

PORTFOLIO

CLEMENT METHE

2024

Présentation

Diplômé en design graphique et digital, je me spécialise cette année dans le **graphisme éditorial**, avec un intérêt particulier pour le design numérique, la 3D et la typographie. Mon parcours et mes expériences m'ont permis de développer des compétences diversifiées et une vision artistique singulière, que je souhaite partager à travers ce dossier.

Mon intérêt pour les arts visuels s'est développé en explorant de nouveaux outils numériques. J'ai étudié le design graphique à Bellecour École Lyon, où j'ai acquis des bases solides en théorie des couleurs, composition, typographie et édition. Utilisant des logiciels de la suite Adobe tels que Photoshop, InDesign, Illustrator et After Effects, ainsi que Blender pour la modélisation et l'impression 3D, j'ai pu développer la rigueur et la précision nécessaires à la conception de projets éditoriaux et d'identités visuelles. Pour enrichir cette expérience et approfondir la démarche plurielle amorcée lors de mon projet diplômant, j'ai suivi une année en design numérique à l'École de Recherche Graphique de Bruxelles. Cette formation m'a permis de maîtriser des logiciels open source comme FontForge ou chaineNNer, ainsi que des langages de programmation tels que HTML, JavaScript et Python. Ces derniers sont utilisés dans l'entraînement de mes propres modèles d'intelligence artificielle (GAN), la création d'interactions utilisateur/interface et image/son, ainsi que dans la collecte et l'impression de données web grâce à Selenium et html2print.

Cette approche transdisciplinaire se focalise sur la convergence entre design, art, science et technologie à travers la notion de symbiose, notamment abordée par Michel Serres dans le Contrat naturel. Elle s'inspire des systèmes graphiques génératifs de Jannis Maroscheck, des projets éditoriaux pensés par RVB Books et Brigade Cynophile, ainsi que des installations spéculatives de Frederik Heyman et Sara Dibiza. Ma pratique me permet de concevoir des projets qui respectent à la fois des besoins graphiques précis tout en abordant des thèmes qui résonnent avec des enjeux actuels.

Afin de développer ma pratique et de l'intégrer au domaine professionnel, je cherche à travailler dans un environnement diversifié, tant dans la variété des projets et des collaborations que des médiums employés.

Formations

2023 - 2ème année DESIGN NUMÉRIQUE À L'ERG - BRUXELLES
2021 - BACHELOR DESIGN GRAPHIQUE À BELLECOUR ÉCOLE LYON
 >Double spécialisation Graphisme et Digital
2016 - Baccalauréat scientifique

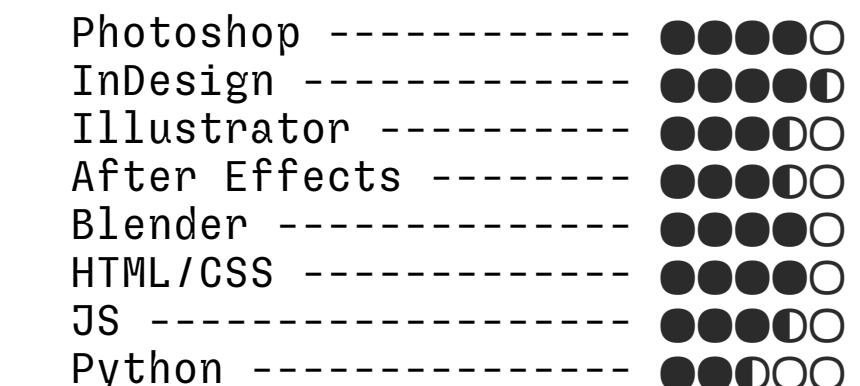
Expériences

2024 - Stage chez Mort aux rats ! : conception de mises en page et visuels
2024 - Réalisation du générique du court métrage Aux confins - Orane Dourte
2023 - Développement d'un site web - <http://clementmethe.xyz>
2022 - Conception de la direction artistique du compositeur Endless Sorrow
2021 - Réalisation de l'identité visuelle de Bioshper'Alpes
2021 - Création de visuels pour la gamme textile de l'association EPP PRO

Compétences

- Crédit de projets interactifs
- Conception de projets éditoriaux
- Développement d'identités visuelles
- Conception typographique
- Modélisation et impression 3D
- Développement UI
- Analyse et traitement des données
- Programmation

