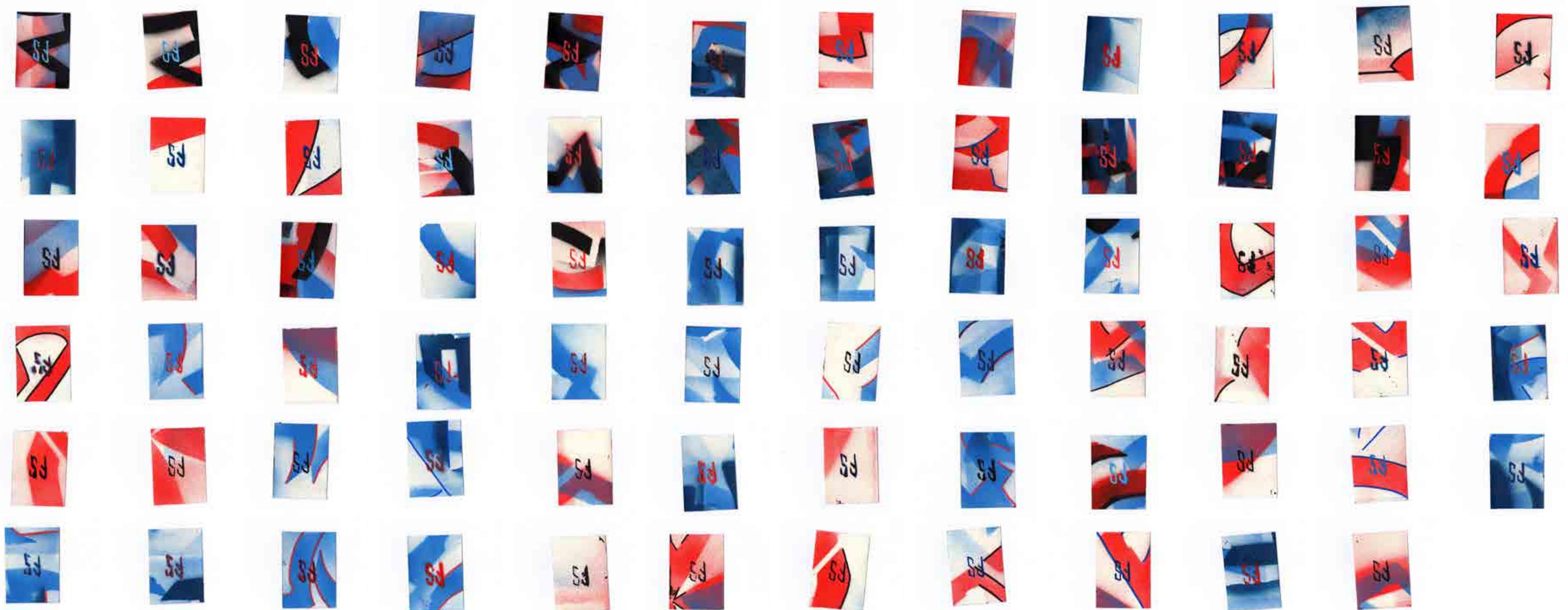
Travail sur la dégradation, l'altération
et l'éphémérité des affiches.

Typographie Shepard

La typographie Shepard s'inspire aussi bien de l'esthétique des tags et des graffitis que l'on peut voir dans les rues de Paris que des œuvres de Shepard Fairey. Les lignes et les courbes des caractères rappellent les motifs récurrents et les typographies que Shepard Fairey utilise dans ses œuvres. Le tracé de la lettre est fluide et expressif, comme l'est le geste du graffeur, de Shepard Fairey et comme le sont les figures des skateurs. Les caractères typographiques peuvent évoquer les trajectoires de ces derniers sur la place de la République.

A B C D E F
G H È J K L
M N Ð P Q R
S T Ï U W Ï

Autocollants

72 autocollants différents fait à la main ont été créés pour l'occasion. Réalisés à la bombe de peinture et au posca, ils portent les initiales de Shepard Fairey : SF

Autocollants

Machine à pince servant à gagner des autocollants et les garder comme souvenir de l'exposition.

Les autocollants envahissent la place de la République et la ville de Paris

Bienvenue sur les exoplanètes

Projet print et numérique sur le thème des exoplanètes et de la Science-fiction.

- beau-livre 24*33 cm
- drapeau
- timbres-postes
- application mobile

Conception d'un guide utile pour les futurs voyageurs intergalactiques lors de la colonisation des exoplanètes.

Faire rêver le lecteur à travers un voyage romanesque vers des mondes lointains et perdus dans le cosmos.

À quoi ressemblent ces exoplanètes, où se trouvent-elles dans l'Univers, comment faire pour les trouver et comment savoir si elles sont habitables ?

À quoi ressemblerait notre vie sur ces planètes, comment la société serait-elle organisée, à quoi ressembleraient nos habitations, nos vêtements, quelle serait la langue parlée dans les nouvelles colonies, la monnaie utilisée, qui seraient nos voisins extraterrestres ?

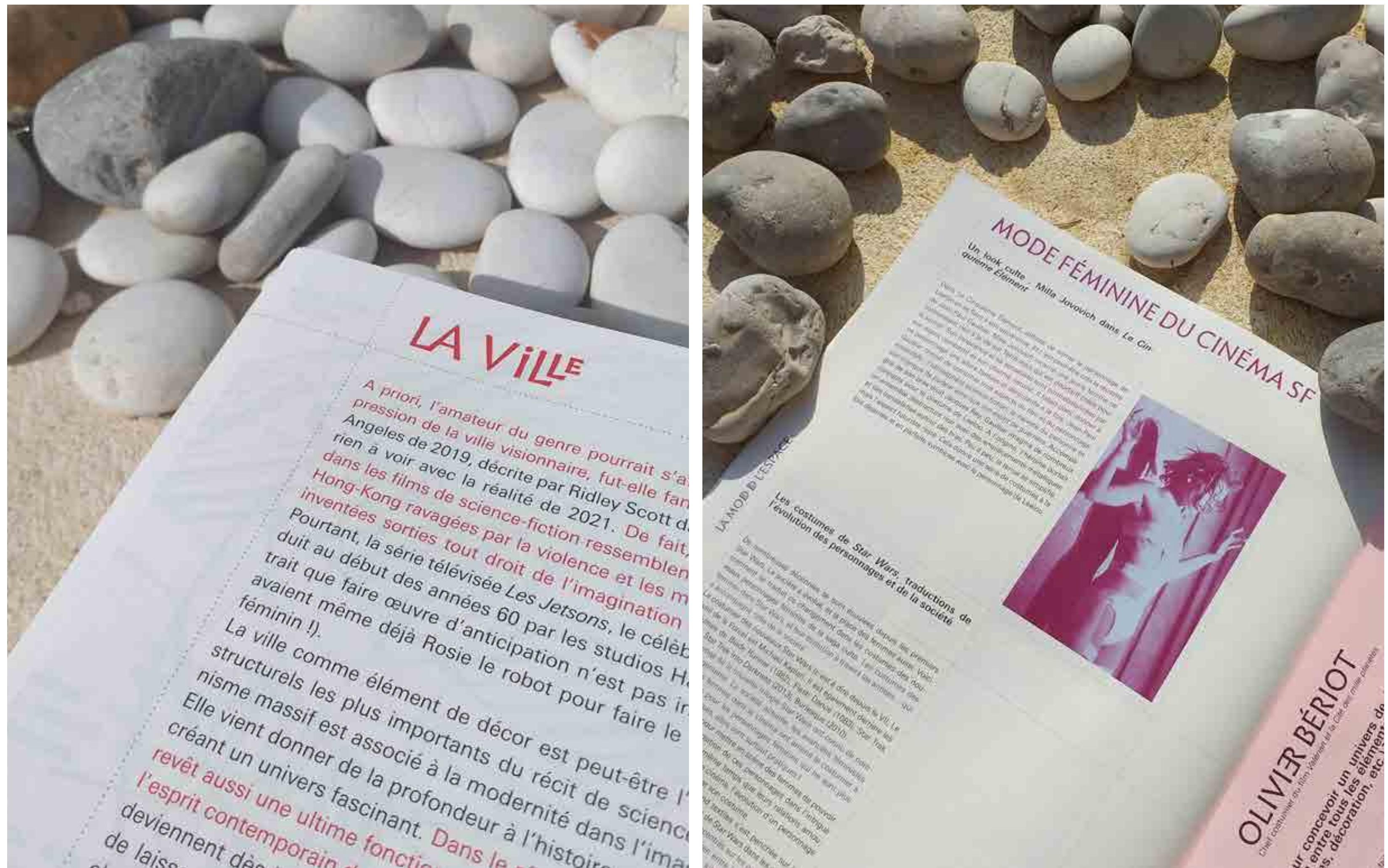
Le livre est divisé en deux grandes parties :

- Faits scientifiques

Informations générales scientifiques sur l'**Univers** et les exoplanètes : les différents types de **galaxies** et d'**étoiles** par exemple, les méthodes de détection des exoplanètes, la façon de déterminer si une exoplanète est habitable, etc.

