

COURS DE TYPOGRAPHIE

Adrien Zammit

Haute école Albert Jacquard, Namur, 2011

**LA MICROTYPOGRAPHIE,
LA COMPOSITION DE LA LIGNE,
DU MOT & DE LA LETTRE**

uent les autres lettres de manier le sens du texte n'est pas évident, les yeux se déplacent dans le sens du texte, mais sans que le sens soit clair. Cela se passe lorsque les mots sont trop petits ou trop étroits. La microtypographie est une technique qui permet de résoudre ce problème. Elle consiste à réduire la taille des lettres tout en conservant leur forme et leur structure. La composition de la ligne est également importante pour la lecture fluide. Il faut que les mots soient bien alignés et que les espaces entre les mots soient suffisamment grands pour faciliter la lecture. Le mot et la lettre sont également importants. Les lettres doivent être bien formées et distinctes les unes des autres. Les mots doivent avoir une bonne structure et être faciles à reconnaître.

Plus un lecteur est expérimenté, plus les périodes de fixation sont courtes, c'est-à-dire qu'il passe moins de temps à lire un mot. Cependant, si les saccades sont trop courtes, le lecteur peut se fatiguer rapidement. Si les saccades sont trop longues, le lecteur peut perdre la place où il était en train de lire. C'est pourquoi il est important de trouver un bon équilibre entre les deux types de mouvements oculaires.

LA LECTURE

RECONNAISSANCE DES MOTS

Il faut tout d'abord noter que l'aïton de lire relève d'un créain automastime à reconnaître tout un tas de mots que nous connaissons déjà ; ce n'est pas un exercice de déchiffrément, lettre par lettre !

LA LECTURE

RECONNAISSANCE DES LETTRES

Savez-vous qu'il est très facile de lire un texte en concentrant seulement la partie supérieure de ces lettres plus que toutes, que la moitié toutes les deux ?

