

PROJET : TYPOGRAPHIE MODULAIRE

Oanell AUDRY, Sinslay DANG, Keren DESPRES, Chléa DUFAYS

Présentation générale

Un projet en équipe de 4 élèves portant sur :

→ La création d'une *typographie modulaire* amorcée par l'attribution d'un *pangramme* puis réalisée à partir de *normographes* fabriqués dont les formes sont elles-même inspirées d'une *famille typographique* attribuée.

→ Mise en forme du *pangramme* attribué par la création d'une *affiche* réalisée numériquement puis manuellement sur un format $80 \times 120 \text{ cm}$ à l'aide des normographes sans contrainte plastique particulière.

Pangramme de notre groupe :

“Hier, au zoo, j’ai vu dix guépards, cinq zébus, un yak et le wapiti fumer.”

Recherches documentaires / Spécificité des animaux

**G
U
É
P
A
R
D**

**Z
É
B
U**

Recherches documentaires / Spécificité des animaux

Y A K

W
A
P
I
T
I

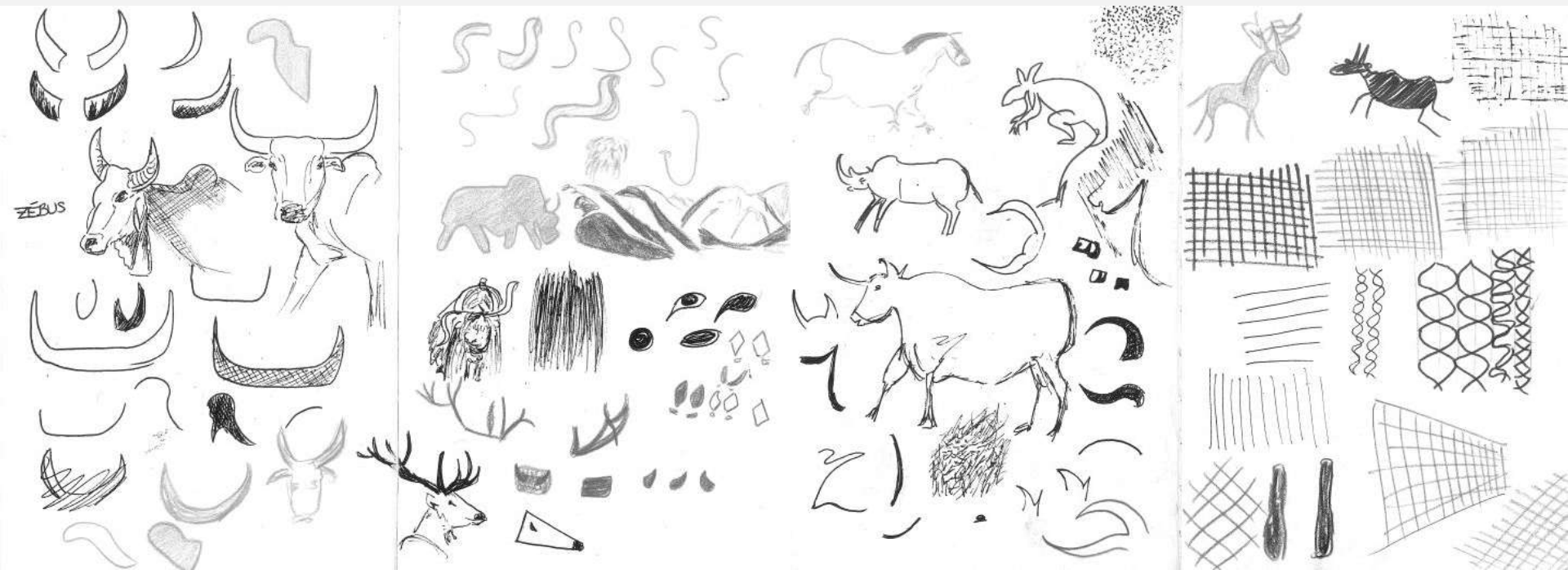
Recherches documentaires / Moodboard

Recherches graphiques / Illustrations et simplifications

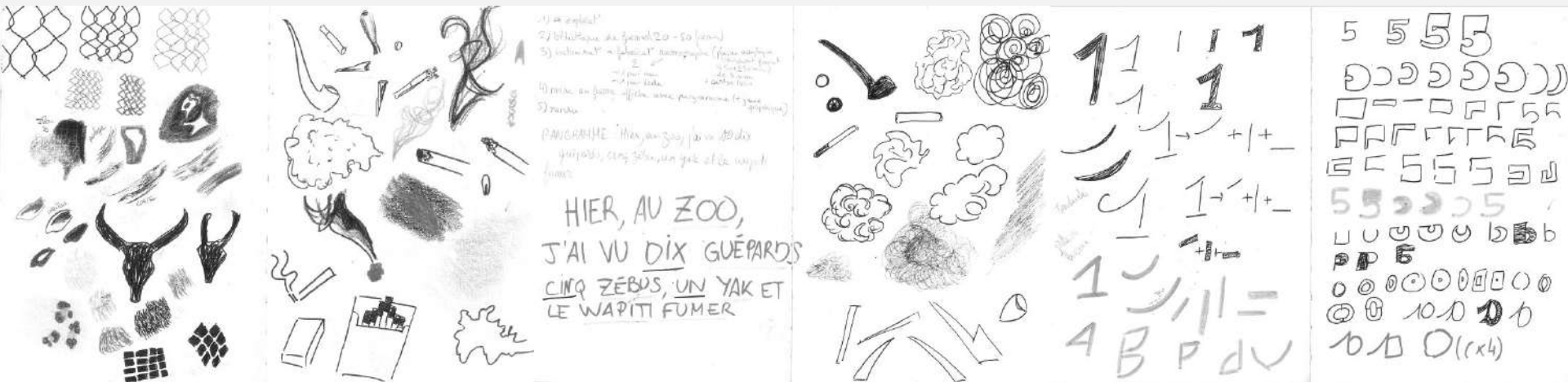
Recherches partant de l'animal pour se diriger vers des détails, donnant des formes presque abstraites (cornes, queues, dents). Travail sur le grillage du zoo.

Recherches sur les peintures rupestres d'animaux dans la grotte de Lascaux pour étudier des animaux déjà simplifiés.

Recherches à partir de chacun des mots-clés du pangramme (les animaux + “fumer” et “zoo”)