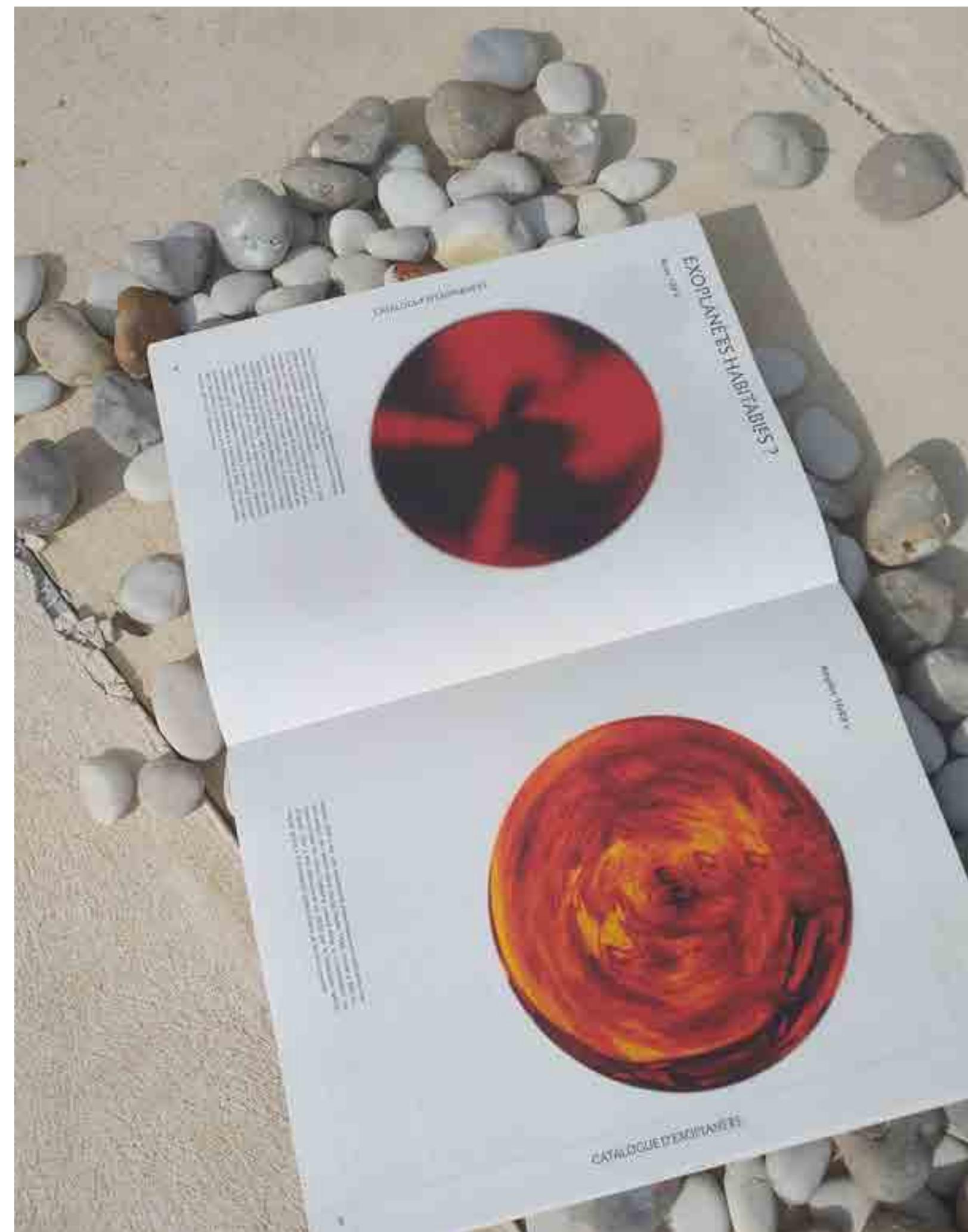
- Vivre sur les exoplanètes

Analyse de grandes œuvres de SF. Elle est divisée en cinq sous-parties, portant sur les sujets suivants : **la société, la ville et les paysages, la mode, les véhicules de l'Espace, les extraterrestres et les robots.**

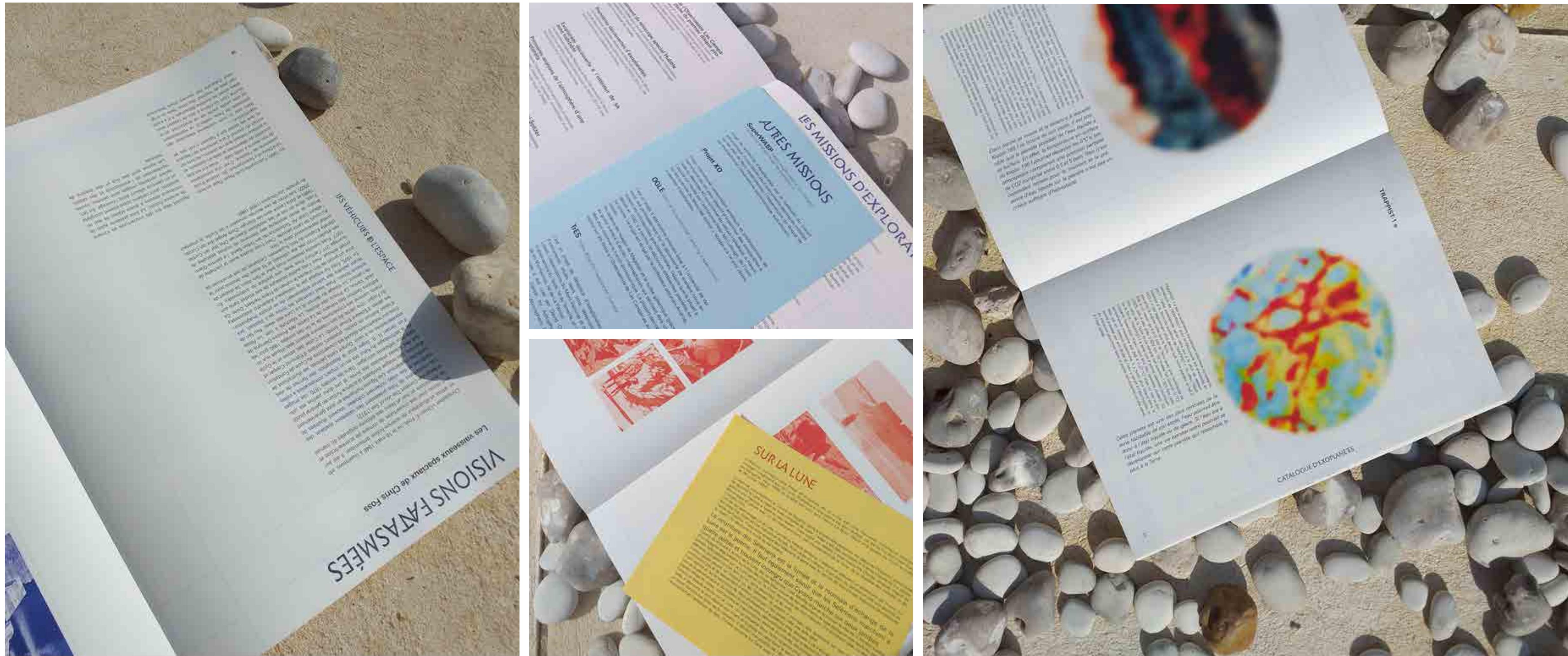

Les images sont en **bichromie** pour créer une cohérence entre tous les visuels.
Les mots importants sont en couleurs.

Les fiches de couleurs rappellent le principe du carnet de bord dans lequel voyageur récolte des informations au fur et à mesure des découvertes de son voyage.

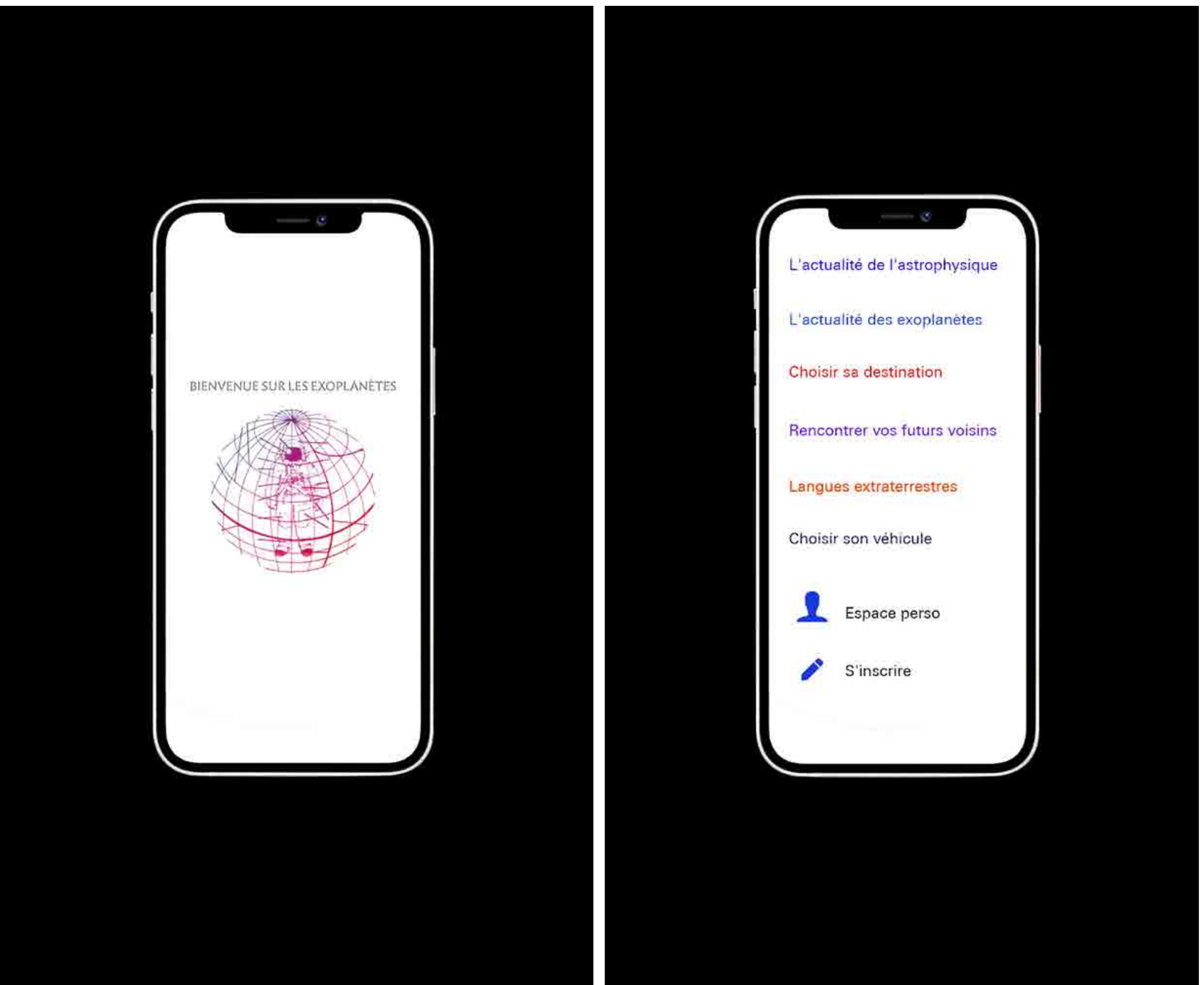
La grille structure la mise en page de façon stricte et rigoureuse afin de séparer textes et images.