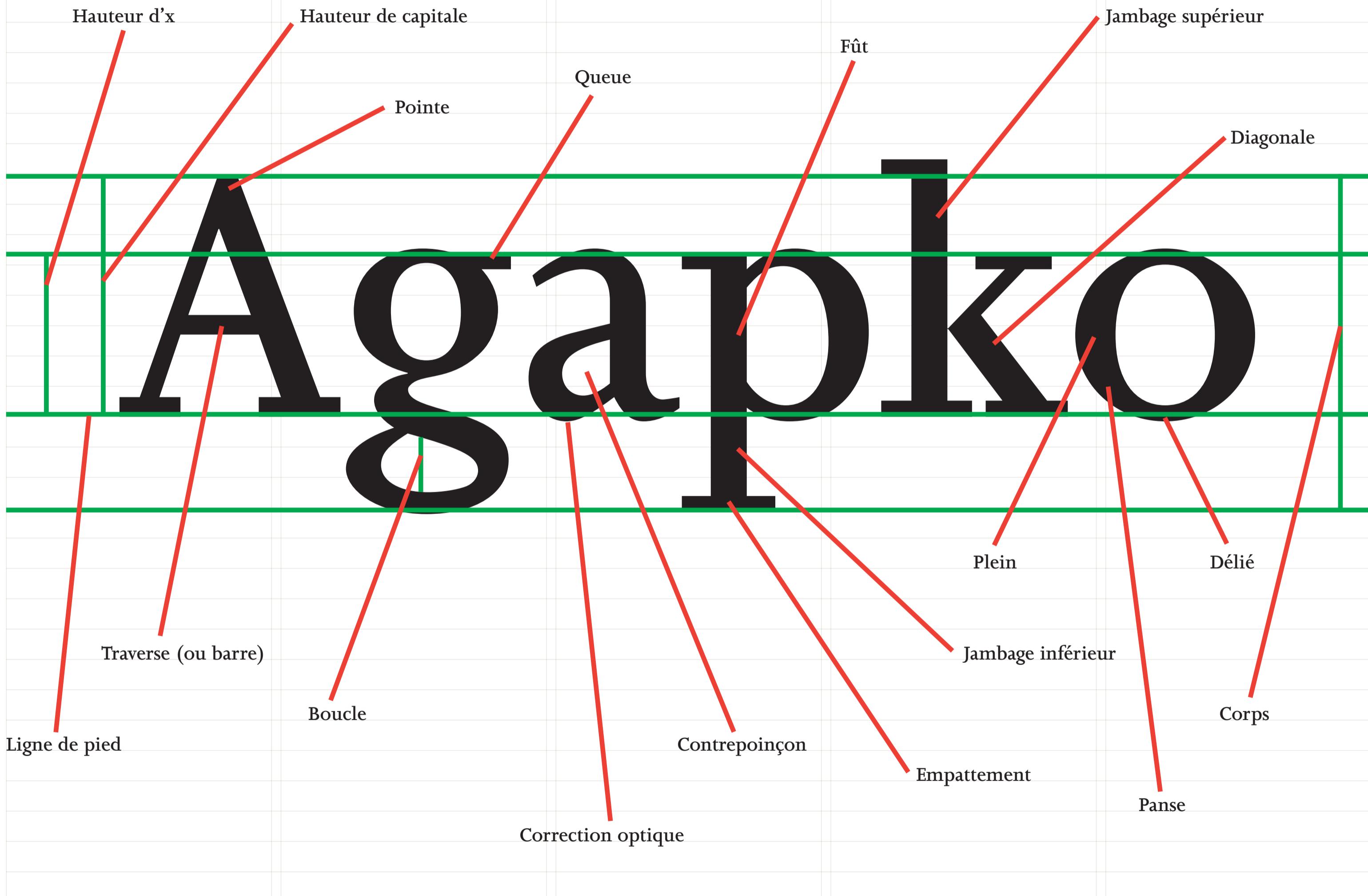
LA LECTURE

RECONNAISSANCE DES LETTRES

Tes typographies à empattements
auront toujours un petit avantage
vis-à-vis des linéales car leurs lettres
ont moins de particularités
vieilles. D'un rapide coup
d'œil les lettres serif sont plus
facile à reconnaître.

LA MICROTYPOGRAPHIE

LA LETTRE

LA MICROTYPGRAPHIE

LES CARACTÈRES

Un caractère, parfois aussi appelé une famille de caractères, réunit l'ensemble des lettres réunies sous un même nom.

Une police, une fonte, une graisse, sont autant de termes employés pour désigner les variantes qui composent une famille de caractères.

AaBbCcDdEe

Extra Condensed

AaBbCcDdEe

Light Condensed

AaBbCcDdEe

Condensed

AaBbCcDdEe

Light

AaBbCcDdEe

Light Italic

AaBbCcDdEe

Regular

AaBbCcDdEe

Regular Italic

AaBbCcDdEe

Bold

AaBbCcDdEe

Black

AaBbCcDdEe

Bold Extended

Les différentes graisses dessinées du Grotesque Monotype

LA MICROTYPGRAPHIE LES GLYPHES

Les glyphs sont les dessins de caractères et d'accents compris dans une police. À partir du tableau des glyphs (dans InDesign) on peut retrouver la totalité des signes typographiques dessinés et notamment ceux qui ne sont pas accessibles au clavier.

!"#\$%&'()/*+,-./0123456789::;<=>?@ ABC
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~;¢£¤¥; §„©ª«¬-
®°±²³'µ¶·,¹°»¹/₄¹/₂³/₄¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ
òóôõö×øùúûüýþàáâãäåæçèéêëìíîïðñòó
ôõö÷øùúûüýþÿíłłŒœŠšÝŽžf^~°~,~”Ωμπ—
—”,“”,†•...‰€ℓ™ΩeΔΠΣ-/·√∞∫≈≠≤≥◊

Les glyphes complètes de la graisse semibold du Joanna Monotype.

LA MICROTYPOGRAPHIE

LES CAPITALES ET LES BAS DE CASSE

Les lettres capitales, ou majuscules, sont originaires des **inscriptions lapidaires romaines**.