Travail de décomposition des formes des chiffres cités dans la phrase

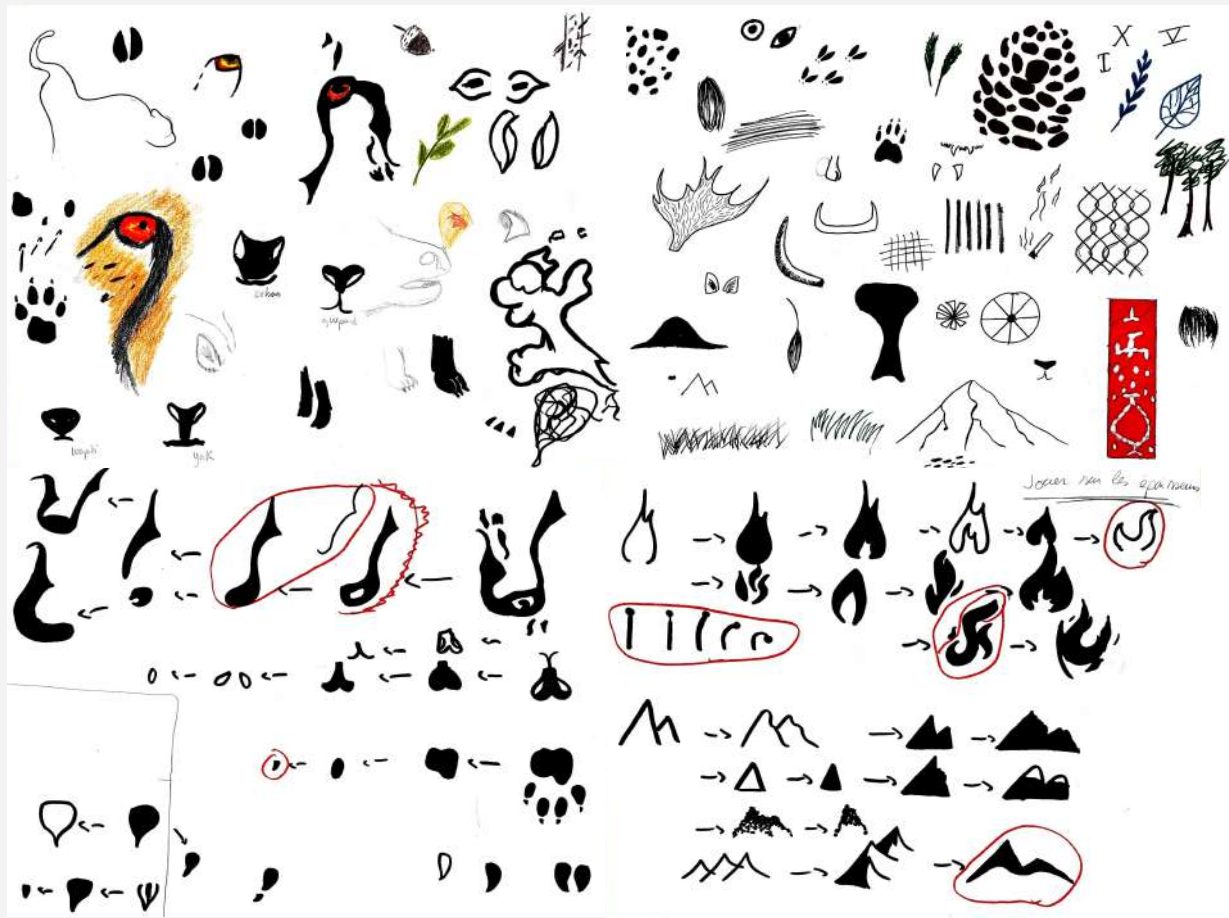
Recherches graphiques / Illustrations et simplifications

Familiarisation avec les animaux et leur environnement + jeu sur les mots

Recherches graphiques / Illustrations et simplifications

Recherches graphiques / Illustrations et simplifications

—
Atelier

Caractères modulaires

Sylvain Guily
Clément Valette

Les garaldes

Les **garaldes**, du nom de l'imprimeur français Claude Garamond (1490 - 1561) et de celui de l'imprimeur vénitien Alde Manuce (1450 - 1515). Le Garamond est souvent décrit comme « parfait » tellement l'équilibre de son dessin rend la lecture agréable depuis cinq siècles.

« Portez ce vieux
whisky au juge blond
qui fume ! » Le Garamond de Berthold
inspiré des plombs de Claude Garamond

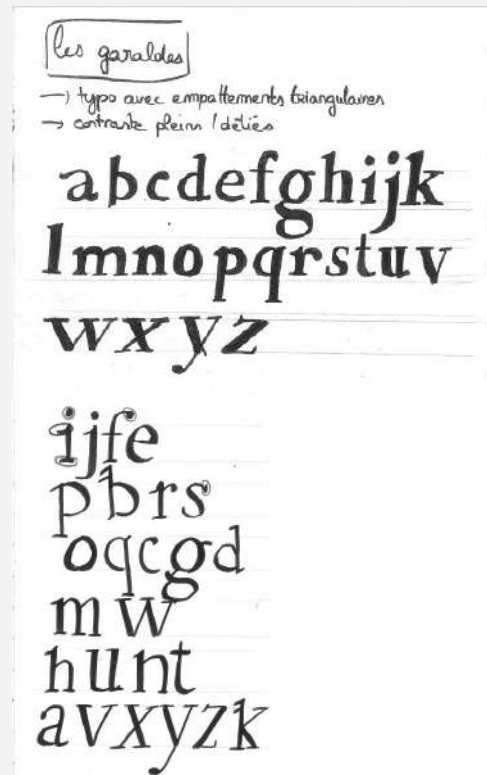
a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Ajout d'une contrainte : les Garaldes / Études approfondie des caractéristiques

Alternance entre formes arrondies et pointues, différentes graisses, empattements

Réflexions et premiers choix

Queues, cornes et dents

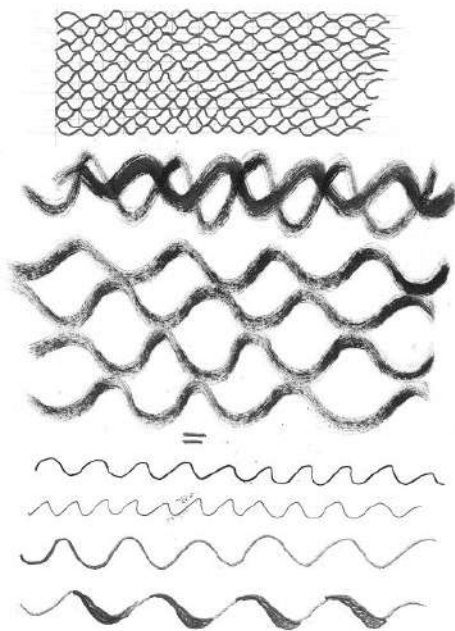
- plusieurs types d'empillement
- pic
- ronds
- pleins
- déliés

- oreilles, dents, queue
- mélange / coins

bout de queue

Grillage (zoo)