Contact : clement.methe@gmail.com

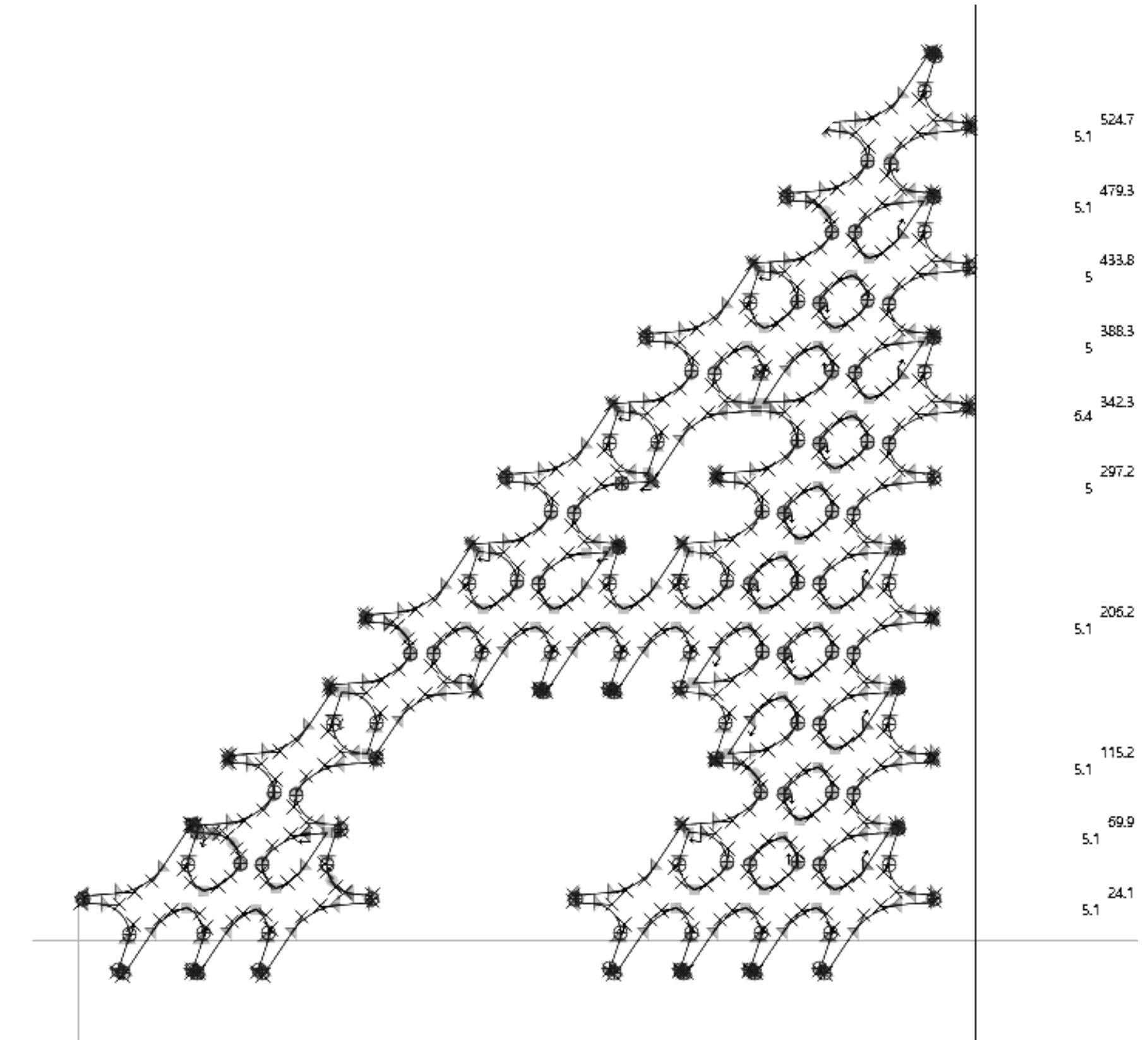
clementmethe.xyz

Synologie

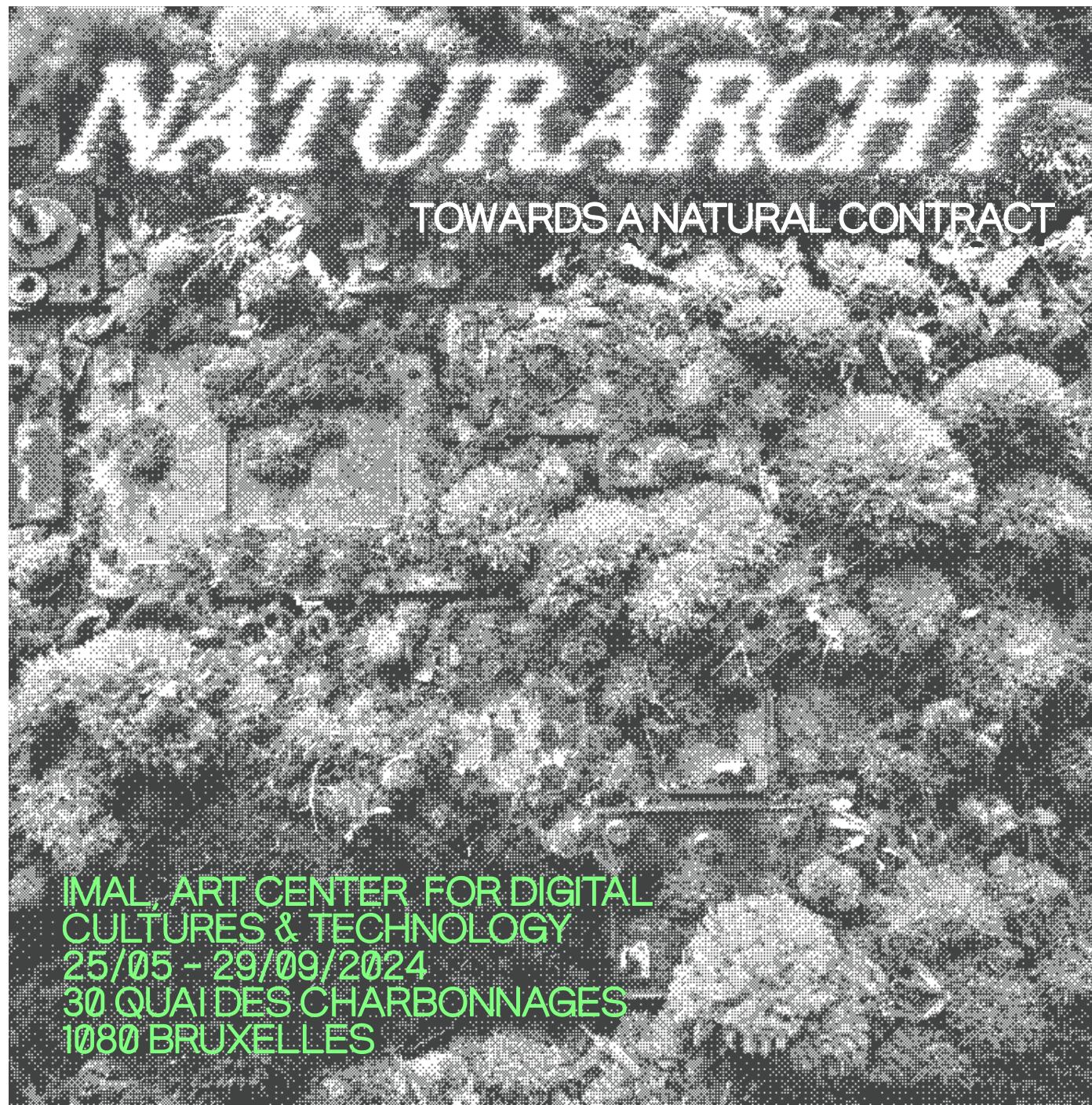
Synologie est une typographie Sérif italique créée dans le cadre d'un projet explorant la symbiose. Inspirée par l'essai «Ciel ! Mon Étoile» de Michel Serres, elle symbolise l'interdépendance entre disciplines scientifiques et humaines. Le motif en étoile et le kerning permettent de créer des ligatures qui lient les caractères, renforçant visuellement cette idée d'interconnexion.

2024

A B C D E F G H
I J K L M N O P
O R S T U V W X
Y Z 1 2 3 4 5 6
Z 8 9 0 , , , , ,

Autograph on paper in
black ink, five lines of
text, each line ending in a
handwritten mark. The text
is arranged in two columns.
The first column contains:
"Autograph on paper in
black ink, five lines of
text, each line ending in a
handwritten mark. The text
is arranged in two columns."
The second column contains:
"Autograph on paper in
black ink, five lines of
text, each line ending in a
handwritten mark. The text
is arranged in two columns."

Utilisation de la typographie Synologie dans l'identité graphique de l'exposition NaturArchy, qui aborde les questions de l'écologie profonde, de la durabilité et de la décolonisation de la nature au travers d'une série d'œuvres art/science qui explorent et interrogent l'enchevêtrement de l'humain et du non-humain, les technologies et nouveaux matériaux écologiques, la nature et le droit, l'écologie et l'économie, les savoirs anciens et actuels.

Tunance

Tunance est un zine à travers lequel j'explore le concept du tuning en France, en retraçant son évolution depuis son apparition jusqu'à son état actuel. Cette édition examine non seulement les aspects esthétiques, mais aussi les dynamiques socio-politiques, abordant des thèmes tels que la lutte des classes, la représentation médiatique et la répression politique.

Ce projet s'inspire notamment de l'ouvrage «Pimp my car ? A working class work of art ?» par Éric Darnas, enrichissant ainsi la réflexion sur la manière dont le tuning se transforme en une forme d'expression artistique et sociale en France.

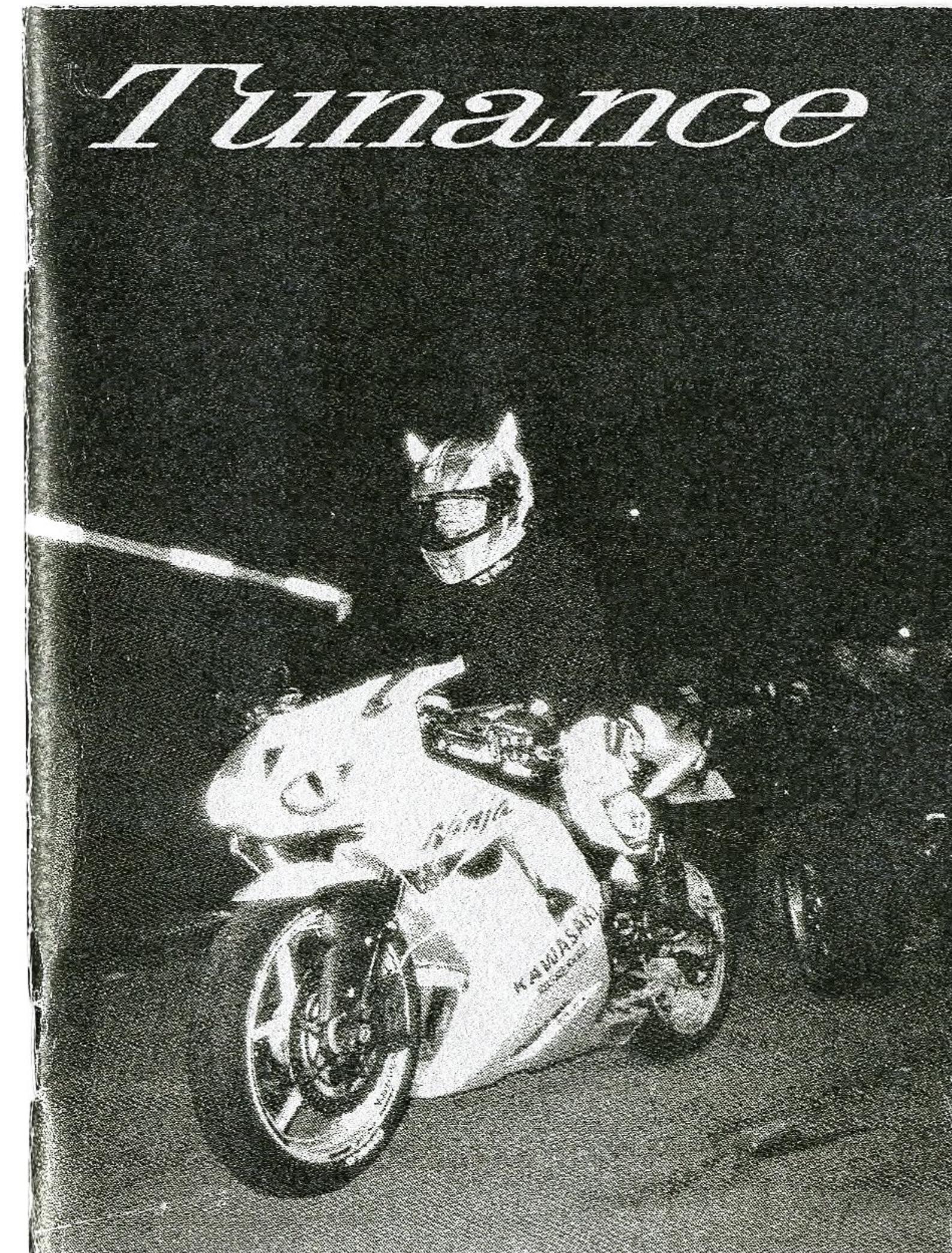
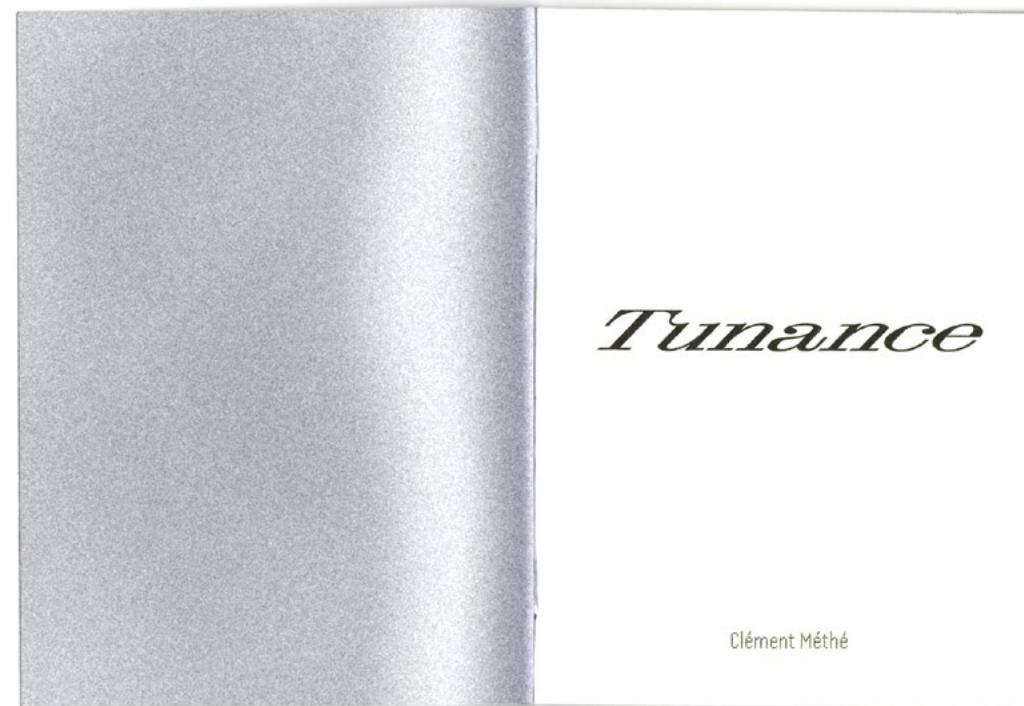
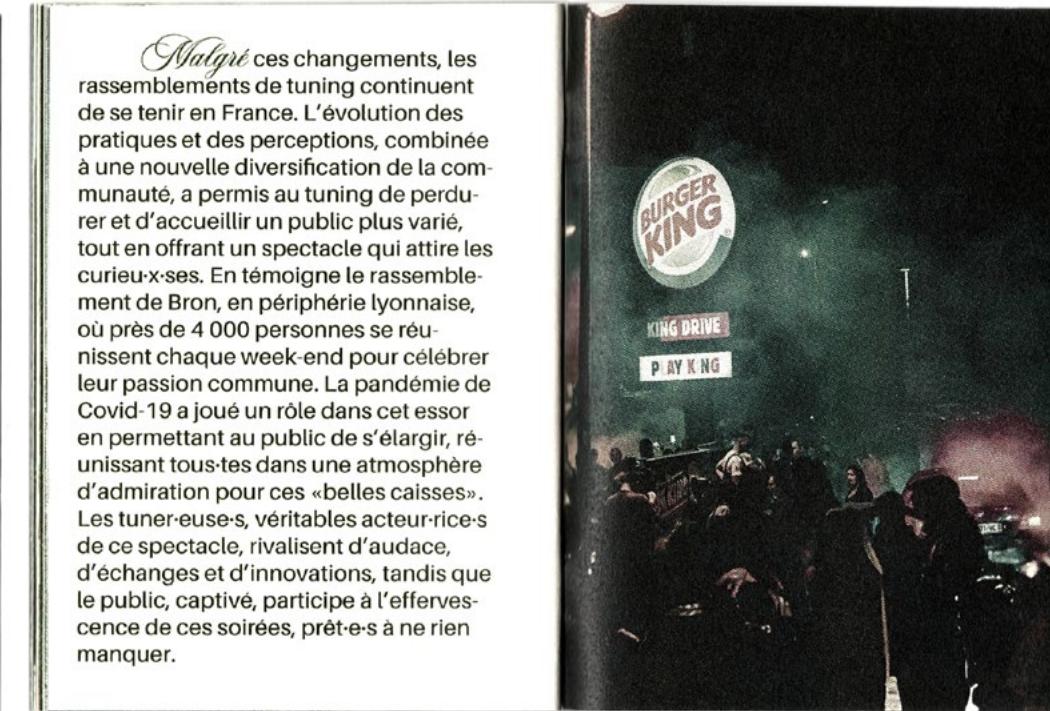
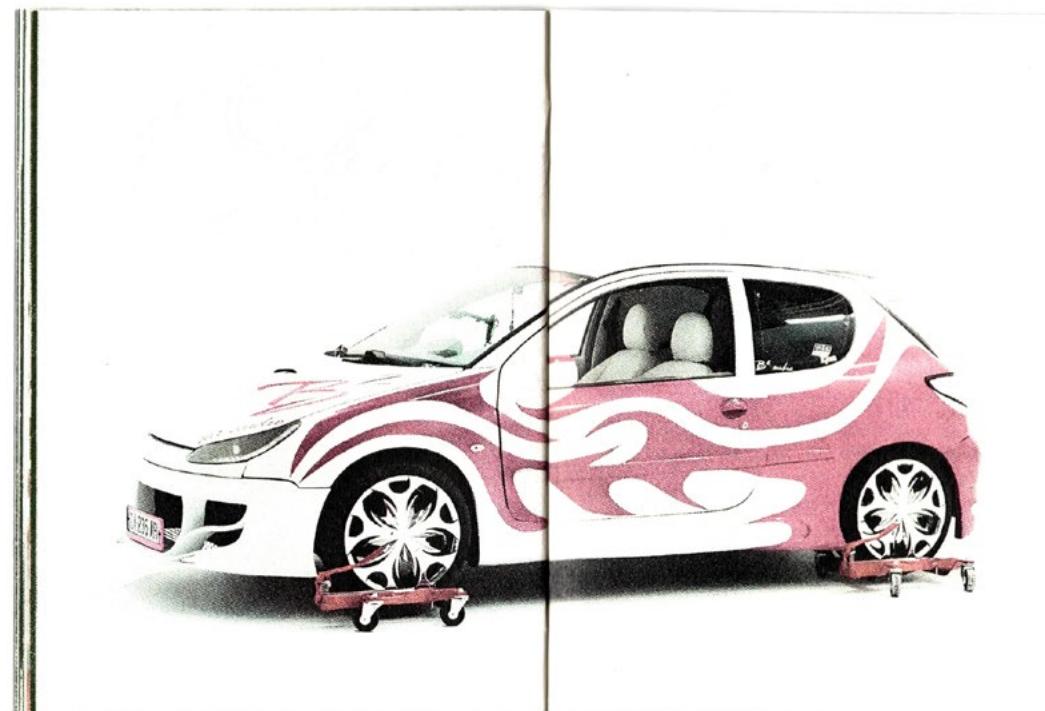
2024