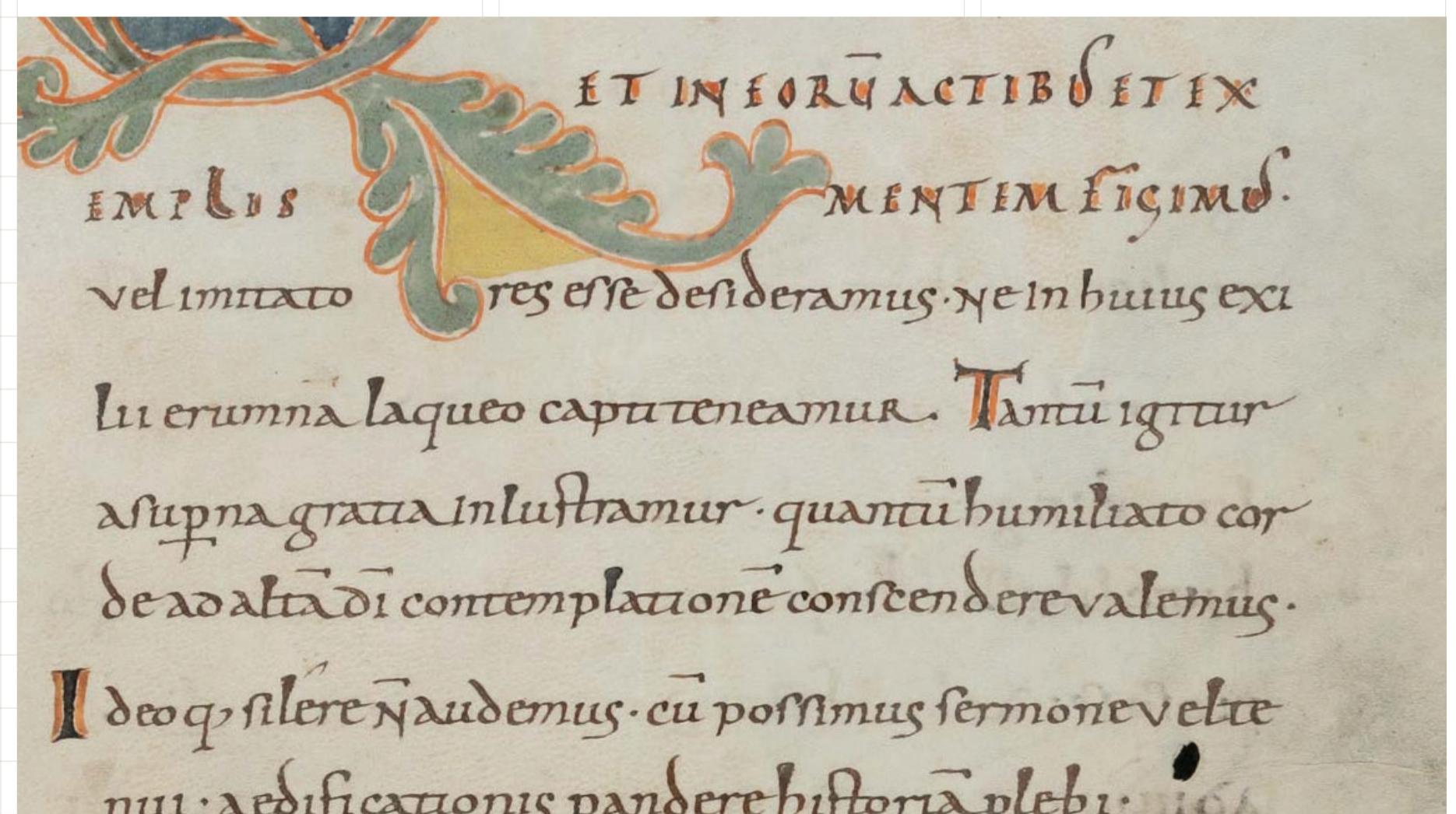
Les lettres bas de casse sont quant à elles les héritières de **la minuscule caroline** qui fut reconnue écriture officielle du royaume de Charlemagne en 789 (mais qui disparut après le Xe siècle).

L'**écriture humanistique**, qui se développa à partir du XVe siècle, est la reprise de l'écriture caroline auxquelles viennent s'ajoutèrent les capitales romaines (ce pourquoi elle est aussi parfois nommée « antique » ou « romaine »).

Employée par les moines copistes aux XVe et XVIe siècle, notamment en Italie, la *scriptura humanistica* fut ensuite transcrise par les graveurs de poinçons typographiques pour devenir, progressivement, notre écriture « normale » au détriment des lettres gothiques.

Dédicace de la Colonne Trajane, Rome, 113 après J.-C.

St. Gallen, Stiftsbibliothek, Codex 551, 925.