■ Formes choisies, première sélection

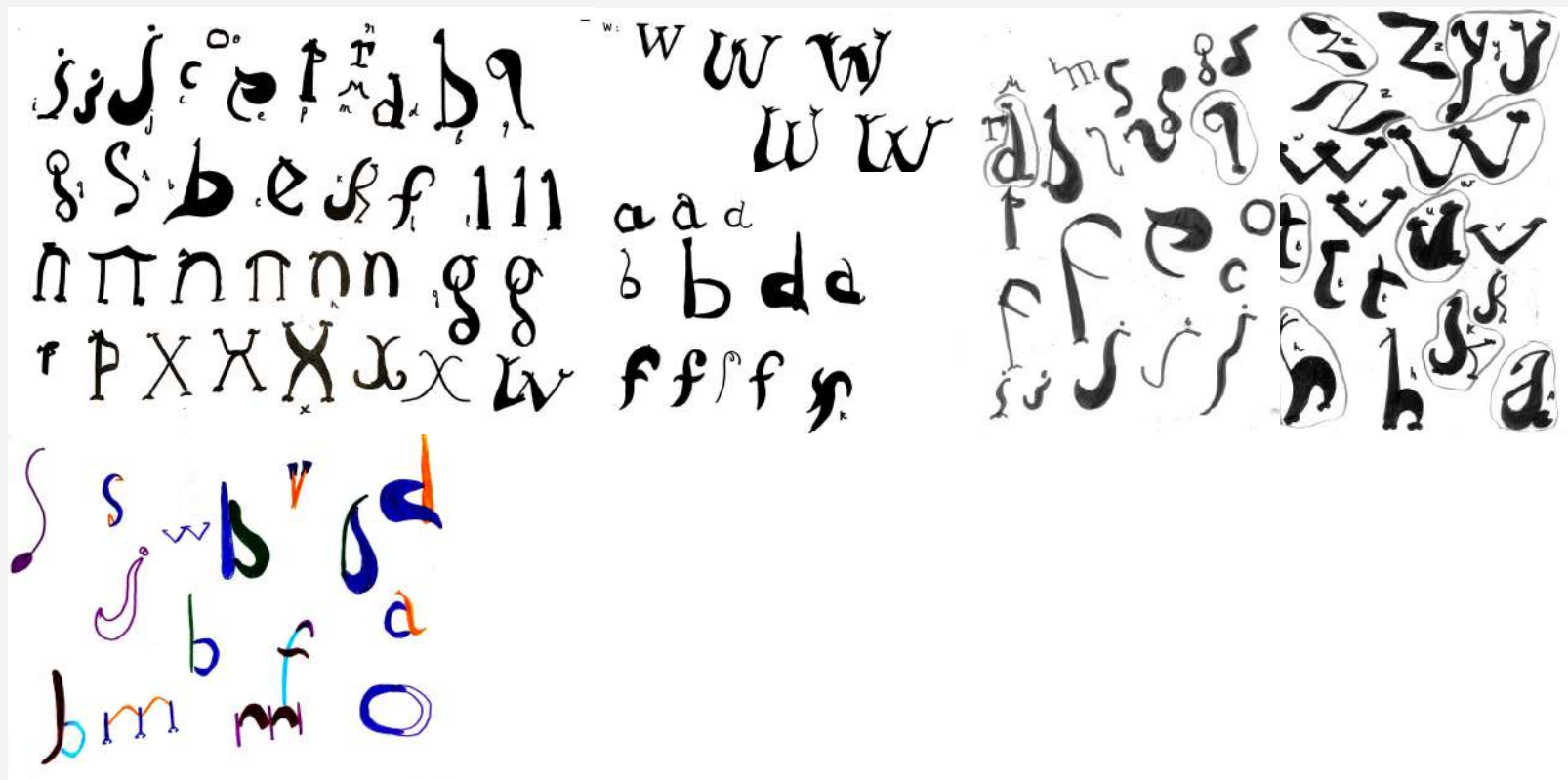

← Sélection des formes les plus pertinentes en lien avec les caractéristiques des garaldes et le thème du pangramme :

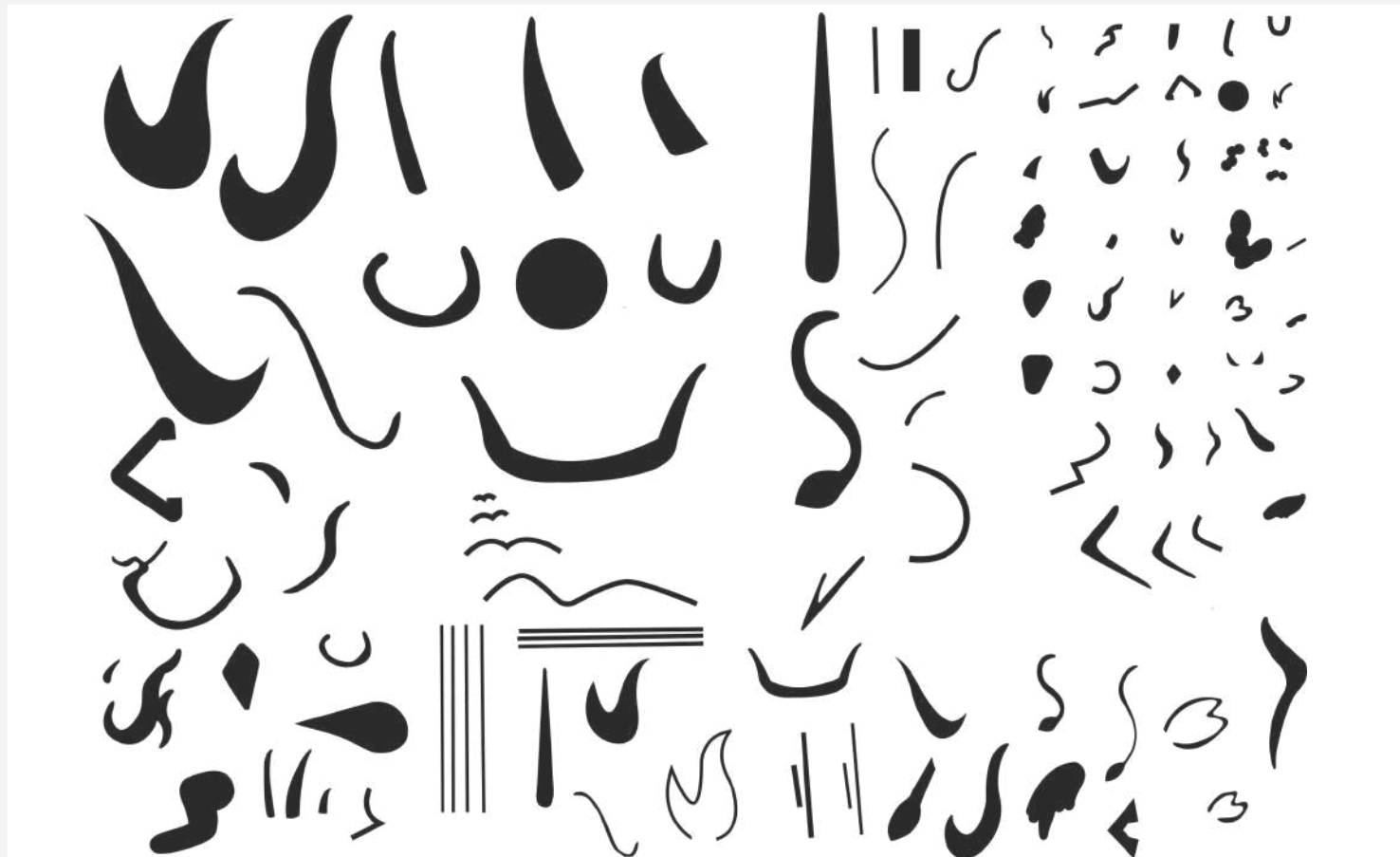
- Jeu sur la pointe des cornes et des queues des animaux mais aussi des arrondis de leur silhouette
- Dynamisme des formes accentué par le contraste entre les formes sinueuses, évoquant le mouvement des animaux et la fumée, et d'autres beaucoup plus droites
- Lien avec la forme des chiffres