Couverture: 180g/m² silver glitter paper

Intérieur: 90g/m² Fabriano sketch paper

100 x 140 mm

20 pages

• *Le tuning*, défini comme l'ensemble des modifications apportées à un véhicule de série, tant sur le plan esthétique que fonctionnel, a une histoire complexe qui mérite d'être explorée pour mieux comprendre son évolution. Pour cela, nous devons remonter aux origines du tuning et comprendre comment il est né en tant que mouvement culturel contestataire aux Etats-Unis dans les années 1960, pour finalement prendre une ampleur considérable, avec l'introduction en Europe, au début des années 1980, et jusqu'à la fin des années 1990. Cela a entraîné le début de nombreuses évolutions et l'émergence de styles distincts propres à chaque pays. En France, le tuning a d'abord suivi de près le style allemand, mais au fil des années, il a développé sa propre identité.

Sur le plan sociologique, la culture du tuning rassemble celles et ceux qui s'opposent à la standardisation de la production en série, offrant ainsi une forme d'expression individualiste en personnalisant des objets communs. Cette personnalisation est une réponse au modèle de production uniformisé imposé par l'industrie automobile.

Le tuning est une pratique populaire et subversive qui cille entre la démonstration de compétences techniques et une dimension de lutte des classes. Cependant, il est souvent critiquée pour son esthétique unique, ce qui le place sous le regard du jugement de goût. Le goût est étroitement lié à des processus de distinction sociale, où nos préférences culturelles délimitent notre position dans la société. Cette approche soulève le concept de mauvais goût comme un jugement de valeur souvent émis par une classe sociale dominante. Le tuning est principalement pratiqué par les jeunes.

Cela renforce la culture du tuning en revendicative à part entière, mais la soumission médiatique parfois biaisée valeur la créativité et l'ingéniosité de médias se concentrent souvent sur le tuning, forçant l'idée que le tuning est une pr

Des films et documentaires comme « Karim Adda en 2001, ou l'épisode « Tease » sorti en 2000, se contentent voire de se moquer, des différences culturelles qui sont au fond de la crise. La mise en scène satirique et sarcastique permettent de comprendre les vérités pratiques et les pressions sociales au cœur de la crise. Le manège dont les médias abusifs

Des modifications telles que les peintures personnalisées, les jantes surdimensionnées, les systèmes audio de puissance et les moteurs surpuissants font partie intégrante de la culture.

mobile
uance.
les pré-
. Plutôt
ne une
é diver-
sociaux.
de cette
ngénio-
ypes.

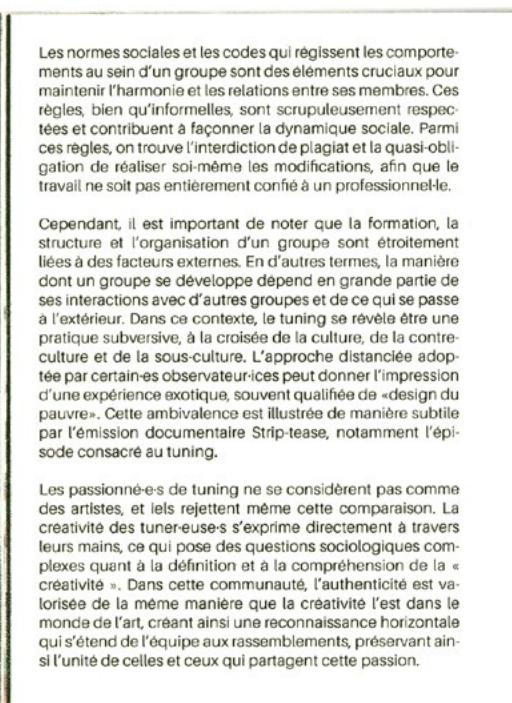
•Le tournant des années 1990

C'est au milieu des années 1990 que le tuning prit un tournant décisif. Initialement réservé aux amateur·rice·s de mécanique, il commença à se diversifier pour devenir une pratique populaire ouverte à toutes·tes. Plusieurs facteurs contribuèrent à cette émergence :

Tout d'abord, le tuning offrait à une jeunesse confrontée à des difficultés socio-économiques un moyen d'expression dans un contexte ouvert et respectueux. Le tuning est devenu le symbole d'une jeunesse en quête d'identité en offrant un espace de diversité et d'expression qui rassemble. Ainsi, de nombreux rassemblements et salons tels que le Paris Tuning Show ont émergé.

Ensuite, le tuning fit son apparition à la télévision, grâce à des films et des émissions tels que «Fast and Furious» et «Pimp my Ride», ainsi que des jeux vidéo comme «Need for Speed» ou «Midnight Club». Cette exposition médiatique contribua à la popularisation du tuning au début des années 2000 et particulièrement chez les adolescentes.