Application mobile

Application en complément du livre.

Les personnes inscrites sur cette application pourront partager leurs connaissances sur le sujet, qu'elles soient en lien avec la SF ou avec l'astrophysique : conseils de lecture, de films, réflexions diverses sur le futur.

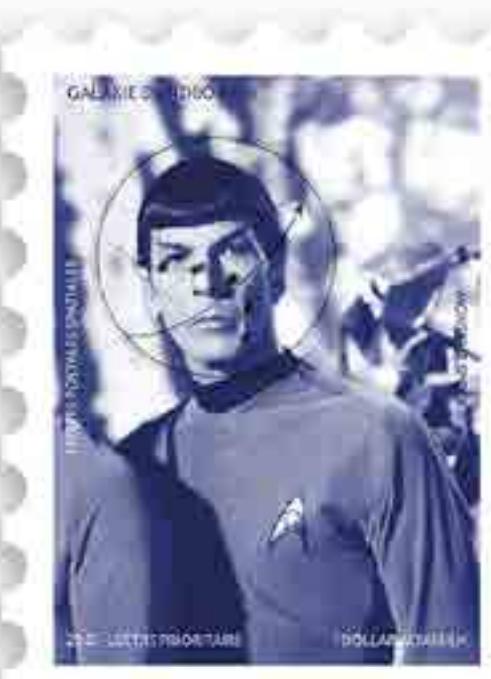
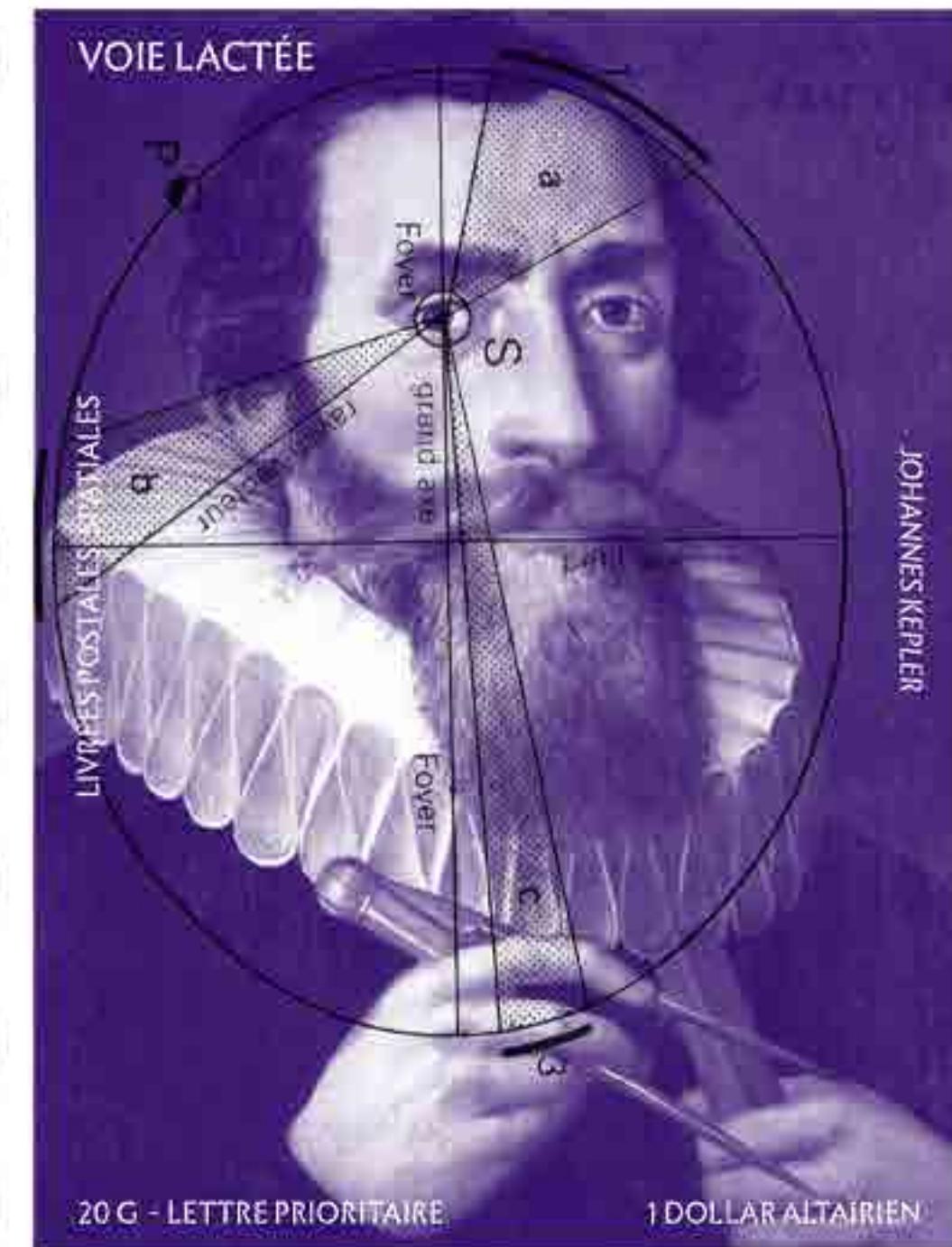
Toutes les semaines, on retrouve 6 nouveaux posts sur les sujets suivants : **actualités de l'astrophysique, actualités des exoplanètes, espèces extraterrestres, nouvelles exoplanètes détectées, langages extraterrestres, véhicules extraterrestres.**

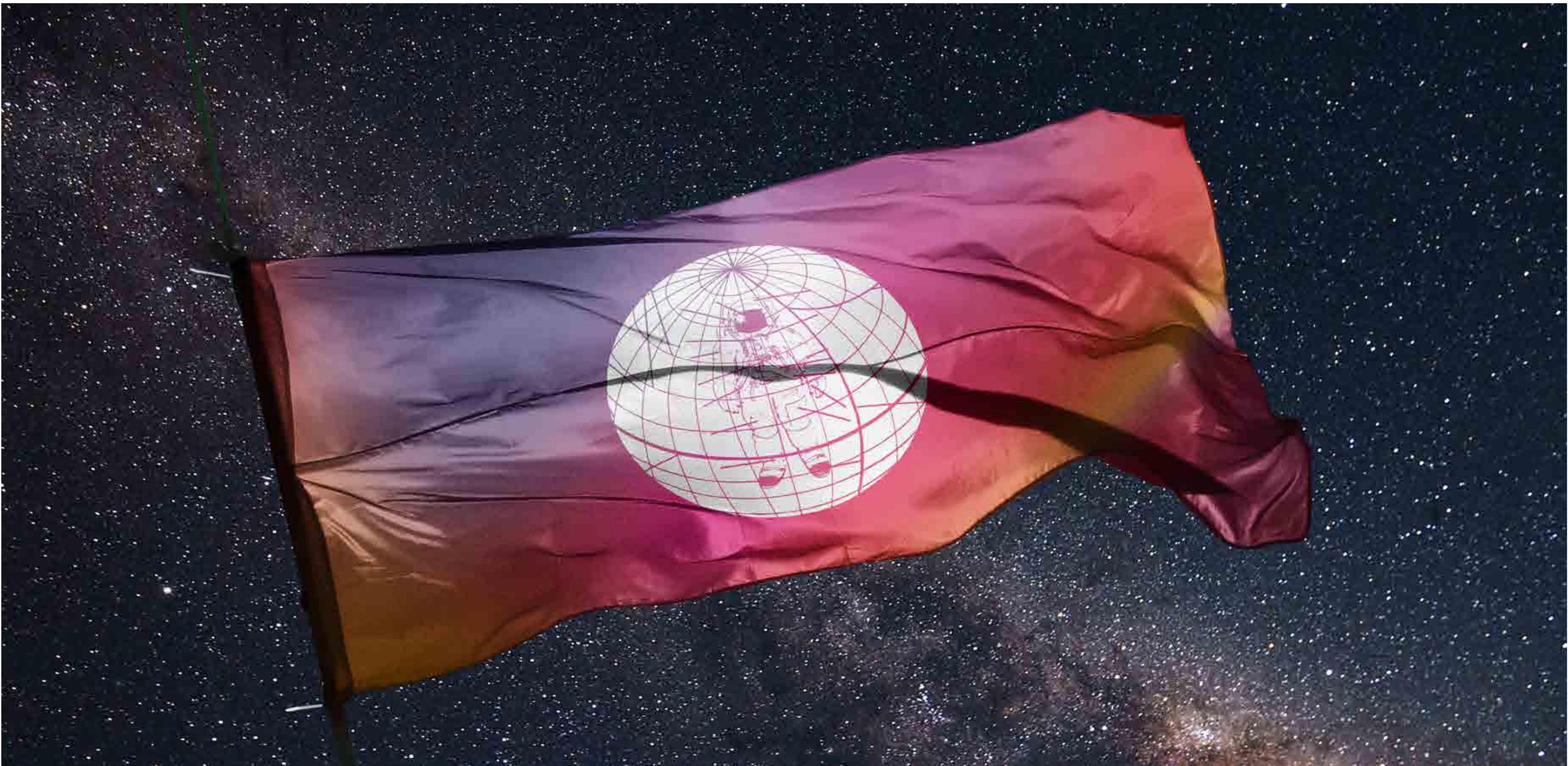

Timbres-postes

Les timbres, à l'effigie des grandes figures de la SF et de l'astronomie seront utilisés par les habitants de ces mondes nouveaux.