Expérimentation de lettres

■ Vectorisation des formes et lettres finales

Lettres finales

i s f e l

p b r s

h u n t

a v x y z k

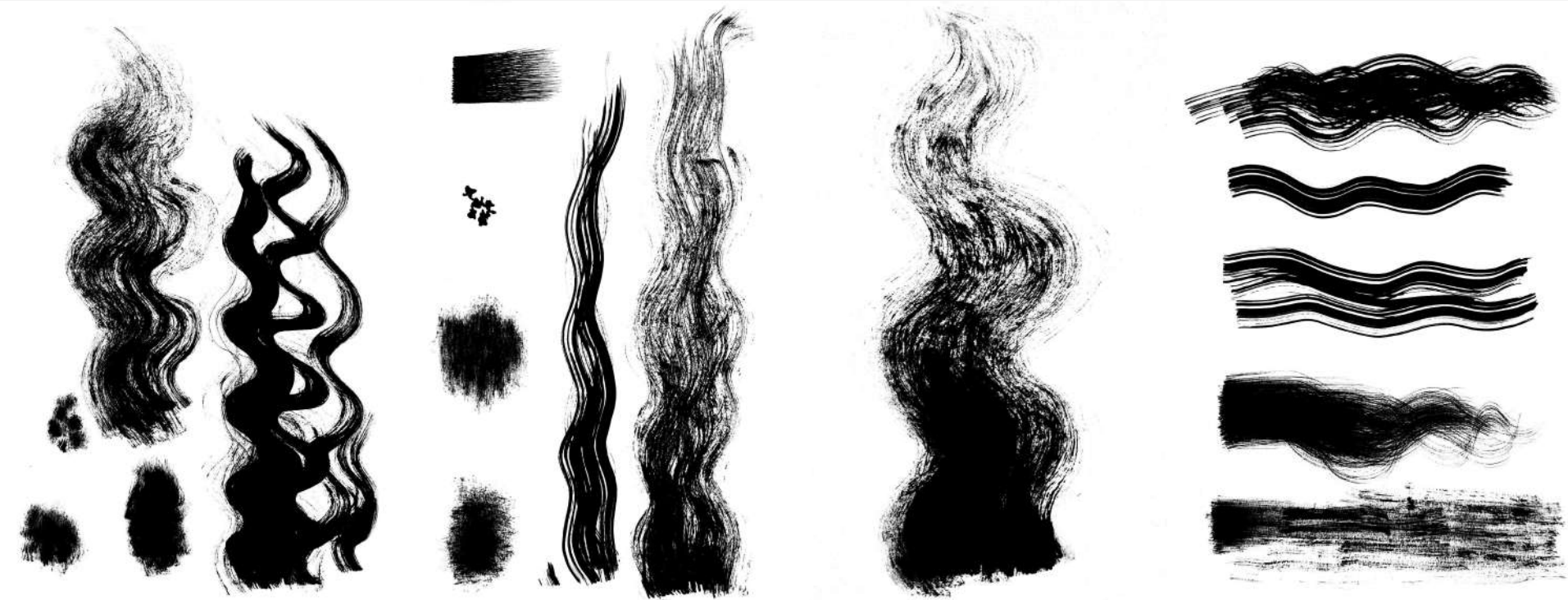
m n w

o g c g d

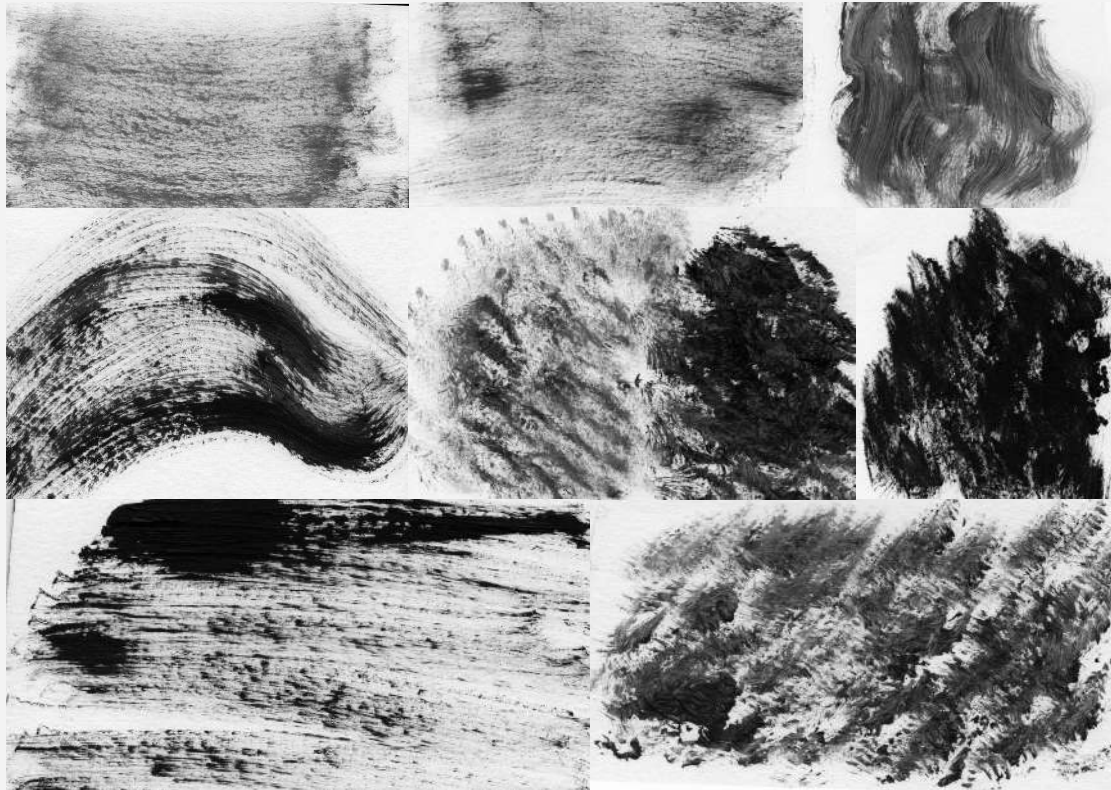
Textures

Travail sur la texture des poils des animaux et de la fumée, à l'encre de chine et au feutre

Textures

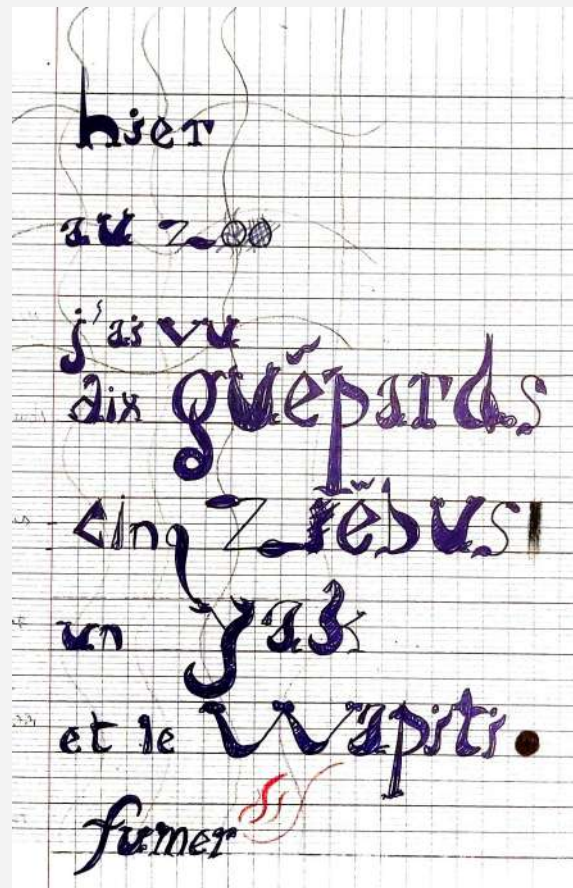

- Textures à la peinture
- Volonté de retrouver un motif s'approchant du poil des animaux

Maquettes, expérimentations d'affiches

→ Différents essais de mise en page du texte

→ Nous penchons pour des retour à la ligne réguliers pour mettre les mots-clés en valeur

Maquettes, expérimentations d'affiches

Plusieurs propositions de mise en page du pangramme sur un fond vierge

hier, au Zoo
sais vu
dix guépards
cinq Zébus,
un yak et
le wapiti
fumer

hier, au Zoo
sais vu
dix guépards,
cinq Zébus,
un yak et
le wapiti
fumer

hier, au Zoo
sais vu
dix guépards,
cinq Zébus,
un yak et
le wapiti
fumer

hier, au Zoo,
sais vu
dix guépards,
cinq Zébus,
un yak et
le wapiti
fumer.