Enfin, de nombreux supports de communication, notamment des magazines tels que ADDX, Boost Tuning et GTI mag, ont joué un rôle clé dans l'essor de cette tendance. Avec l'arrivée d'Internet dans les foyers, les blogs ont également joué un rôle essentiel dans la diffusion de la culture du tuning, en permettant aux passionnés-e-s d'échanger leurs expériences et de partager leur passion.

Les normes sociales et les codes qui régissent les comportements au sein d'un groupe sont des éléments cruciaux pour maintenir l'harmonie et les relations entre ses membres. Ces règles, bien qu'informelles, sont scrupuleusement respectées et contribuent à façonner la dynamique sociale. Parmi ces règles, on trouve l'interdiction de plagiat et la quasi-obligation de réaliser soi-même les modifications, afin que le travail ne soit pas entièrement confié à un professionnel-le.

Cependant, il est important de noter que la formation, la structure et l'organisation d'un groupe sont étroitement liées à des facteurs externes. En d'autres termes, la manière dont un groupe se développe dépend en grande partie de ses interactions avec d'autres groupes et de ce qui se passe à l'extérieur. Dans ce contexte, le tuning se révèle être une pratique subversive, à la croisée de la culture, de la contre-culture et de la sous-culture. L'approche distanciée adoptée par certain-es observateur-ices peut donner l'impression d'une expérience exotique, souvent qualifiée de «design du pauvre». Cette ambivalence est illustrée de manière subtile par l'épisode consacré au tuning.

Les passionné-e-s de tuning ne se considèrent pas comme des artistes, et les rejettent même cette comparaison. La créativité des tuner-euse-s s'exprime directement à travers leurs mains, ce qui pose des questions sociologiques complexes quant à la définition et à la compréhension de la « créativité ». Dans cette communauté, l'authenticité est valorisée de la même manière que la créativité l'est dans le monde de l'art, créant ainsi une reconnaissance horizontale qui s'étend de l'équipe aux rassemblements, préservant ainsi l'unité de celles et ceux qui partagent cette passion.

Le tuning soulève des questions essentielles sur l'esthétique et le jugement de goût, remettant en question la notion de « beauté ». D'une part, les véhicules personnels sont critiqués pour leur manque de goût, tout comme les tuner-euses sont critiquées pour leur ignorance. D'autre part, ces mêmes objets fascinent et créent une harmonie. La laideur devient un critère de beauté. Cette dualité au relativisme des « gouts et couleurs » et remet en question les notions de pur et d'impur, de bien et de mal, tout en dévoilant une conception unique des valeurs qui reste à développer.

Cette opposition ne concerne pas seulement l'esthétique mais aussi les rapports sociaux. Les tuner-euse-s sont confronté-e-s à des stéréotypes qui affectent à la fois leur intégrité et leur pratique. Ces stéréotypes, souvent inexacts et dégradants, sont en grande partie le résultat de l'infossé social entre l'élite intellectuelle et les jeunes issus de milieux ouvriers vivant dans des zones rurales. Cette communauté est souvent victime du mépris d'une élite culturelle qui utilise l'image d'une prétendue violence et bêtise des classes populaires pour condamner leur vulgarité et leur manque de goût. Certain-e-s perçoivent également les véhicules personnalisés comme une extension phallique de la virilité masculine, renforçant ainsi les stéréotypes sociaux qui touchent les tuner-euse-s et, plus largement, la culture ouvrière.

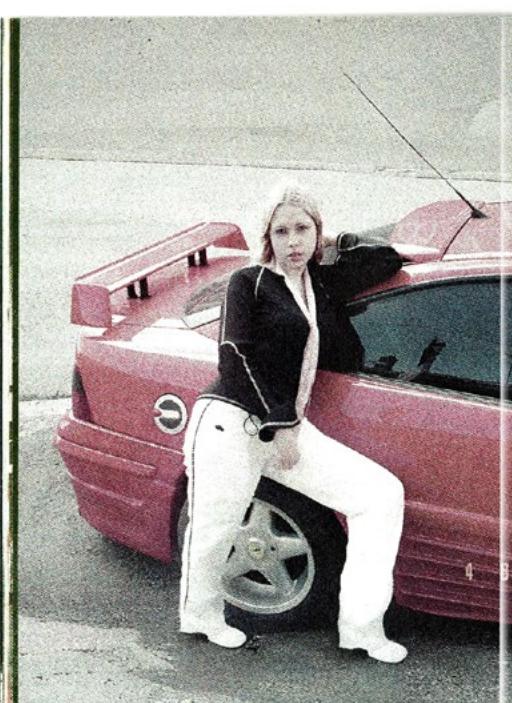

→ Qui pratique le tuning ?

D'après l'article d'Eric Darras Un lieu de mémoire ouvrître : le tuning. Sociologie de l'Art 2012/3 (OpUS 21), les tuner-euses sont en grande majorité des hommes et des femmes de moins de 25 ans dont le niveau d'étude est souvent inférieur au baccalauréat. Plus souvent titulaires d'un CAP ou d'un BEP, beaucoup excellent en mécanique automobile ou en carrosserie, mais pas exclusivement, ni systématiquement.

Une majorité appartiennent à la jeunesse rurale faiblement qualifiée, qui compte parmi la plus durement affectée de la « génération sacrifiée », confrontée à la désindustrialisation, à une difficile entrée sur le marché du travail ainsi qu'à la hausse des attentes scolaires. Autant de transformations socio-économiques lourdes auxquelles ces jeunes hommes et ces jeunes femmes tentent aussi d'apporter leurs réponses au tuing. Mais les tuner-euses se distinguent néanmoins des plus démunis par les ressources, savoirs et savoir-faire précisément objectivées dans et par leurs véhicules tunabéats d'une forme individuelle et collective.

Etre tuner-euse signifie avant tout faire partie d'un groupe, comme le disent certaines, «d'une grande famille». L'adhésion à une team, généralement composée d'une dizaine de personnes, apporte de nombreuses rétributions. Il y a d'abord la sociabilité : «c'est pas tout pour le tuning, on se voit tous les temps pour plein d'autres trucs, on fait tout ensemble, on va au mariage, on s'arrête chez les un-es, les autres on prend le café, on fait des fêtes, on est très très complices...» Pimp my car. A working class work of art ? Eric Darras. Enfin, les échanges permettent à la fois de venir en aide aux membres du groupe mais aussi de définir une leader, souvent propriétaire d'un véhicule haut de gamme. «Il faut être une personne

Néanmoins, les rassemblements de tuning jouent un rôle crucial dans la construction de l'identité masculine, mettant en avant l'exposition de la force, du courage et de la résistance à l'alcool pour défendre l'honneur. Les nombreuses remarques sexistes et homophobes soulignent l'importance et la persistance de la peur de la féminisation au sein de cet espace, où les positions se hiérarchisent selon une échelle de virilité. Le rôle de la femme, souvent réduit à celui d'objet dans les films, les jeux vidéo et les magazines, se manifeste de différentes manières, notamment lors des rassemblements. On distingue les femmes des tuner-euse-s, qui les accompagnent mais sont souvent exclues des interactions, et les tuneuses, qui par leur active participation aux modifications de leurs véhicules, réussissent à se faire une place dans ce monde viril. Cependant, la pression sociale conduit souvent les tuneuses à naviguer entre les attentes de la masculinité et de la féminité

A composite image consisting of two photographs. The left photograph is a close-up of a motorcycle's front wheel and tire tread, showing significant texture and depth. The right photograph shows a person from the waist down, wearing dark jeans and a dark jacket. They are standing next to a motorcycle. The motorcycle's front wheel is intact, while the rear wheel appears to be damaged or deflated. The side panel of the motorcycle features the 'Uber Eats' logo, which includes the word 'Uber' in white on a green background and 'Eats' in green on a white background, along with a circular icon.

Le tuning n'est pas qu'une affaire de style, c'est aussi un acte politique.

BA810I

BA810I est un fanzine entièrement généré par le réseau antagoniste génératif (GAN) StyleGAN2, entraîné sur une base de données que j'ai constituée à partir de divers médias éditoriaux tels que livres, magazines, affiches, etc. Le contenu résultant est une abstraction issue d'un processus d'analyse et de comparaison, offrant une interprétation unique et automatisée des motifs et des styles visuels présents dans les données d'entraînement.

Chaque page de ce fanzine est le résultat de la génération d'une **série d'images** par le GAN, utilisant la technique de morphing pour une transformation continue entre plusieurs images. Cette approche permet non seulement de maintenir une continuité chronologique, mais aussi de comprendre le fonctionnement du programme.