Drapeau

Le drapeau sera l'emblème de toutes les nouvelles colonies fondées sur ces exoplanètes.

Occidente

- édition et mise en page :

linesheet & communiqué de presse

- motion design

- illustration & pictogrammes

- packaging, étiquettes de vêtements, tote bag

- dessin technique de mode

Mettre en valeur l'identité et les valeurs de cette boutique de lingerie et de lounge élégants en coton bio de fabrication locale française et dont les collections sont dédiées au bien-être de la femme.

Fashion collage

Les lignes rouges font écho aux lignes noires du soutien-gorge LARA, rappelant ainsi l'aspect graphique de ce dernier. Le sable évoque la Riviera. Les formes organiques laissées dans le sable contrastent avec les angles et les lignes et apportent donc un peu de douceur. La rose évoque la féminité et l'élégance.

Liens vers les animations :

https://www.instagram.com/p/CY_Q1UAoNXj/

https://www.instagram.com/p/CY_Q1UAoNXj/

Illustrations des produits de la marque

Ces illustrations représentant des modèles portant différentes pièces de la marque ont été diffusées en story sur le compte instagram de Occidente. L'idée était de représenter le fait que ces pièces apportent bien-être et confort à la femme.

Instant confort

Balade dans la forêt

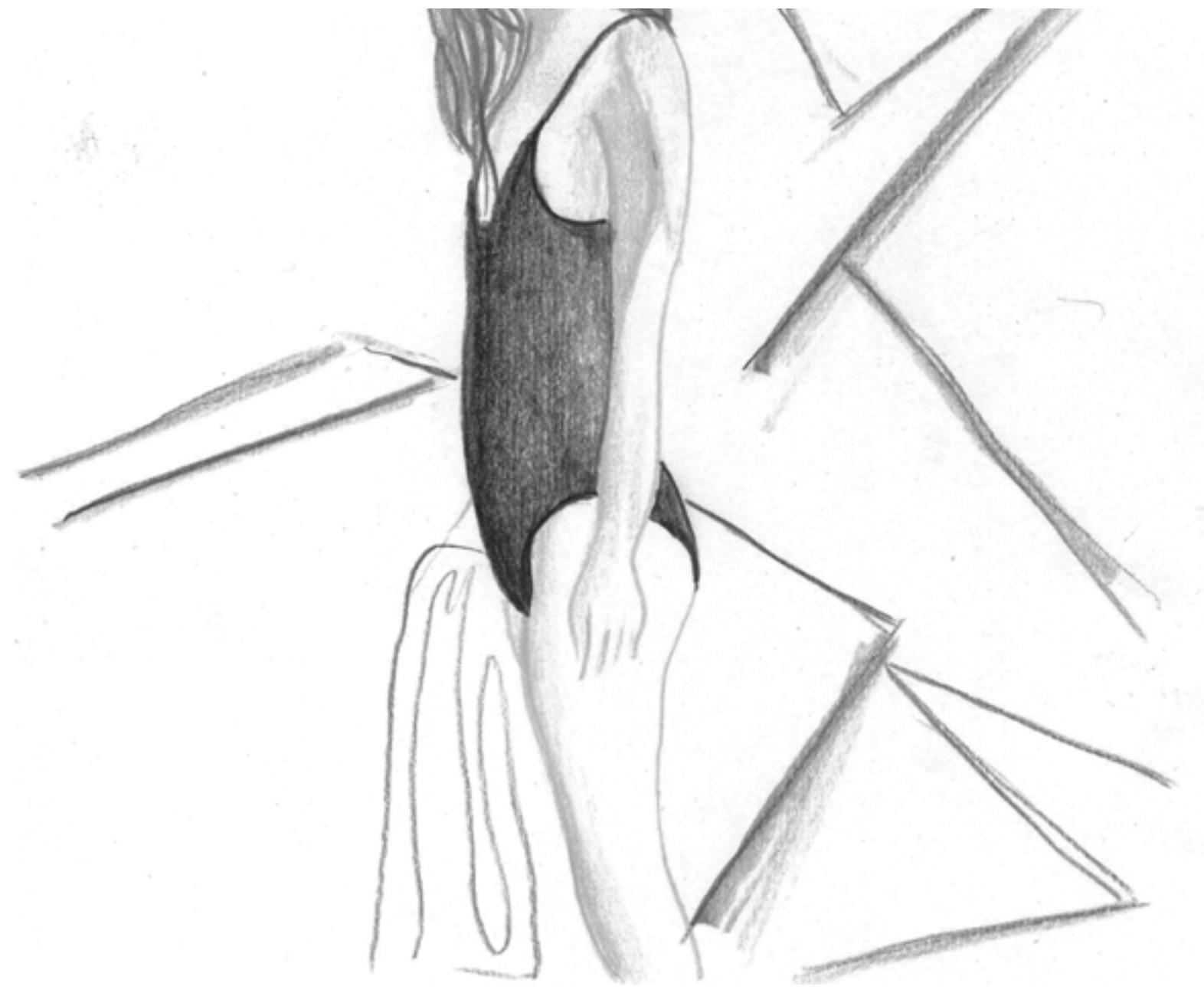

Détente en bord de mer

Illustrations des produits de la marque

Après la nuit

Bain de mer

Sur les plages de la Côte d'Azur

Tote bags offerts lors de l'achat
d'un produit sur le site

L'illustration centrale représente les vagues
de la mer en reprenant la forme du O du logo.

Un modèle portant une pièce de la marque est
entourée de branches d'olivier, symbolisant ainsi le
bien-être et le contact étroit avec la nature.

La Boutique du Futur

- catalogue (format A3) de la collection 2021
- packaging

La Boutique du Futur développe et produit localement des objets du quotidien, innovants, pratiques et design.

Conférer au catalogue **un ton humoristique qui correspond à la philosophie et à l'esprit de la Boutique du Futur.**

- rédaction du contenu
- prises de vue photographiques des objets catalogués
- choix typographiques
- maquette et mise en page

Extraits du catalogue

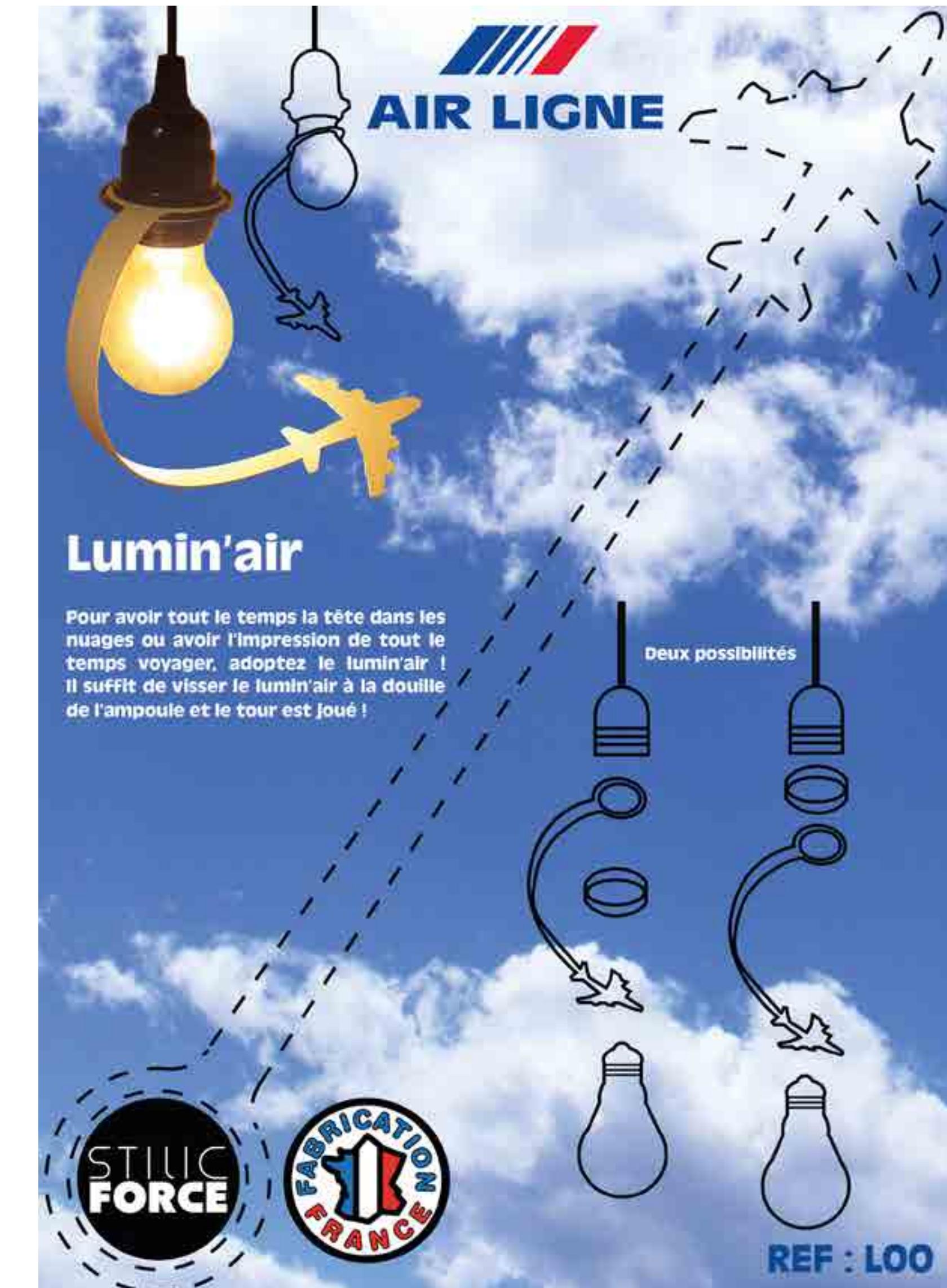
Packaging

Les packaging suivants sont simplement des feuilles glissées dans des pochettes plastiques avec l'objet en question.