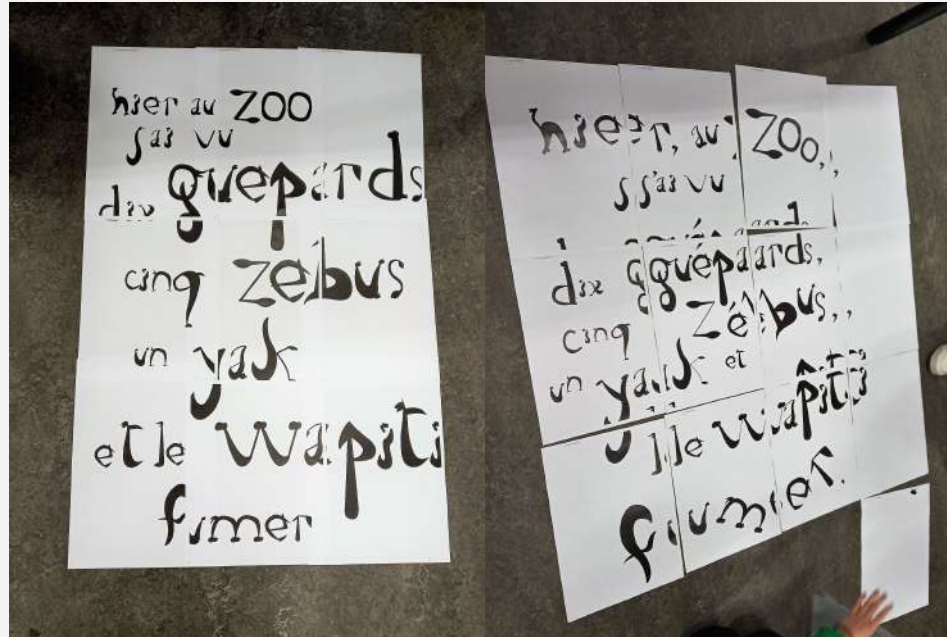
hier, au Zoo,
sais vu
dix guépards,
cinq Zébus,
un yak et
le wapiti
fumer

hier, au Zoo,
sais vu
dix guépards,
cinq Zébus,
un yak et
le wapiti
fumer.

hier, au Zoo
sais vu
dix guépards,
cinq Zébus,
un yak et
le wapiti
fumer

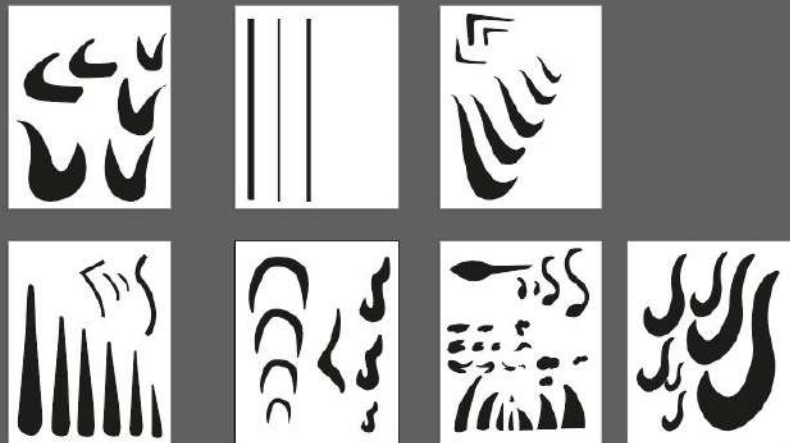
Maquettes, expérimentations d'affiches

Essai d'une mise en page du pangramme pour se rendre compte de la taille de l'affiche et du rendu des lettres

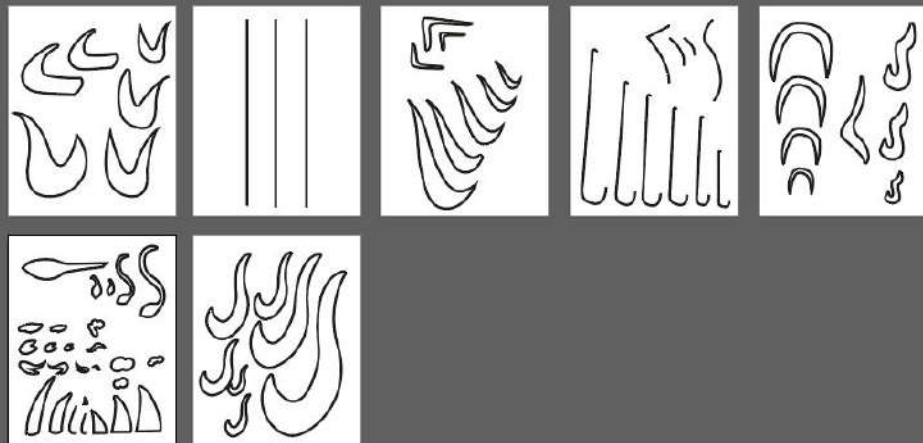

■ Fabrication des normographes / FAB LAB

Fichier illustrator des formes pleines réparties par familles

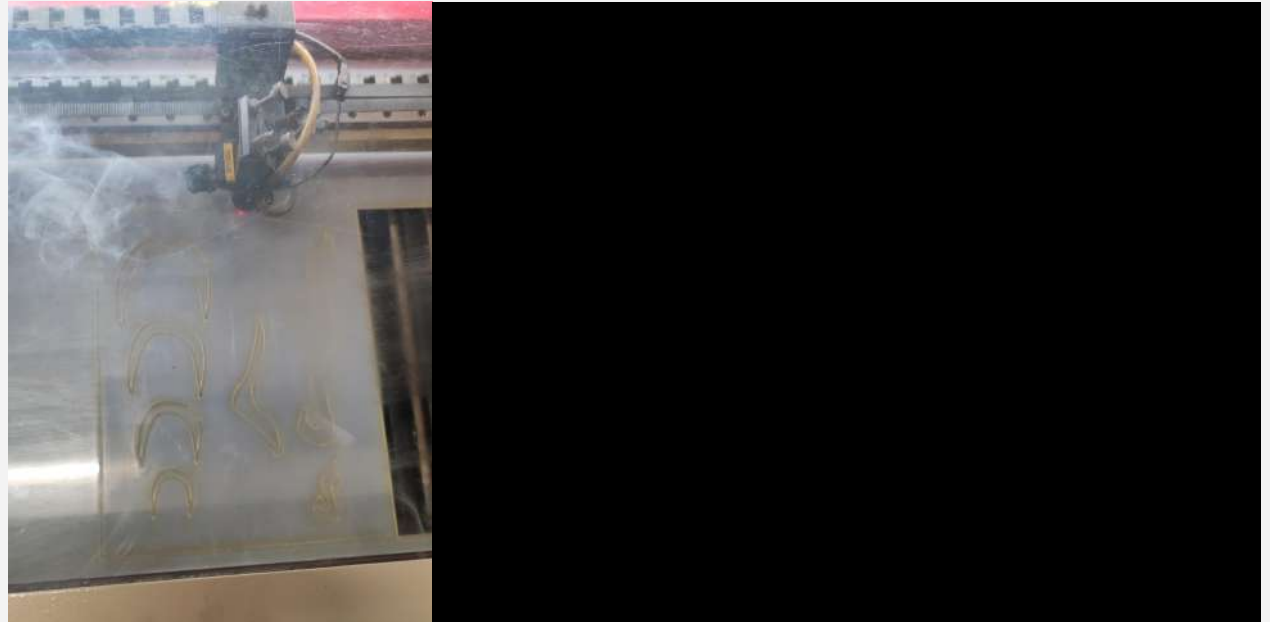
Fichier illustrator en contours pour la coupe à la graveuse laser