LA MICROTYPGRAPHIE

LES ITALIQUES

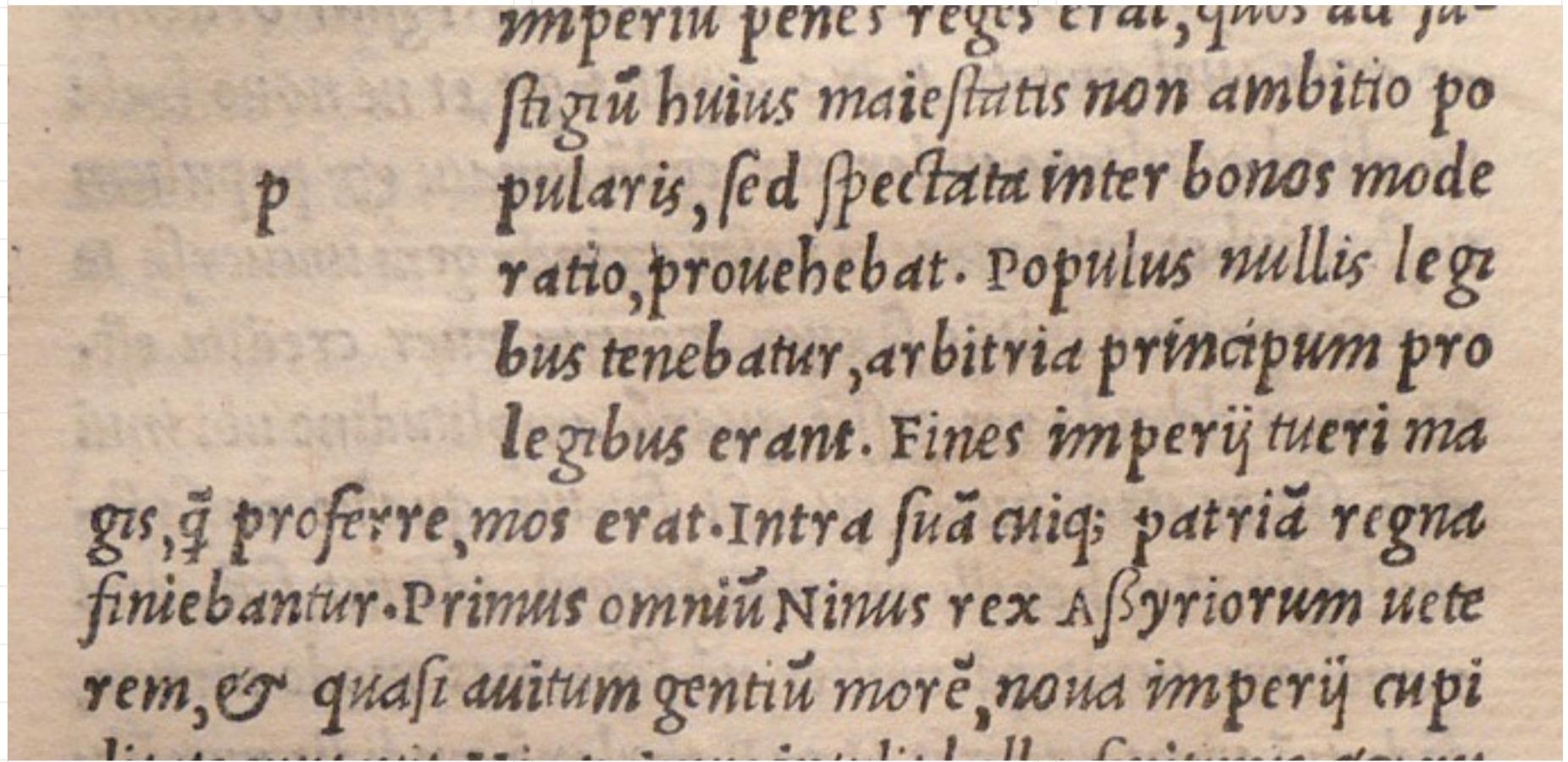
Les caractères italiques sont inventés en 1501 par Griffó en Italie (comme leur nom l'indique), inspirés par la calligraphie de la Renaissance et dans un souci pratique, pour obtenir un caractère plus étroit permettant de réduire la taille des livres.

Si à l'origine l'italique a été créé comme une écriture à part entière (comme le romain ou le gothique), il est finalement devenu une variante au caractère romain pour, par exemple, distinguer certains passages dans le cours d'un texte (titres d'œuvres, dialogues, mots en langues étrangères, etc.)

La caractéristique visuelle distinguant principalement l'italique du romain est l'inclinaison des lettres; seulement le dessin des lettres est lui aussi spécifique et n'est pas que le fruit d'une simple inclinaison (comme le permettent les logiciels).

alors?
alors?

Les graisses Semibold et Semibold Italic du Bembo.

Le Justin, Alde Manuce, livre I, 1522.

alors?

La graisse Semibold du Bembo avec une inclinaison de +8° «forcée».

LA MICROTYPGRAPHIE LES PETITES CAPITALES

Les petites capitales sont des caractères spécifiques et non pas la simple réduction des capitales. Ainsi, leur graisse est équivalente à celle des autres lettres pour conserver une harmonie équilibrée au sein de la ligne. Cependant toutes les polices ne les proposent pas.