Face avant du packaging pour le Sacanana
_format A3

L'aspect organique de la typographie Faune de Alice Savoie **correspond bien à la fonctionnalité**, à l'aspect et au public auquel s'adresse l'objet.

Face avant du packaging pour
le luminaire Airligne_format A4

La typographie choisie,
Antique Olive,a été utilisée pour
le premier logo de la compagnie
aérienne Air France. **Il y a donc**
une analogie entre le nom
de l'objet, la typographie
et l'élégante image de fond.

90 ans de fanzines

Identité visuelle de l'exposition fictive «Vite fait, bien fait, 90 ans de fanzines» en septembre 2021 à la Fanzinothèque de Poitiers

- affiches A2
 - flyers
 - invitation au vernissage print et mail
 - page web sur le site de la Fanzinothèque

Un fanzine est un “journal libre”, publié sous l’égide du **Do it yourself**. Les fanzines sont souvent associés à la diffusion de la **contre-culture**.

Les choix graphiques mettent en valeur

- le **côté fou et décalé** des fanzines
 - l'importance du **fait-main** dans le processus de réalisation de ce genre de publication
 - l'utilisation d'une **grande variété de papiers, de visuels**, de matériels de création

Exemple d'affiche A2

Page web de l'exposition sur le site de la Fanzinothèque

Les titres des paragraphes sont écrits de façon manuscrite sur des mains.

La typographie de texte courant est Courrier New. À l'origine utilisée pour les machines à écrire, son utilisation est pertinente pour un tel projet.

Série d'affiches A2 présentant l'exposition

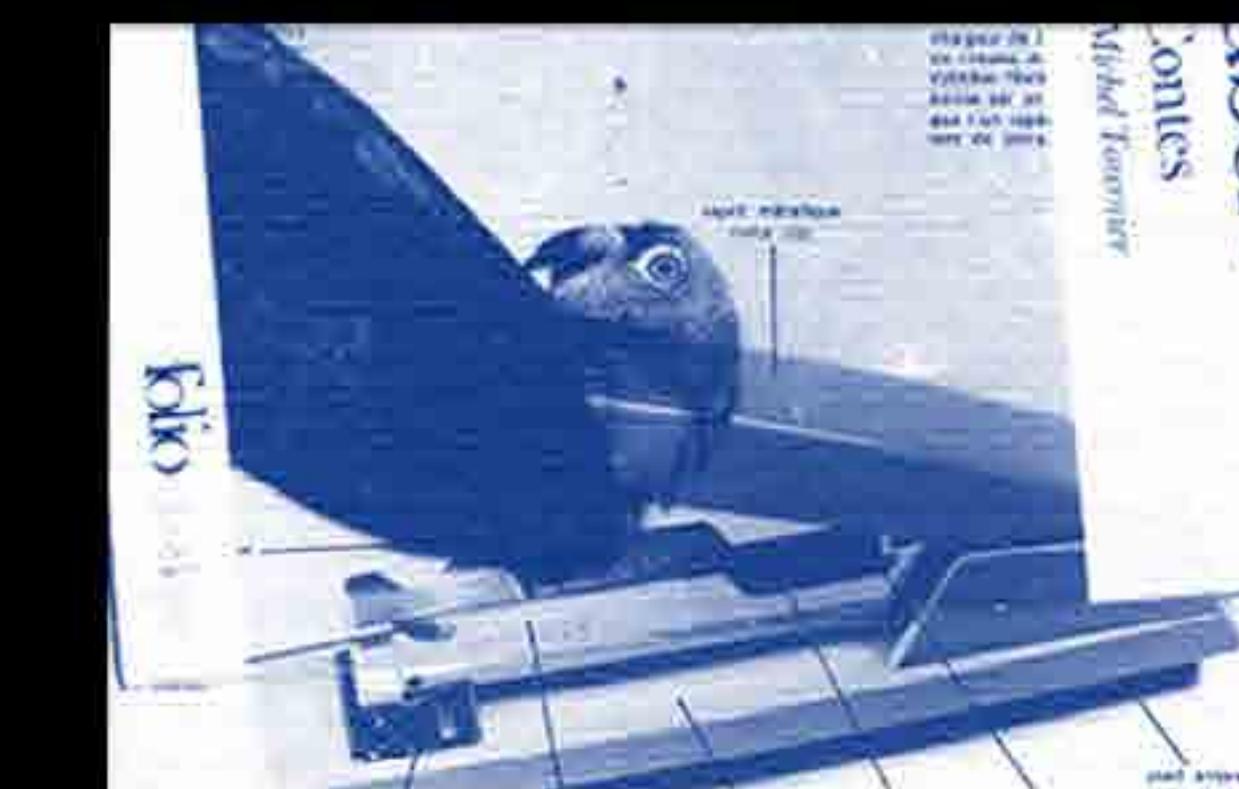
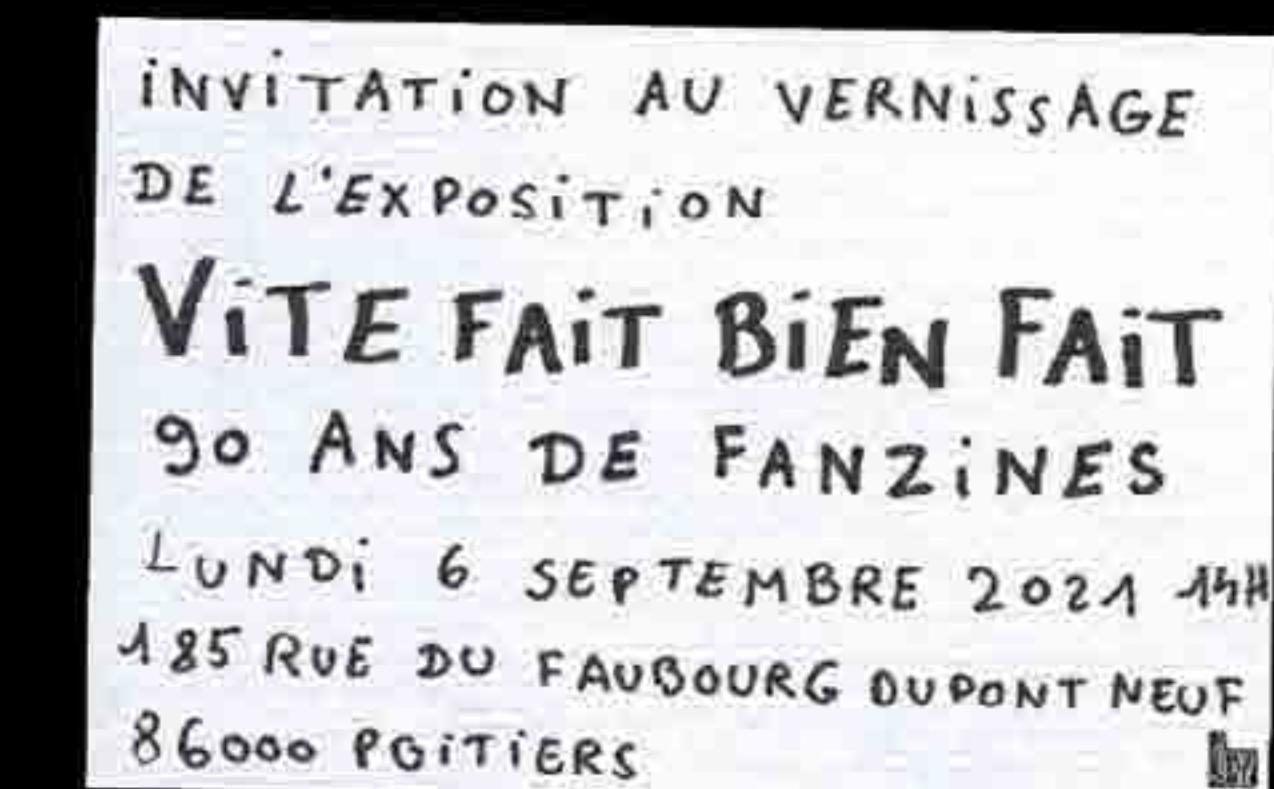
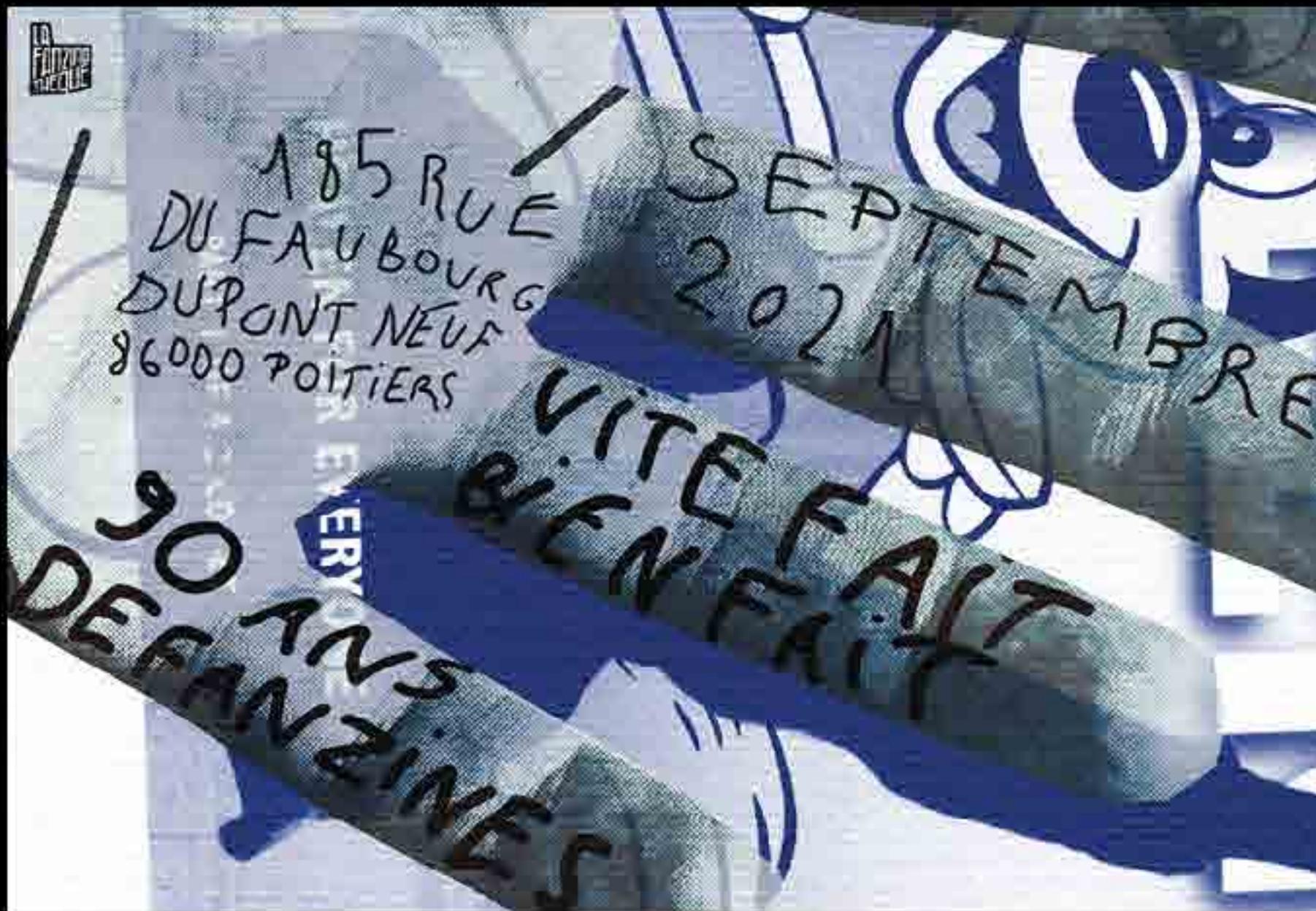
La main et l'écriture manuscrite rappellent **l'aspect fait-main** des fanzines. Les photocollages en arrière-plan sont composés de **visuels en tous genres**, provenant de publications de natures et d'époques très différentes.