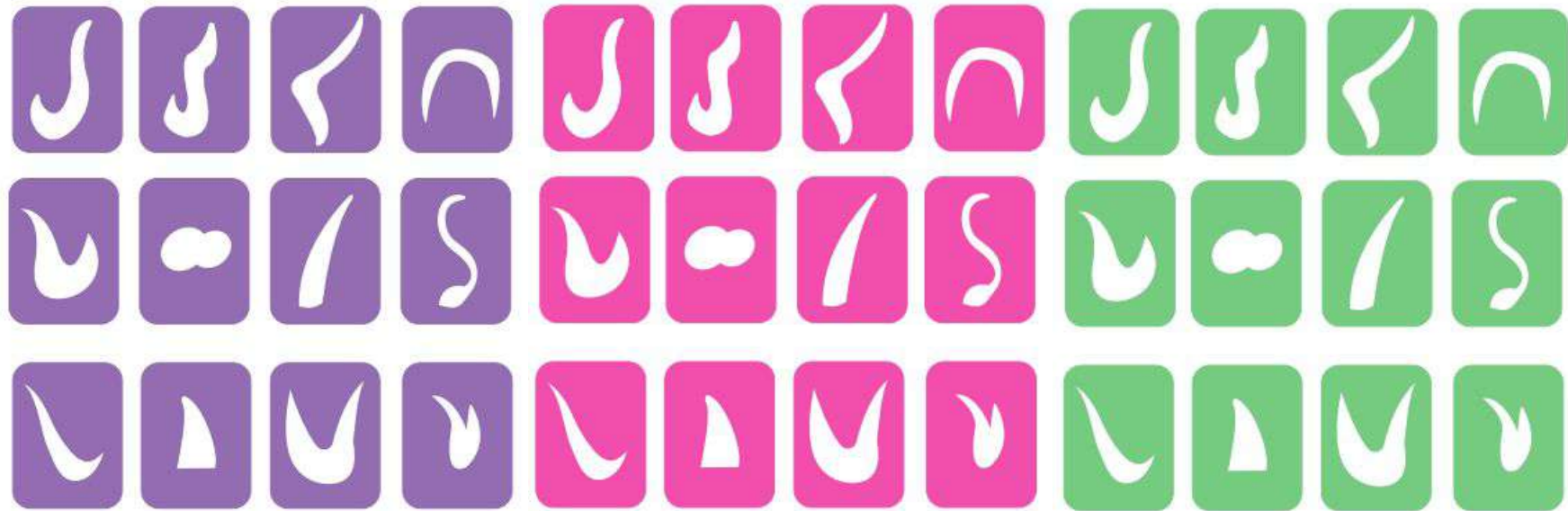
■ Fabrication des normographes / FAB LAB

A l'aide de la graveuse laser, nous pouvons réaliser nos normographes sur des plaques de polyester de 2 mm d'épaisseur pour plus de solidité et éviter tout risque de casse.

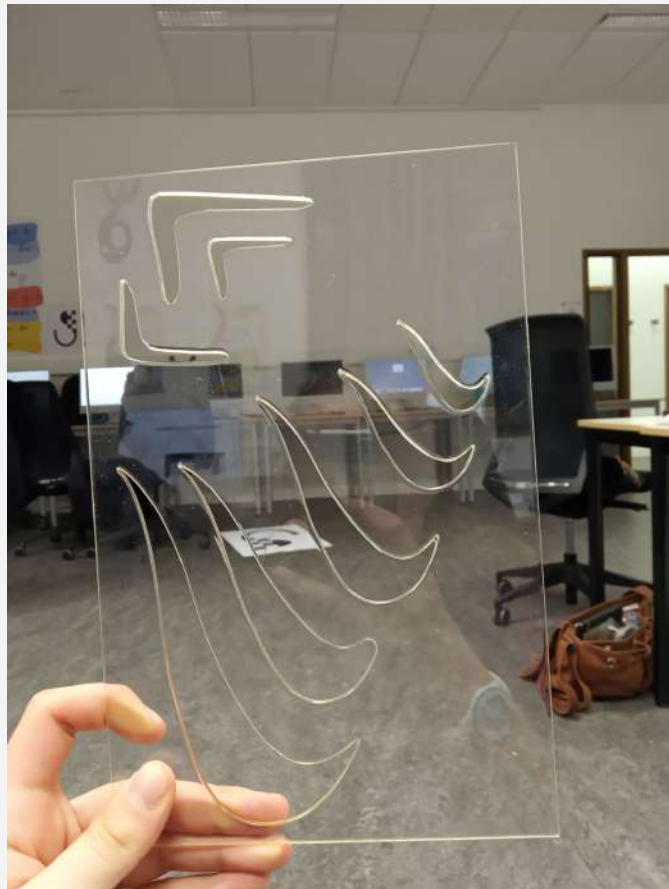
Nous avons utilisé deux plaques au format 40 × 50 cm et une plaque 20 × 30 cm que nous avons divisées en plusieurs morceaux pour faciliter leur utilisation.