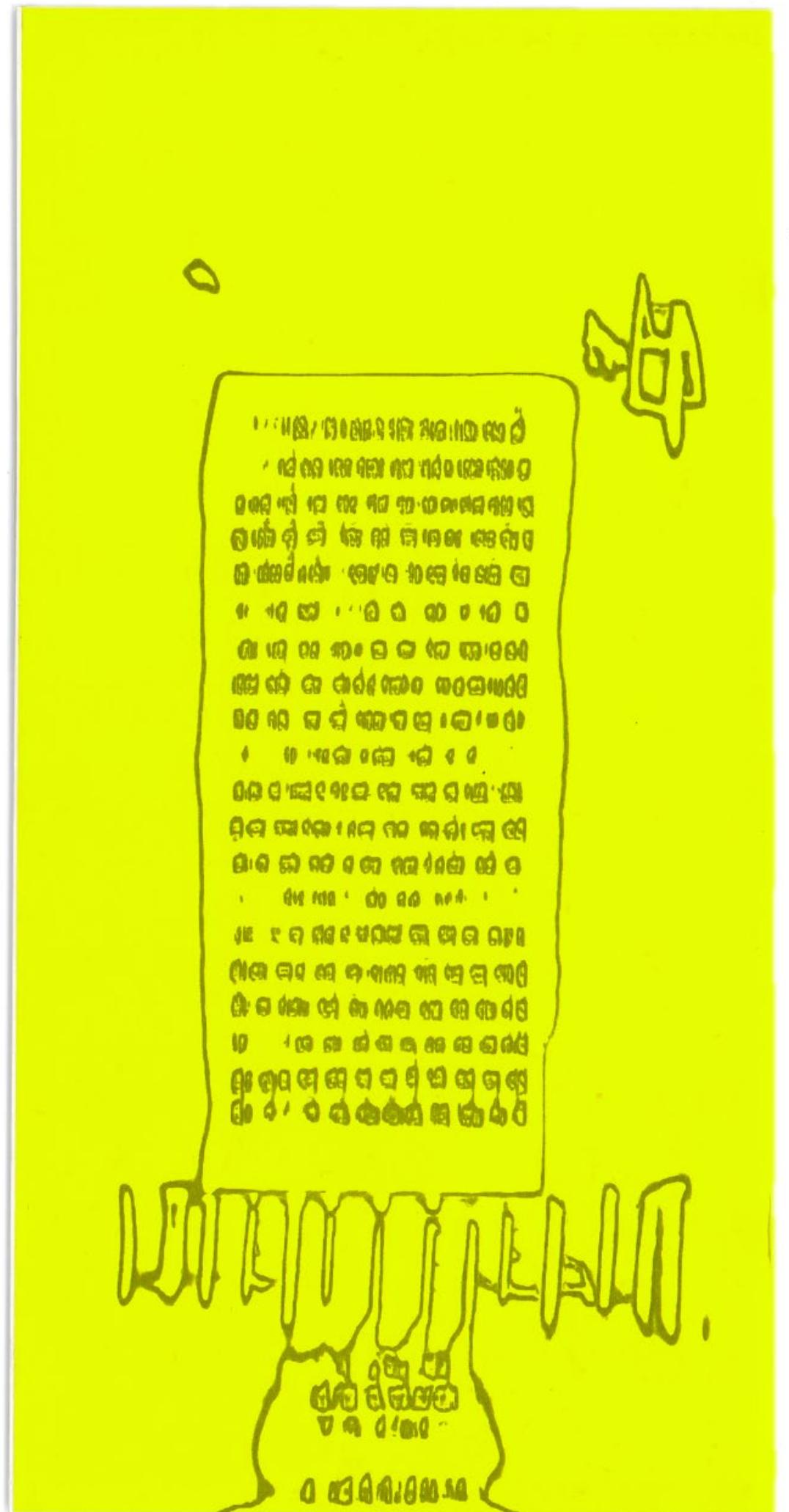
2023

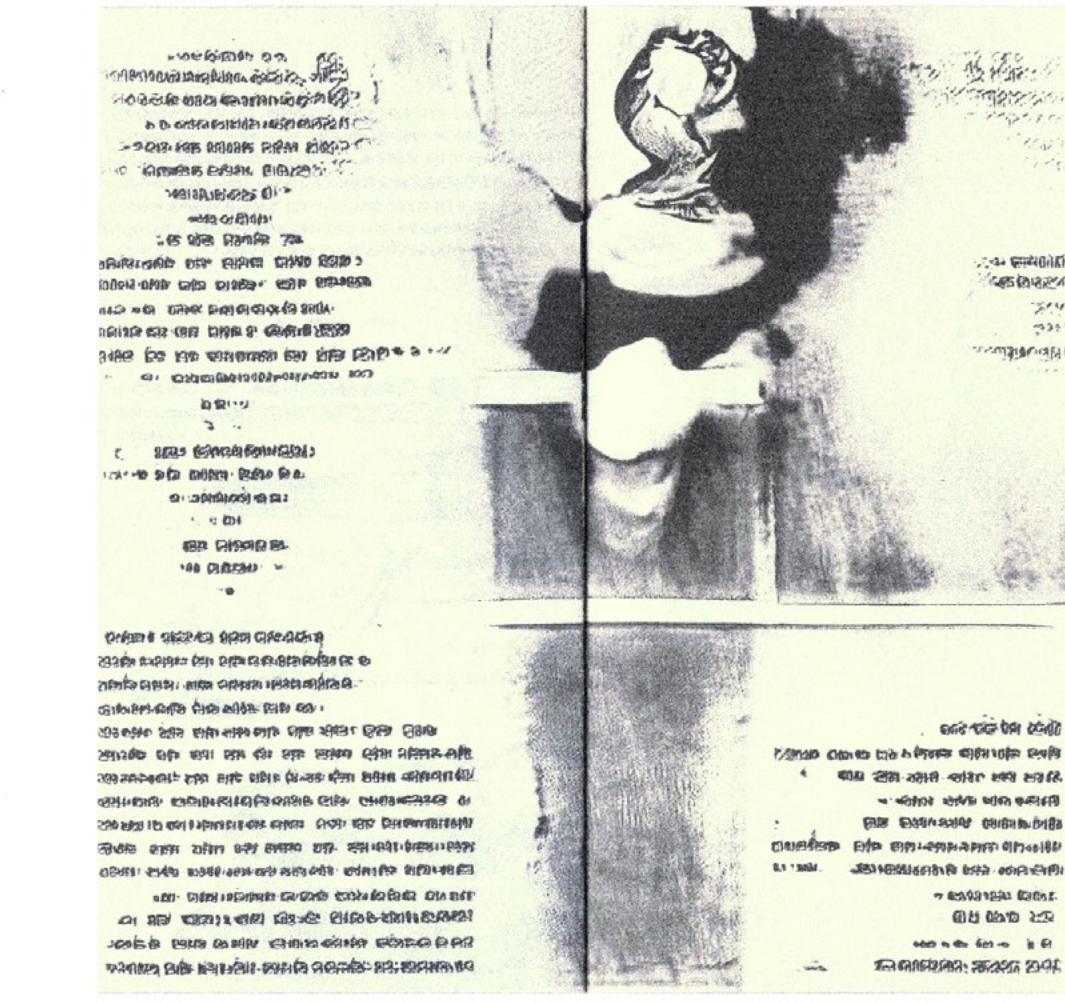
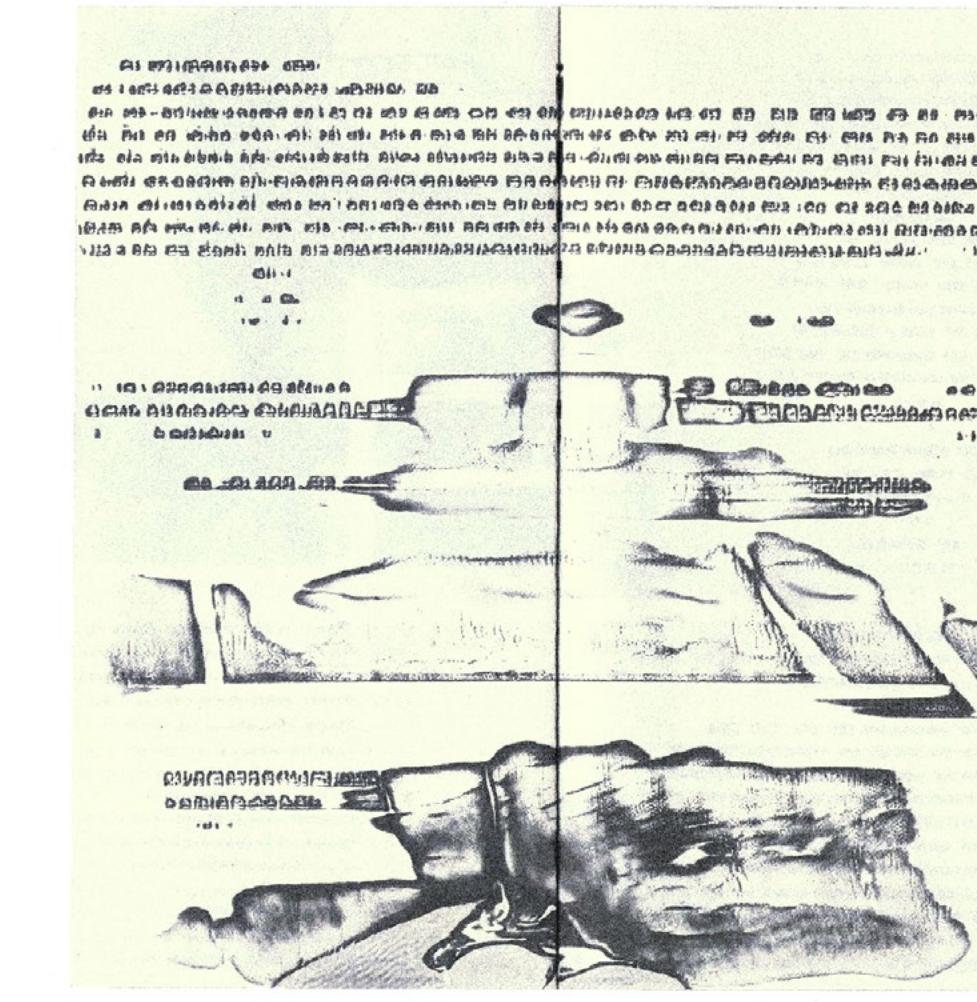
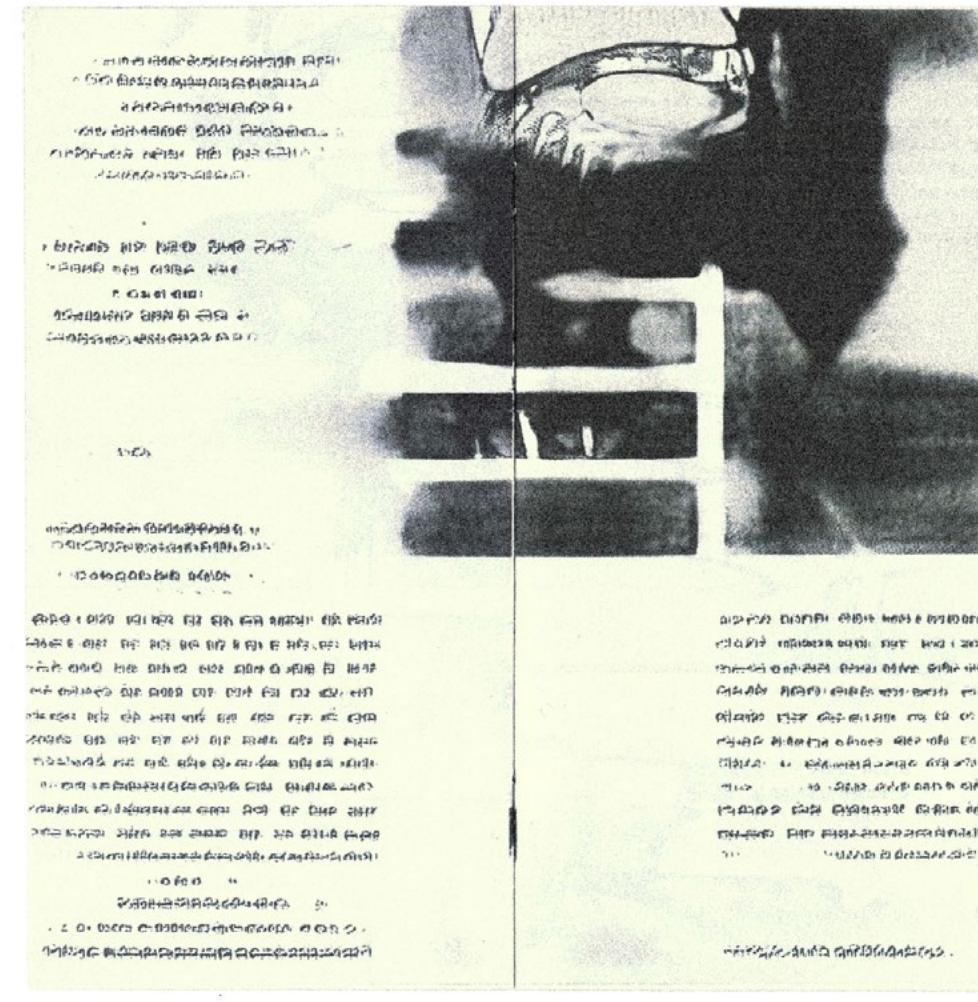