Visuels utilisées dans les affiches : Visuels d'encyclopédies, de bandes dessinées, journaux étrangers, magazines des années 1910 et 1970, mais aussi matériels de travaux manuels, trombones, scotch, agrafes etc.

Page suivante : **exemples de flyers et d'invitations**

Le verso de chacune d'elle est **écrit à la main** et le recto est un visuel unique, pour que chaque invité ait une invitation qui lui est propre.

Le Kilowatt

Identité visuelle d'un lieu de rencontres culturelles

- logotype
- affiches
- flyers
- signalétique

Le Kilowatt est un **lieu atypique** situé sur le terrain d'une **centrale électrique** désaffectée, à Vitry-sur-Seine. C'est un lieu de rencontres culturelles, associant expositions temporaires, **concerts**, et **nombreux festivals**.

L'identité graphique dévoile Le Kilowatt comme un lieu de **convivialité**.

Exemple d'affiche de présentation du Kilowatt

L'**écriture manuscrite** ainsi que les traits et les courbes tracés à la main rappellent le **côté festif et joyeux** du lieu.

Exemple de signalétique peinte à la bombe sur des barils agrémentés de végétation, elle se fond parfaitement dans le lieu.

Série d'affiches A2 présentant différents évènements ayant lieu au Kilowatt

Une nouvelle identité est créée pour chaque évènement. Les principes de l'écriture manuscrite et de l'utilisation d'outils plastiques sont à chaque fois conservés.

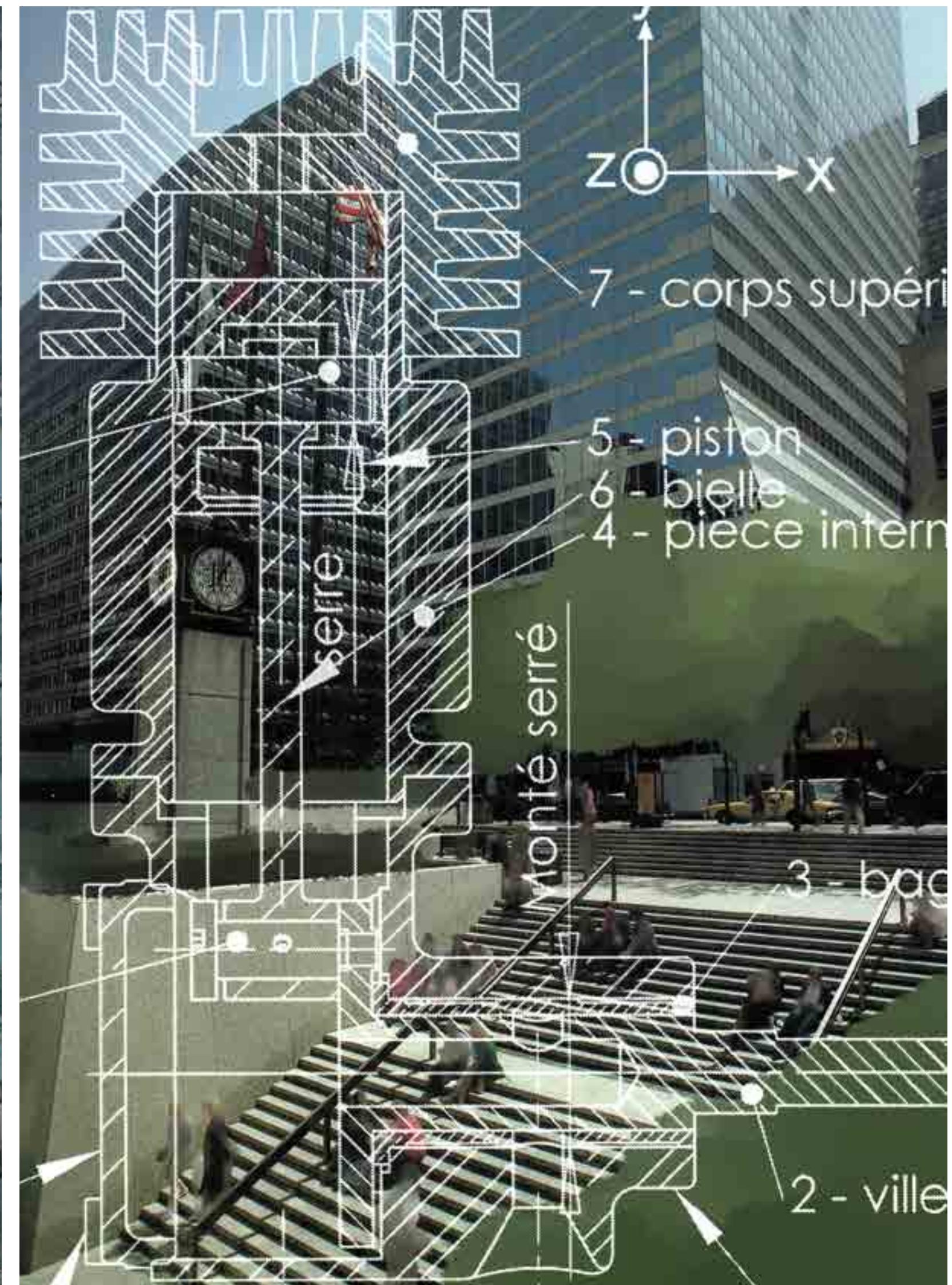
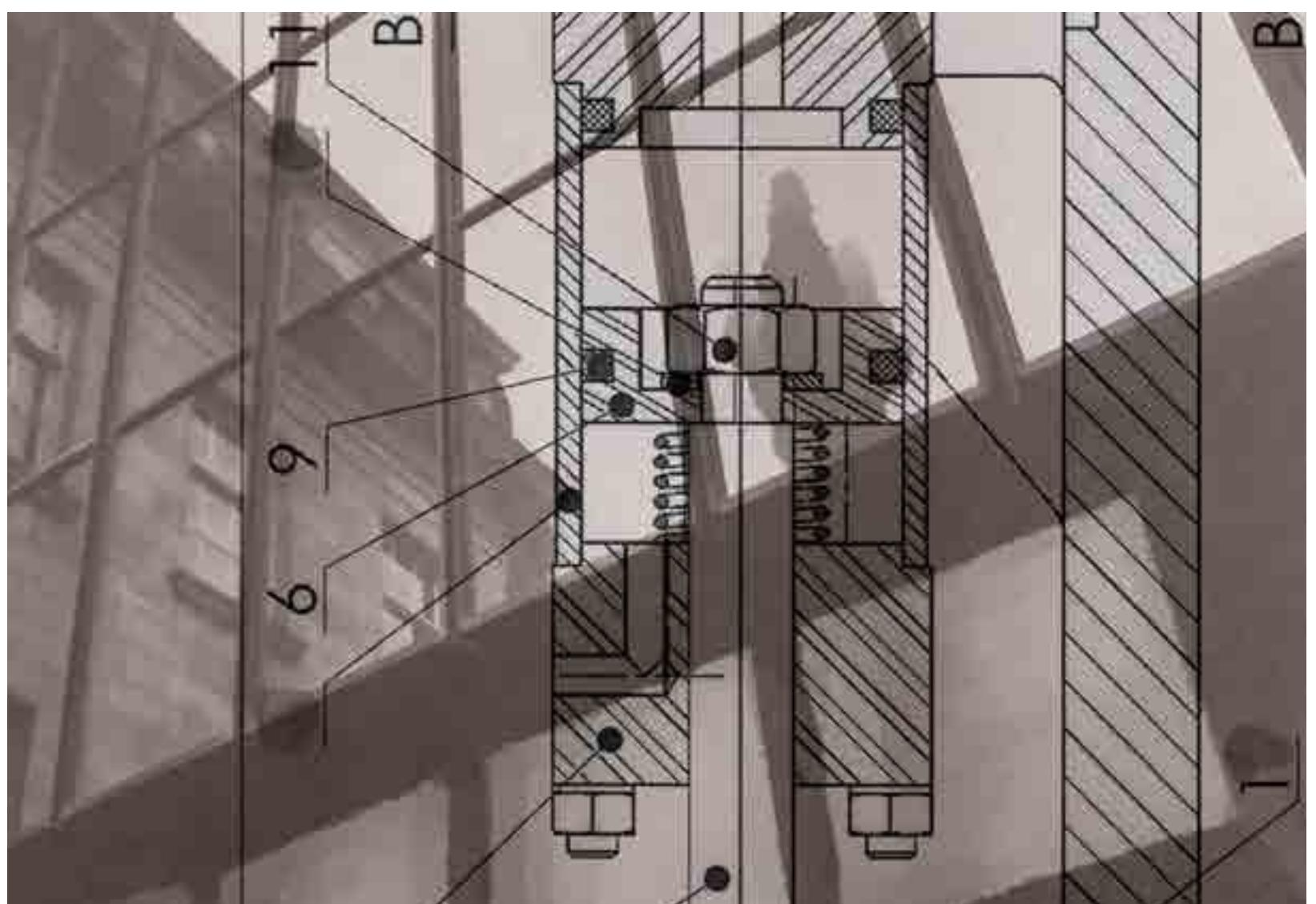
La Grille

Série de 12 photocollages

Donner un sens poétique au motif rigoureux et mathématique de la grille.