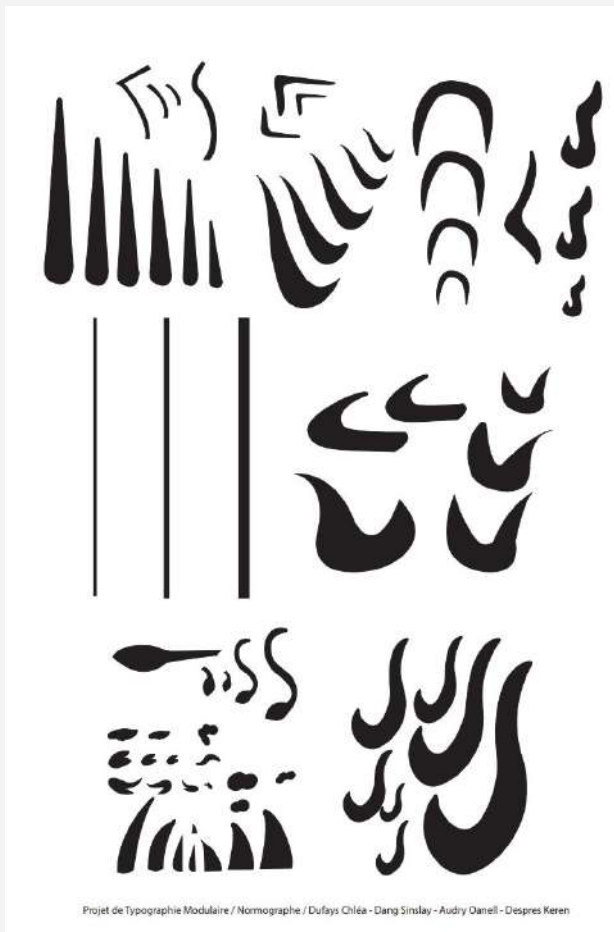

■ Fabrication des normoglyphes / FAB LAB

Normoglyphes
terminés

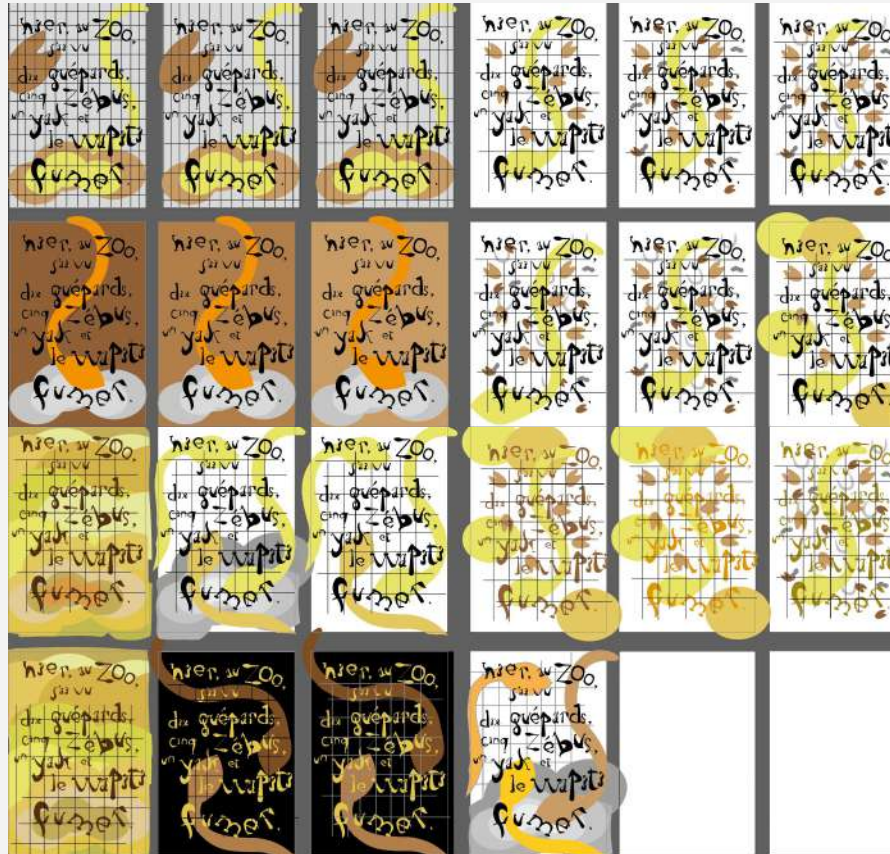
Affiche du normographe

Affiche / Version numérique (Illustrator)

Diverses maquettes de l'affiche :

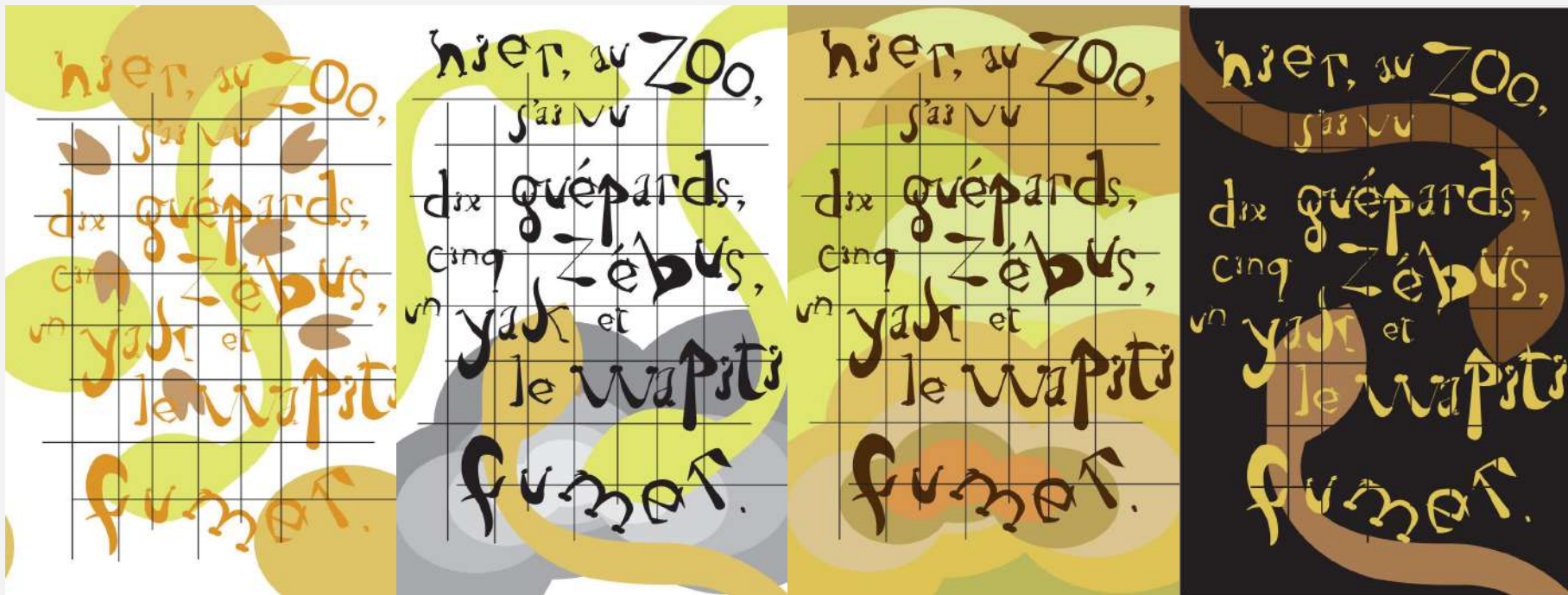
- Essais de différentes couleurs
- Agrandissement de différents modules
- Différents fonds
- Différentes façons de représenter la grille du zoo

hier, au Zoo,
j'ai vu
dix guépards,
cinq Zébus,
un yak et
le wapiti
funnel.

hier, au Zoo,
j'ai vu
dix guépards,
cinq Zébus,
un yak et
le wapiti
funnel.

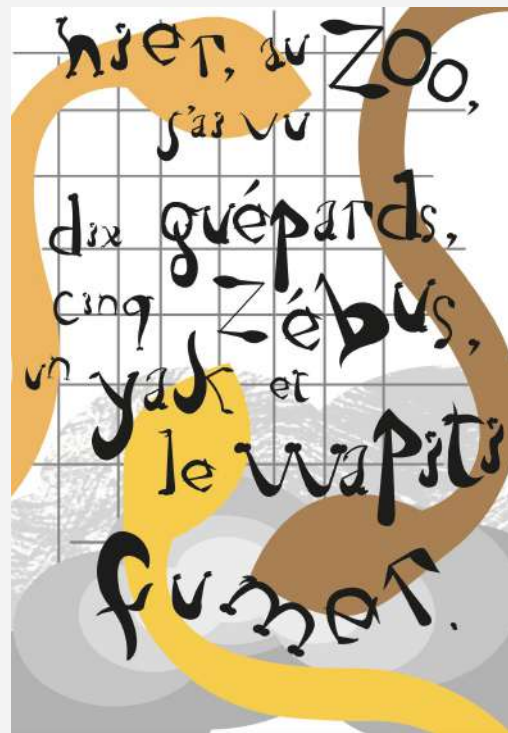
hier, au Zoo,
j'ai vu
dix guépards,
cinq Zébus,
un yak et
le wapiti
funnel.

■ Affiche / Version numérique (Illustrator)

→ Tests de textures sur des formes en PAO en réalisant des masques d'écêtage sur Illustrator

→ Idée pas retenue car la texture ne se fond pas avec le reste de l'affiche

■ Affiche / Version numérique (Illustrator)

Questionnement sur comment représenter la grille du zoo.
régulière ? centrée ? aléatoire ? plus aérée ? resserrée ?

Option retenue : grille plus aérée et irrégulière pour une meilleure lisibilité et représenter les effets de la fumée

■ Affiche / Version numérique (Illustrator)

Intentions : thème de l'enfance, l'absurde, le paradoxal

Point de vue de l'animal en cage → point de vue adverse du narrateur du pangramme.