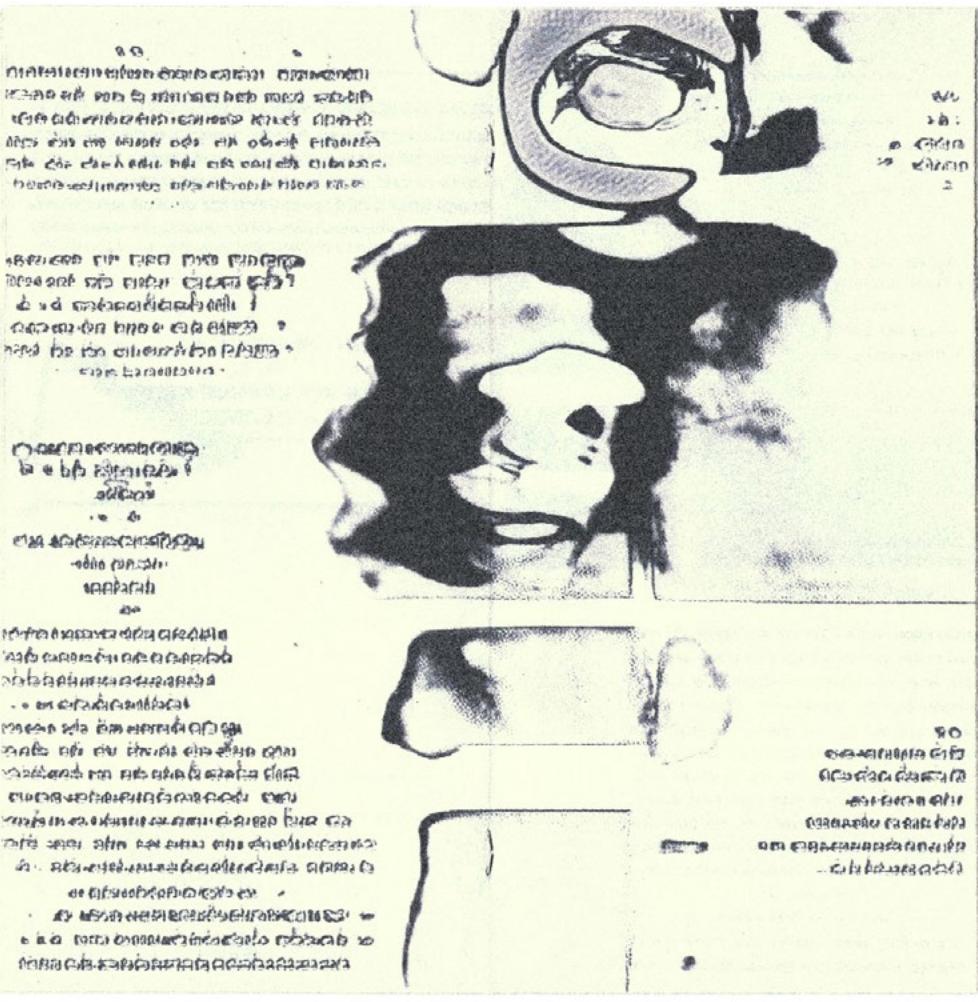
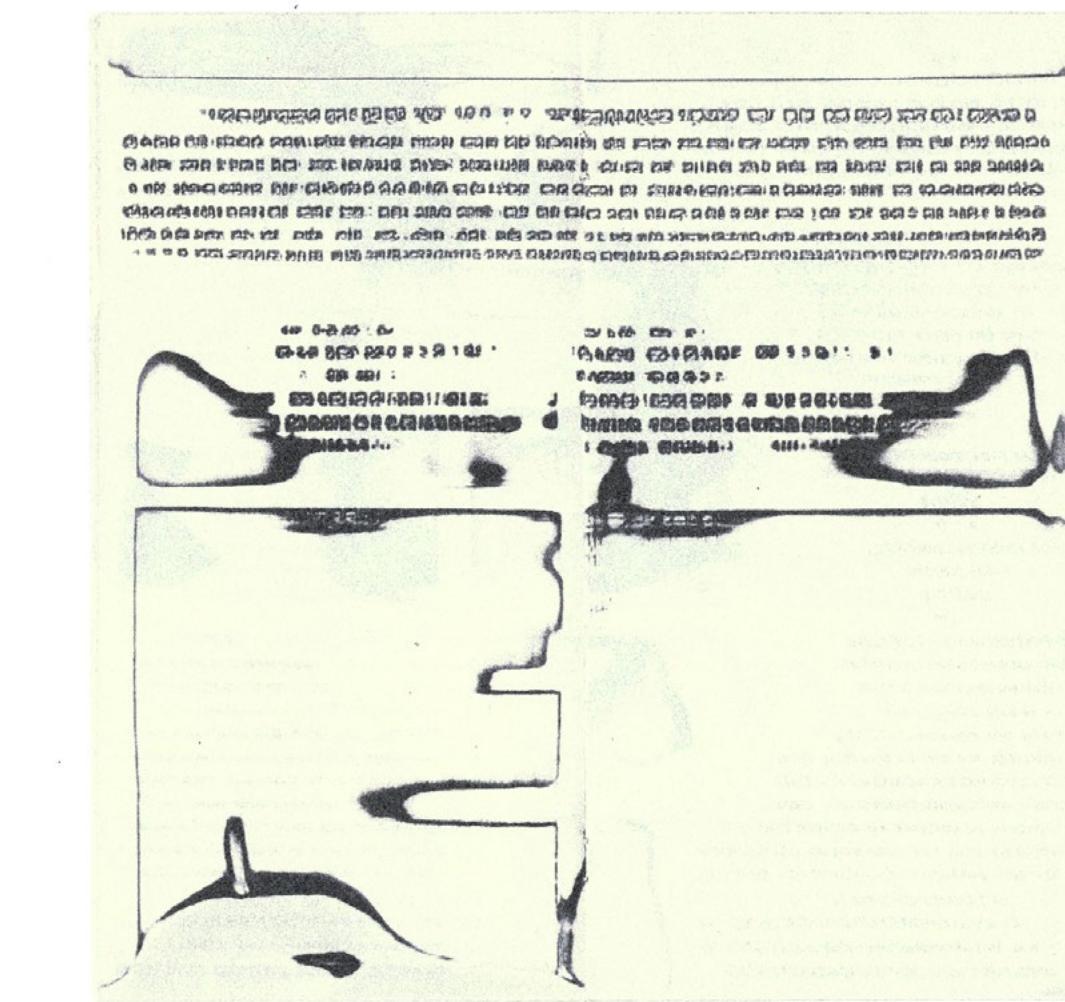
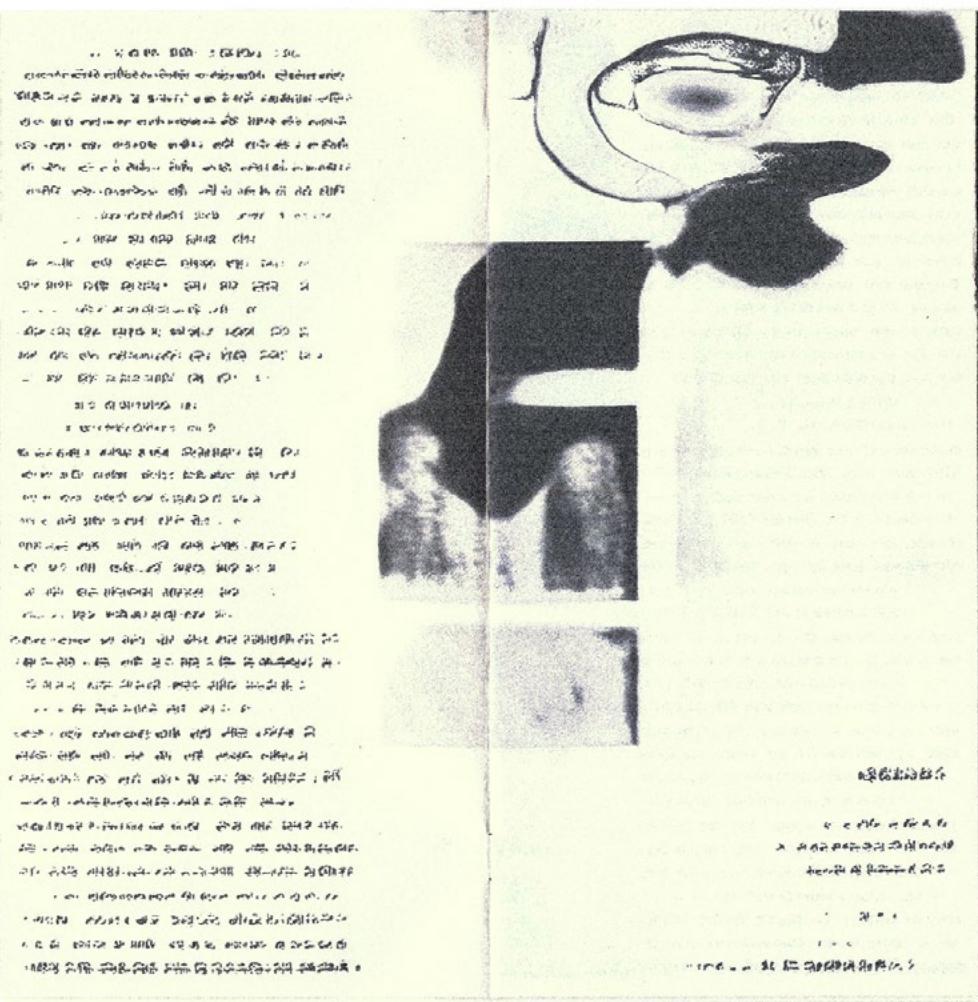
Couverture : 90g/m² Ultra Neon Yellow