La grille est «un **assemblage** de barreaux» et/ou «un tableau **quadrillé** servant à l'**organisation** de données».

On peut observer **le motif de la grille partout dans notre quotidien** : mots croisés, tableaux de conversions, graphiques, dessins techniques, fenêtres et briques des immeubles, structures en métal, ponts, papiers à carreaux, règles etc.

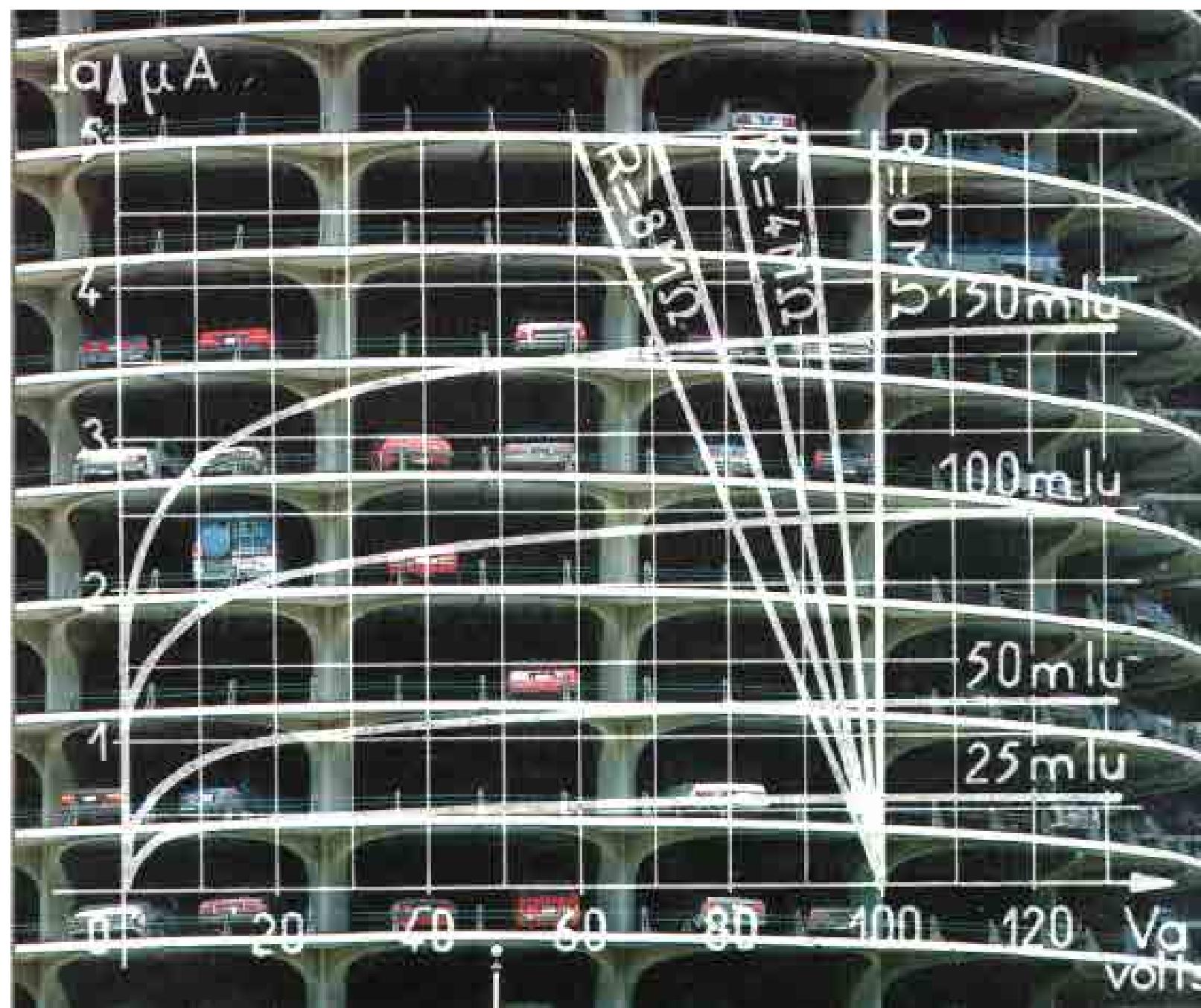

	was/were	been
	did	done
	had	had

	Past simple	Past participle
beat	beaten	
became	become	
began	begun	
bit	bitten	
blew	blown	
broke	broken	
brought	brought	
built	built	
bought	bought	
caught	caught	
chose	chosen	
came	come	
cost	cost	
cut	cut	
drew	drawn	
dreamed/dreamt	dreamt	
drank	drunk	
drove	driven	
ate	eaten	
fell	fallen	
went	gone	

La grille est habituellement associée aux **notions de normes, de classements, de mesures, d'organisation**. Tout est strictement **ordonné, rangé, classé, quantifié**.

	fly	flew	flogen
	forget	forgot	vergessen
	get	got *	gekenn
	give	gave	gegeben
	go	went	gegangen
	grow	grew	gewachsen
	hear	heard	gehört
	hide	hid	verborgen
	hit	hit	getroffen
	hold	held	gehalten
	hurt	hurt	geleidet
	keep	kept	gekenn
	know	knew	gewusst
	fly	flew	geflogen
	learn	learned / learnt	gelebt
	leave	left	geblieben
	land	landed	gekommen
	let	let	gelassen
	lie	lay	gelegen
	lose	lost	verloren
	make	made	gemacht
	meet	met	getroffen
	pay	paid	bezahlt
	pull	pull	ziehen
	read	read	gelesen
	see	saw	gesehen

Cependant, lorsque l'on superpose des visuels de grilles sur nos paysages quotidiens, une image plus poétique et fantastique se crée.

Thaumasia

Identité visuelle de Thaumasia,
un tiers-lieu situé à La Villette

- logotype
- charte graphique
- affiches
- site web
- application
- teaser
- signalétique

L'association Yes We Camp décide de concevoir le projet « Thaumasia », **un lieu pour remettre du vert à Paris mais aussi accentuer les liens sociaux, et construire un nouveau lieu à dimension culturelle.** Cet espace se trouvera dans un bâtiment abandonné depuis des années.

L'identité graphique dévoile Thaumasia comme **un lieu incarnant les idées de renouveau, de renaissance, de progrès, de confiance en l'avenir, de quiétude.**

Choix typographiques :

Bluu Next Titling

Bluu Next Bold

Infini

Infini Bold

Série d'affiches présentant le lieu

Les cercles concentriques et les courbes reflètent une certaine **sérénité** ainsi que des valeurs de **progrès** et d'**évolution**.