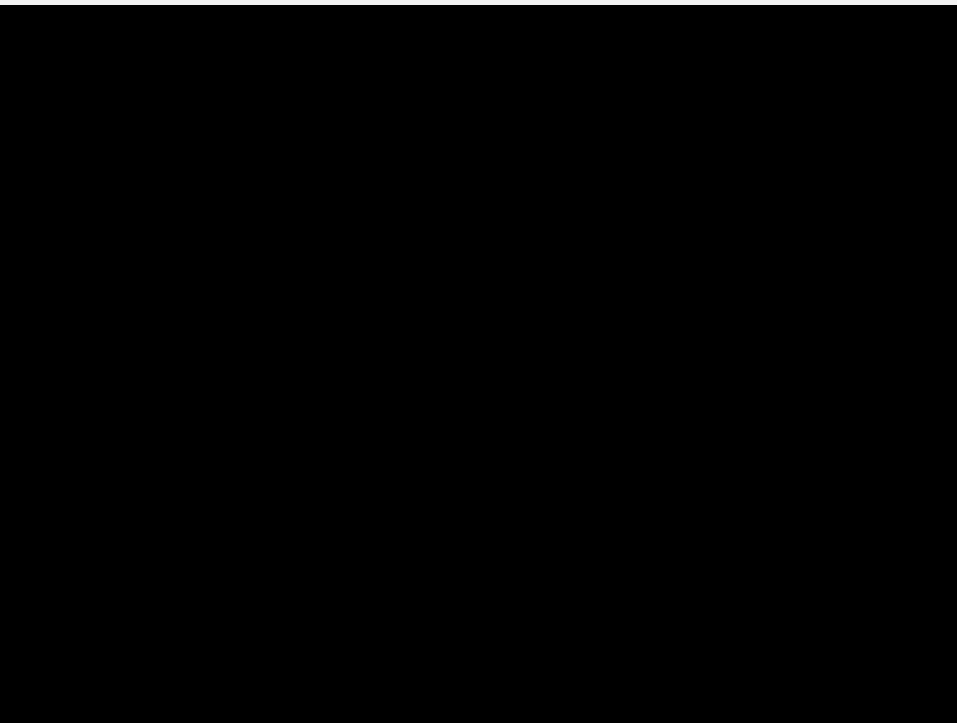
Paradoxe cage du zoo et état sauvage des animaux

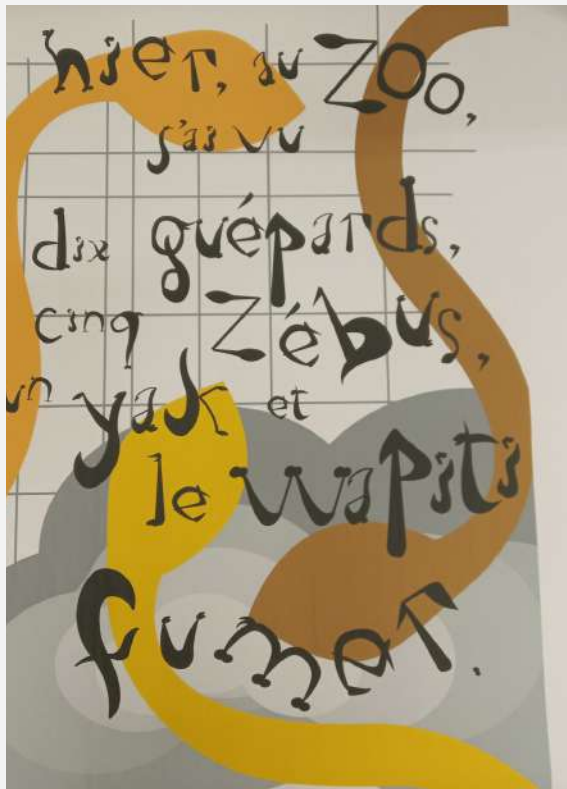
- Couleurs des animaux cités dans le pangramme (zébu, guépard, wapiti, yak)
- Grille du zoo = paradoxe entre leur droiture et les arrondis des modules
- Illustration de la phrase : animaux en train de fumer dans leur cage de zoo. La fumée monte et la grille devient irrégulière. Mouvement des animaux. Contraste des couleurs;

■ Affiche / Impression au traceur

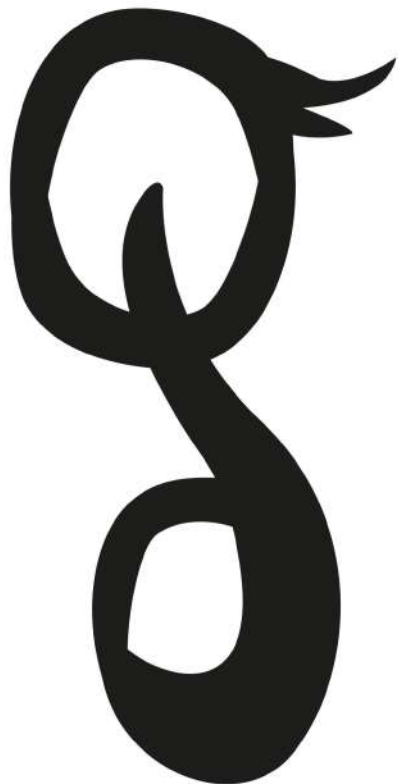

Problème de noir devenu gris pour le texte. Découpe des marges.

Lettre favorite

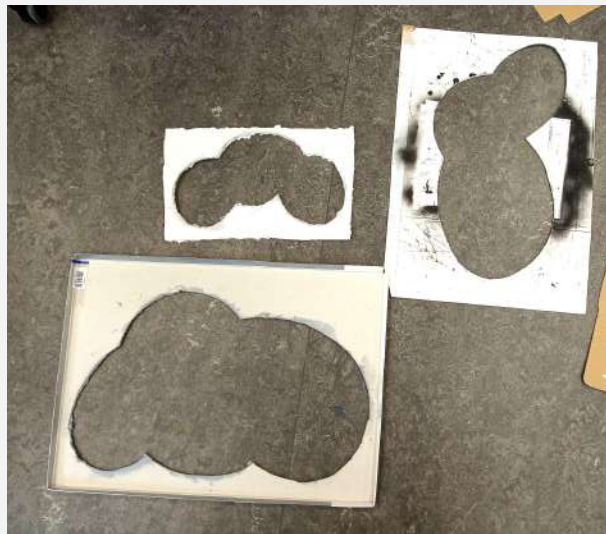

Choix du G :

- Présente les caractéristiques des garaldes (empattements, pleins et déliés)
- Représente l'esprit "sauvage" de l'affiche
- Modules très utilisés dans les autres lettres (cornes de zébu et de yak, queue de zébu)

Construction de normographe sur du carton

Modules trop grands pour les plaques en polyester, on construit donc des normographe sur du carton

Normographe finis

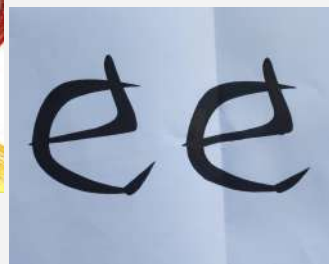
Fabrication de l'affiche à la main

→ Fond de l'affiche fait à la peinture.

Difficultés pour trouver les teintes de gris et faire des aplats sans traces avec le grand format, et de bien placer les normographes

→ Test des modules des lettres à la bombe de peinture noire

→ Tests au crayons de couleur pour rechercher un effet de pelage ;
au feutre noir ;
aux feutres à alcool pour avoir des aplats de couleur ;
au feutre posca ;
aux pastels secs.

Affiche faite à la main

→ Affiche faite à la peinture acrylique

→ Nous avons choisi cette technique car elle permet de réaliser de grands aplats de peinture et d'obtenir un effet de mouvement grâce aux traces du pinceau qui rappellent le pelage des animaux. Les barreaux de la grille sont flous comme la fumée qui monte dans la tête des animaux.