Intérieur : 90g/m² Canson® sketchbook paper

95 x 190mm

20 pages

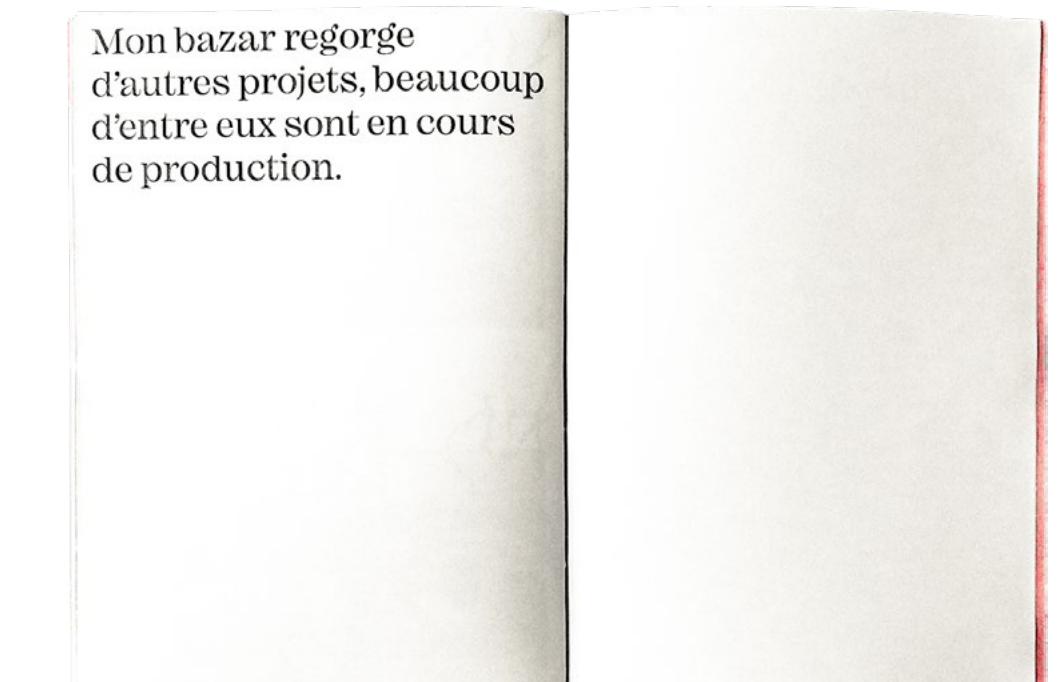
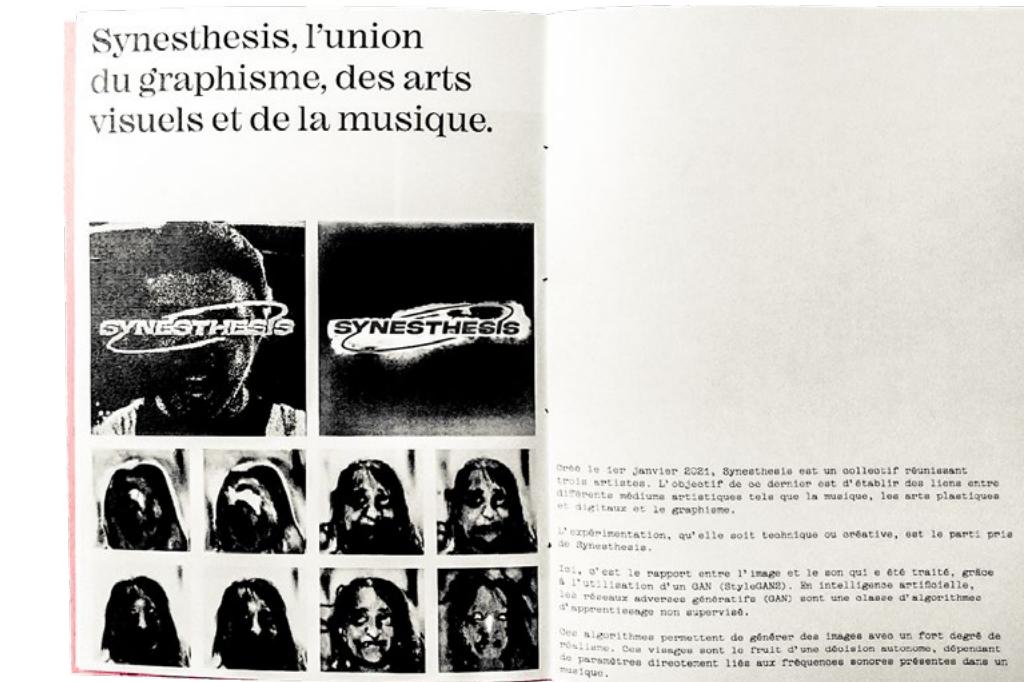
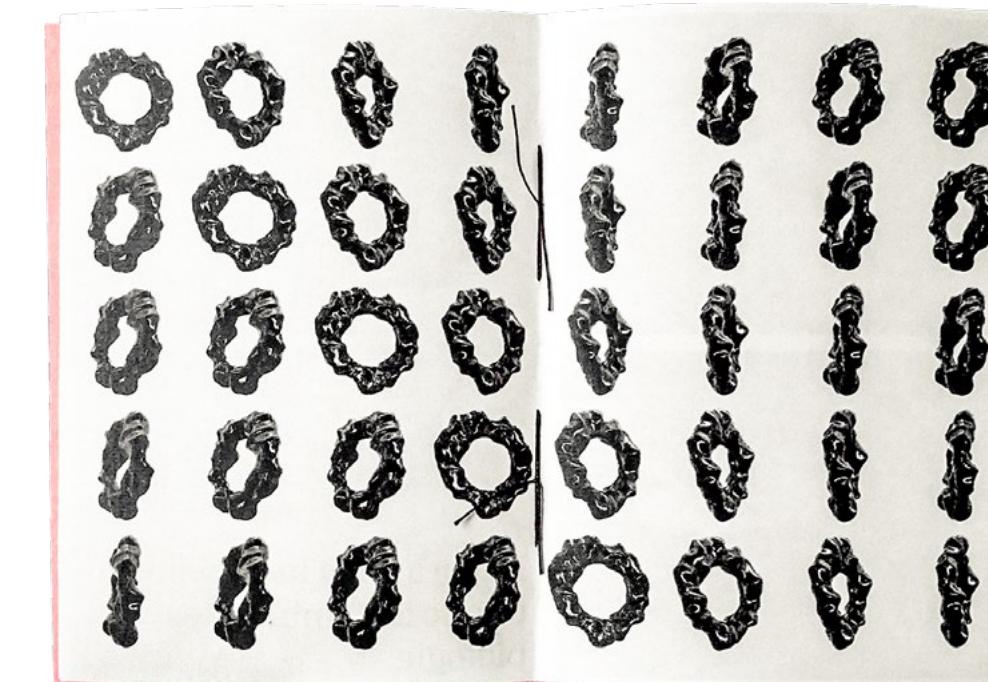

Bazar orgaziné

BAZAR ORGAZINÉ se situe à mi-chemin entre un portfolio et un fanzine. Il dévoile mon travail et met en valeur mon univers créatif, qui navigue entre le graphisme, les arts plastiques et les sciences. L'objectif de cette édition n'est pas tant de détailler chaque production mais plutôt de mettre en lumière l'évolution de ma démarche créative à travers des textes, des photographies, des conceptions 3D, et d'autres formes d'expression.