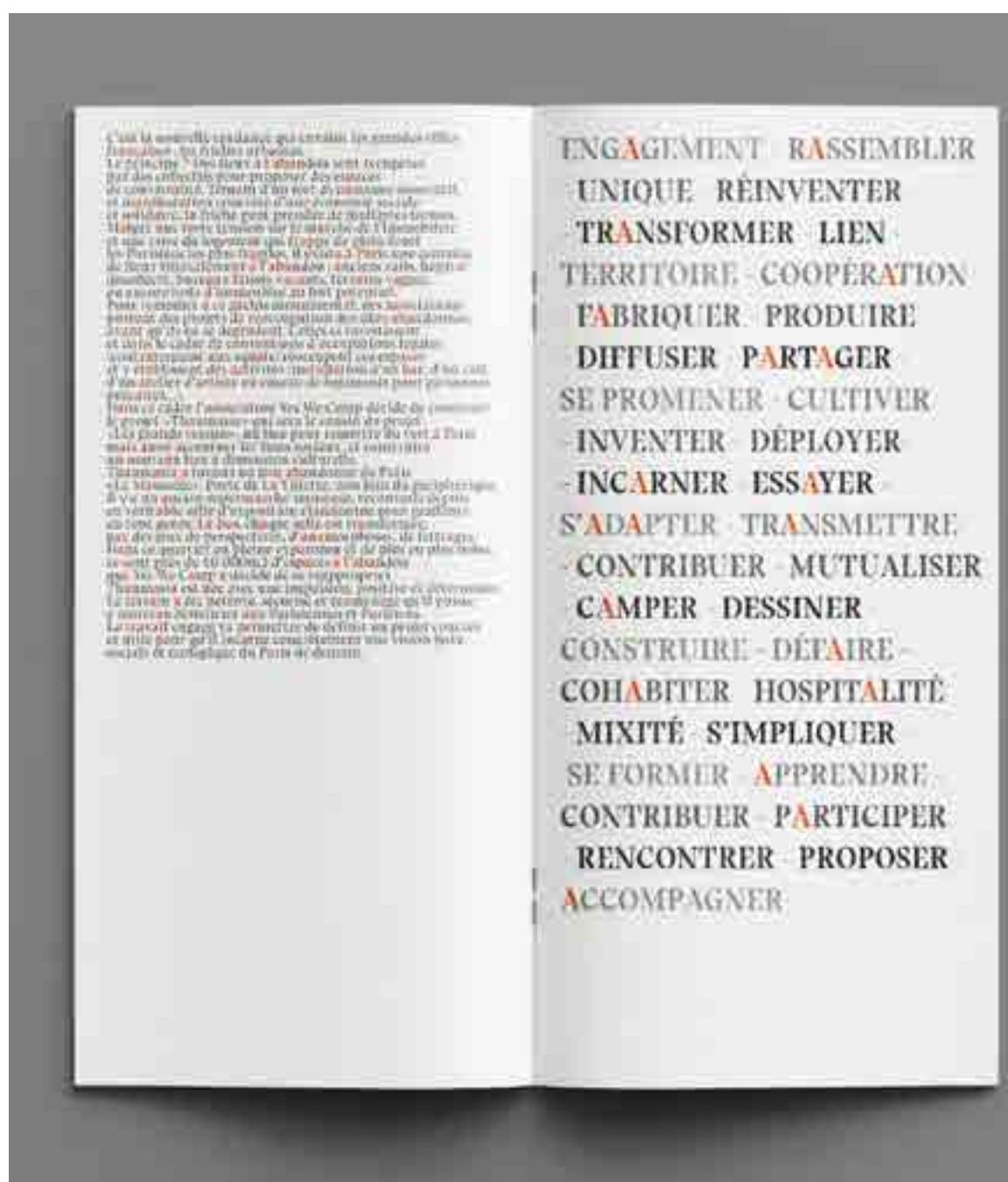
Fanzine_publication trimestrielle

Dans toutes les publications imprimées,
la lettre «a» est systématiquement en orange.

Cette lettre colorée symbolise les notions de renaissance et de renouveau.

Chaque publication trimestrielle est organisée en trois chapitres, soit un chapitre pour chaque mois. Chaque chapitre débute par un poème ayant pour thématique le mois et la saison concernés.

La poésie apporte une approche sensible au projet.

Site internet Application

Lorsque l'on passe la souris sur les éléments clickables et les photographies, ceux-ci deviennent orange.

Le passage de l'utilisateur sur le site apporte de la couleur à ce dernier, tout comme son passage physique à Thaumasia apportera de la vie et de la joie au lieu.

ACTIVITÉS

- Ateliers créatifs
- Ateliers bricolage
- Bibliotheque
- Conférences
- Epicerie solidaire
- Expositions
- Festivals
- Jardin partagé
- Musique
- Pour les enfants
- Théâtre

ACTUS

- Ce mois-ci : septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Pour oublier la grisaille du mois de novembre, recontactez-nous chez-nous, à Thaumasia avec de nombreuses activités intérieures comme le beerpong associatif.
- Décembre 2021
- Janvier 2022
- Février 2022
- Mars 2022
- Avril 2022
- Mai 2022
- Juin 2022

LIEUX

Yes We Camp propose une utilisation inventive des espaces disponibles. D'après nous, les mécanismes actuels de fabrication et de gestion des villes étouffent les possibilités d'appropriation et d'invention spontanée de la part de tous ceux qui vivent. Les usagers urbains sont en interface avec des fournisseurs de services, publics et privés ; ils sont considérés comme des consommateurs ou bénéficiaires, rarement comme des coproducteurs.

Nous œuvrons pour aider à opérer une bascule d'attitude, pour permettre à chacun de devenir "coproducteur local" de services quotidiens. Il ne s'agit pas de nous assigner à des missions nouvelles et obligatoires, à la manière d'un service civil ou militaire ; il s'agit de mieux utiliser nos cohabitations, d'accepter de compter sur la présence des autres pour créer des réciprocités naturelles entre tous.

Dans des contextes de friche, de vacance ou d'urbanisme transitoire, Yes We Camp peut engager un protocole partenarial qui permet que ces espaces disponibles deviennent, pendant un temps donné, une zone de tentative possible et d'invention facilitée, à la rencontre de plusieurs ambitions : production locale, accueil des plus fragiles, relation au vivant, développement des apprentissages, création artistique, réalisations collectives.

VIE DU SITE

pour engager un protocole partenarial qui permet que ces espaces disponibles deviennent, pendant un temps donné, une zone de tentative possible et d'invention facilitée, à la rencontre de plusieurs ambitions : production locale, accueil des plus fragiles, relation au vivant, développement des apprentissages, création artistique, réalisations collectives.

Plan du site

Ateliers créatifs

Ateliers bricolage

Bibliotheque

Conférences

Epicerie solidaire

Expositions

Graine au potager de Thaumasia, Odeur à la pêche

Gâteau aux légumes amers à la pêche évidemment.

Festivals

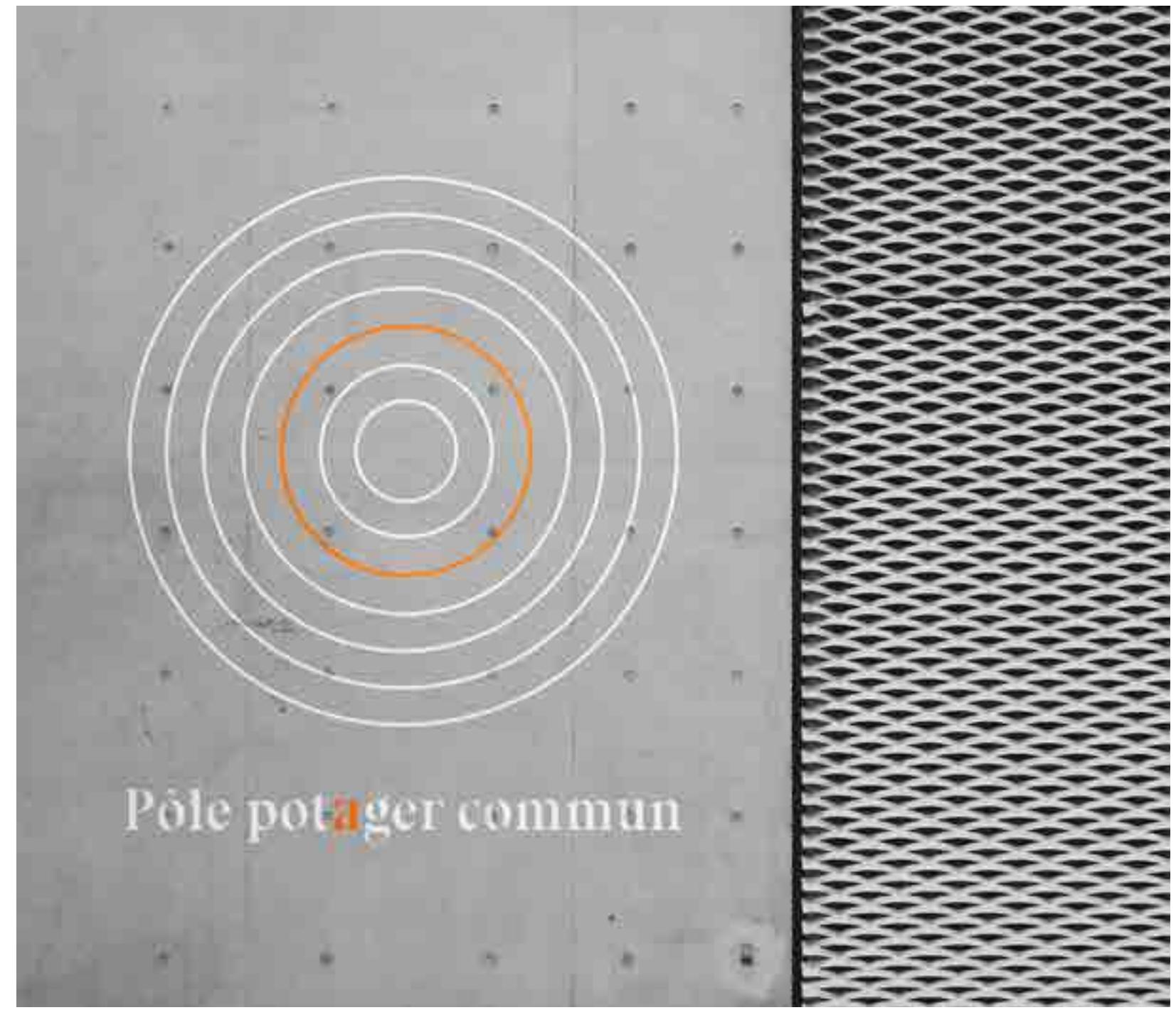
Jardin partagé

La papeterie est imprimée sur du **papier ensemencé**. De cette manière, Thaumasia contribue à la naissance de nouvelles **plantes et fleurs**, symboles du renouveau.

Badge d'identité

La signalétique est peinte sur les murs des bâtiments pour faire référence au passé du lieu quand il s'agissait d'un squat de tagueurs et graffeurs.

Teaser

L'identité visuelle du teaser met en valeur les notions de **recommencement** et de **quiétude** propres à la philosophie et à l'esprit du lieu.

Images extraites du teaser

Les textes et les images apparaissent et disparaissent en se fondant doucement sur le fond blanc, ce qui donne des visuels abstraits et étonnants.

Déclinaisons et goodies

Autocollants

Ce signe graphique symbolise les notions d'évolution, de progrès, de renaissance.

Étiquettes de jus de fruits

Les fruits et légumes du potager sont vendus à l'épicerie solidaire.

Tote bag

Les signes graphiques des sept pôles de Thaumasia sont employés comme motifs, créant des effets optiques de dégradés.

Merci de votre attention !

julia.ouvry@gmail.com

+336 44 14 65 30

instagram @juliaouvry

<https://www.instagram.com/juliaouvry/>

linkedin Julia Ouvry

<https://www.linkedin.com/in/julia-ouvry-85576b158/>