2022
Papier mixte
140 x 200 mm
46 pages

Epicalyx

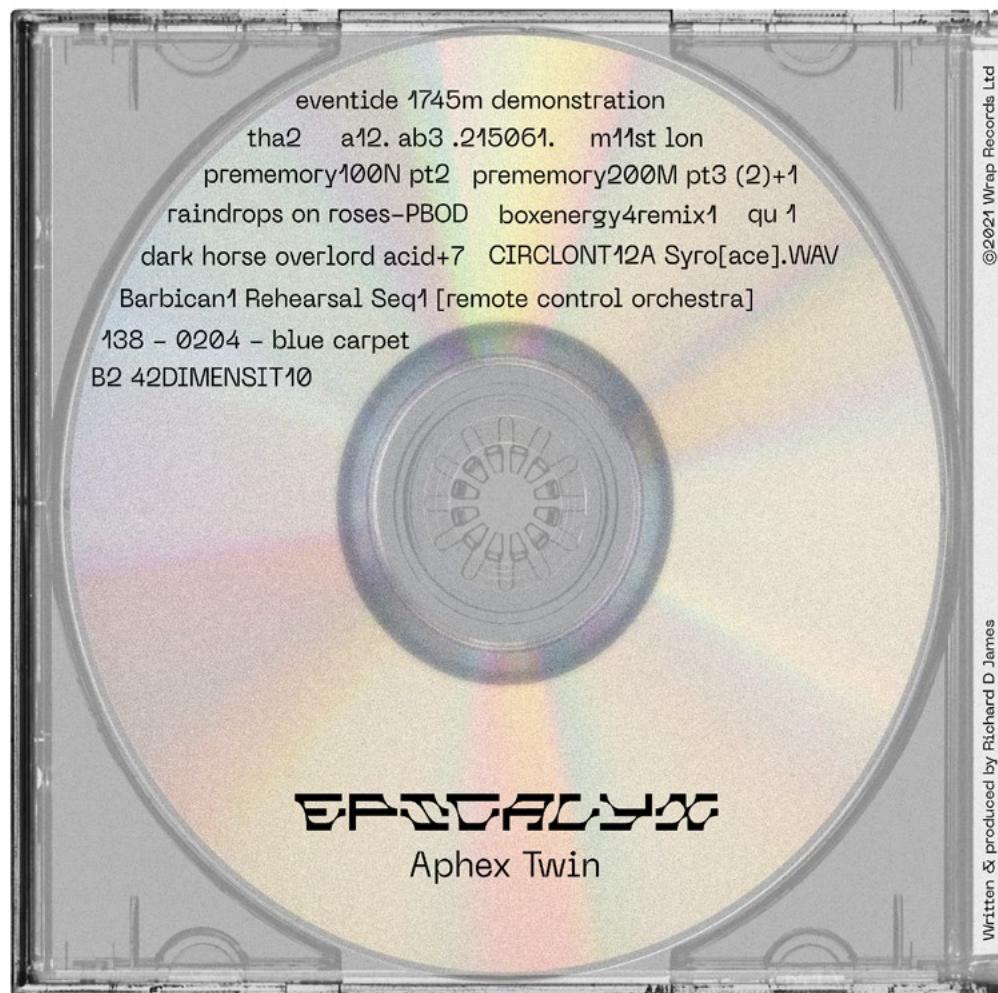
Epicalyx est mon projet diplômant de direction artistique pour l'album du même nom, produit par l'artiste Aphex Twin. Ce projet explore les frontières de l'art numérique en intégrant des technologies émergentes pour créer une expérience immersive.

Le projet comprend un **vidéoclip audiréactif** de 2:59 pour la musique *m11st Ion*, réalisé à l'aide d'un réseau antagoniste génératif (GAN), paramétré pour modifier l'orientation du visage, l'ouverture de la bouche et la couleur de peau en fonction des paramètres audio de la musique (rythme, fréquences sonores, gain, etc). Ce clip se base sur les principes de morphisme, d'évolution et d'interaction, capturant la notion d'introspection et d'intériorité que j'ai souhaité mettre en valeur lors de ce projet.

2022
Médias mixtes

J'ai aussi travaillé sur le design graphique du CD, incluant un visuel tiré du vidéoclip en pressage spindle, l'impression au dos de la jaquette, ainsi que le booklet contenant d'un côté la liste des titres et des informations et de l'autre, un artwork génératif utilisant la typographie Ornamentum de Hugo Jourdan.

En parallèle, j'ai mis à jour le site web pour accompagner la sortie de l'album, en intégrant des interactions dynamiques sur la page d'accueil. Le site propose désormais un accès facile à la musique, aux vidéoclips, ainsi qu'à une boutique en ligne où les produits sont modélisés en 3D et réagissent au passage du curseur.

The grid displays six screenshots of the Aphex Twin website, illustrating its evolution from a simple landing page to a dynamic e-commerce platform.

- Row 1:**
 - Landing Page:** Shows large, bold text: "TRACKS", "VIDEOS", "TOUR", "SHOP", and "SIGN IN".
 - Album Tracklist:** Shows a tracklist for "Epicalyx" with various tracks listed and preview snippets.
 - Video Clip:** Shows a video player for "mMet Ion [VIDEO CLIP]" featuring a red logo.
 - Shop Products:** Shows a grid of products under the "SHOP" tab, including a yellow circular logo and several photographs.
- Row 2:**
 - Events:** Shows a grid of event posters for "Manchester 20.09.2019", "London 14.09.2019", "London 03.06.17", and "Houston, TX 12.17.16".
 - Sketches:** Shows a video player for "London 03.06.17" with a play button and sketch thumbnails.
 - London 03.06.17 Tracklist:** Shows a detailed tracklist for the London performance, including file names like "TXT14-ds8.flngchroda[sketch0.1b]".
 - Shop Products:** Shows a grid of 3D modeled products including a black hoodie, a white t-shirt, a green plush toy, and a grey tote bag.

BINC

BINC est un projet spéculatif composé d'un masque intégral permettant la visualisation d'espaces neuro-virtuels. Cette réalisation fait référence au projet Bodies® INCorporated, réalisé par Victoria Vesna en 1996.

Le masque est composé d'implants reliés au cortex visuel primaire ainsi qu'à l'hippocampe, zones cérébrales qui gèrent respectivement les informations visuelles, la mémoire et la navigation spatiale. Ces implants permettent d'analyser et de décrypter les signaux provenant des neurotransmetteurs afin de générer des espaces virtuels, des bruits et des odeurs.

Ce dispositif exploite et détourne les capacités cérébrales du cerveau humain, s'inscrivant ainsi dans une démarche transhumaniste. Bien que fictif, le fonctionnement de BINC, similaire aux espaces de réalité virtuelle actuels, laisse entrevoir la possibilité de son existence future.

2022
Modélisation 3D et vidéoclip

Déclinaison du projet BINC dans laquelle je présente d'autres installations en 3D. Elles explorent les aspects techniques et fonctionnels liés au développement de cette technologie et visent à stimuler la réflexion sur les implications éthiques et morales de cette avancée.

Site personnel

En complément de ce portfolio, mon [site](#) présente une partie de mes projets, permettant notamment de faire l'expérience des interactions développées en design numérique. J'utilise le framework Three.js pour offrir une présentation interactive de mes créations 3D et propose une lecture sous forme d'article détaillant ma pratique.

Clément Méthé

Ce site vise à présenter mon travail à la manière d'un recueil, dans lequel chaque production est le fruit d'heures de travail, de fatigue, de joie et de frustration. Il met en valeur mon univers créatif qui oscille entre graphisme, arts plastiques et sciences en rejoignant une notion fondamentale : l'expérimentation.

Projets

Synologie

Contact

Synologie

<<<<<<<<

Le mot synologie est composé du mot grec *sýn*, l’"ensemble", et *logia*, la parole. Ce mot conceptuel exprimant le partage au travers de la parole, fait référence au principe de symbiose, auquel une grande partie de mon travail se réfère.

La symbiose est l'association durable et profitable entre deux ou plusieurs organismes. Elle peut être à la fois biologique, notamment lors d'une association intime, durable entre organismes hétérospecifiques mais peut également s'exprimer à une échelle anthropologique sous la forme d'une association étroite et harmonieuse entre des personnes ou des groupes de personnes.

Dependant, cette notion est insuffisamment employée pour décrire le lien qu'entretient l'être humain avec son environnement, bien que tout s'en approche. Le philosophe et historien des sciences Michel Serres appelle cette relation et met en lumière ce manque de considération : "Au contrat exclusivement social ajouter la passation d'un contrat naturel de symbiose et de reciprocité de cette rapporter aux deux partenaires et pour l'assurer mutuelle, la condition de la symbiose est la condition de la contractualisation : le respect, ou consentement, de l'autre, qui suppose que plus la partie soit ni l'actrice, ni celle-ci le sera, moins il y a de conditions pour assurer la survie dans la mesure où l'autre oblige à la survie de l'ambiance : le symbiose admet le droit de l'hôte, alors que le parasite - notre statut actuel condamne à mort celui qu'il pille et qu'il habite sans prendre conscience qu'à terme il se condamne lui-même à disparaître."

Serres, M. (2020). Le contrat naturel. Dans Champs essais (p. 88). FLAMMARION.

Il me paraît ainsi nécessaire et pertinent d'appuyer le rapport que l'être humain et l'environnement entretiennent et plus spécifiquement, le lien entre les sciences sociales, naturelles et techniques.

Dans mon approche créative, la notion de symbiose s'apparente à une démarche pluridisciplinaire, collaborative et évolutive qui vise à apporter une réponse contemporaine aux problématiques modernes qu'elles soient écologiques, économiques, sociales ou éducatives.

.Agora

.Mes reliques du passé

.Synesthesia

.BA08I²

.BINC

^ Agora Mes reliques du passé Synesthesia BA08I² BINC

Surveiller et apprendre à un sujet ce qu'il n'a rien pris et n'a pas vu, supposer sur ce qu'il ne voit pas, donner l'ordre de l'oublier. L'imperialisme mondial écrase les hommes mais ne fait pas référence de cette même action sur les choses, à savoir tout ce dont on suppose l'existence. Si les objets auxquels deviennent sujets de droit, alors toutes les balances tendent vers un déséquilibre.

En cela, ce bracelet s'impose comme parasite, c'est-à-dire à la manière d'un organisme qui vit aux dépens d'un individu appelé hôte. En lui conférant des droits, son rôle, jusqu'ici passif, devient actif. Ainsi, cet objet se voit ainsi attribué un statut de vecteur idéologique dans une relation déséquilibrée entre être humain et objet.