A B C A B C a b c A B C

Les capitales, petites capitales et bas de casse de la graisse Semibold display du Minion Pro.

Les capitales du Semibold Display du Minion Pro réduites à 70%.

Ne pas confondre
EXCOFFON et **EXCOFFON.**

LA MICROTYPGRAPHIE LES LIGATURES

Ces combinaisons « attachées » de certaines suites de caractères participent à l'homogénéité visuelle de la composition d'un mot.

fi fl ff ffi ffi

Offert
After

Elles relèvent aussi, pour les cas suivants, de règles orthotypographiques qui ne sont pas facultatives.

æ œ Æ œ

Laetitia
Œil de bœuf

Enfin, certaines polices proposent des ligatures additionnelles, ajoutant à l'élégance d'un texte mais pouvant aussi rendre un effet littéraire un peu ronflant.

& sp st

Asper & co
Festival

LA MICROTYPGRAPHIE LES CHIFFRES

Les nombres sont tantôt composés en lettres (« un, deux, trois, quatre... ») tantôt en chiffres (« 1, 2, 3, 4... »). Dans les ouvrages de type littéraire on préférera la composition en lettre, mais pour les documents ayant beaucoup recours à des données numériques (statistiques, résultats...) ont préférera, pour un souci de lisibilité, l'utilisation des chiffres.

Quatorze,
14 et XIV

Cela fait trente-huit ans.
65 % des 452 chats !

Il existe différents genres de chiffres; les chiffres romains et les chiffres arabes, eux-mêmes parfois disponibles dans un dessin **Didot** (alignés sur la ligne de base et la même hauteur que les capitales) et un dessin **elzévirien** (d'alignement différents, plus en phase avec l'écriture minuscule).

0123456789

Le 24 juin 2096 à 17h.

0123456789

Le 24 juin 2096 à 17 h.

0123456789

LE 24 JUIN 2096 À 17 H.

LA MICROTYPGRAPHIE

LES ACCENTS, LES PONCTUATIONS & QUELQUES AUTRES GLYPHES

é É	Accent aigu	L'eau	Apostrophe
è ê	Accent grave et circonflexe	1'02"	Minute et seconde
ë å ñ	Tréma, corona et tilde	@	Arobase
ç Ç	Cédille	&	Esperluette (ou et commercial)
• , ; :	Point, virgule, point virgule et deux points	€ \$ £ ¥	Euro, dollar US, livre sterling et yen
...	Points de suspension	*	Astérisque
a-b	Trait d'union	† ‡	Obéle (ou crois mortuaire) et double obèle
- a -	Tiret (ou tiret demi-cadratin)	+ 1 - 2	Plus et moins
— a	Tiret long (ou tiret cadratin)	% %o	Pourcent et pour mille
! ?	Points d'exclamation et d'interrogation	1°	Degré
¡ ¿	Points d'exclamation et d'interrogation espagnols	nº	Abréviaction de numéro
< a > « a »	Guillemets français simples et doubles	#	Symbol de numéro (anglosaxon)
'a' "a"	Guillemets anglais simples et doubles	©®™	Copyright, registered et trademark
„a“	Guillemets allemands	§ 1	Symbol de paragraphe
(a) [a] {a}	Parenthèses, crochets et accolades	a.¶	Pied de mouche

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Est-il nécessaire de rappeler combien le choix d'une typographie influe sur la perception *qu'un lecteur* se fait d'un texte ? Ou comment nos habitudes de lecture, *les associations récurrentes* entre certains caractères et certains messages, certaines époques, certains lieux... ont façonné notre appréhension des lettres et ne cessent d'orienter notre assimilation des contenus les plus divers.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Les **humaines**, d'après les premiers caractères latins apparus à la fin du XVe siècle avec la Renaissance italienne, leur dessin est très inspiré de l'écriture manuscrite à la plume, comme en témoigne la traverse du *e* (inclinée), l'axe très oblique du *o* et la forme des empattements.

Robert Slimbach (Adobe)

Le Jenson de Nicolas Jenson

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
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

«Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume!»

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Le Mendoza de José Mendoza y Almeida

(ITC)

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
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

*«Portez ce vieux
whisky au juge blond
qui fume ! »*

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à éla-borer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

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.

Robert Slimbach (Adobe)

Le Garamond 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
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

«Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume!»

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Le Caslon de William Caslon

Carol Twombly (Adobe)

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
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

«Portez ce vieux
whisky au juge blond
qui fume!»

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

Le Galliard de Matthew Carter

(ITC)

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
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

*«Portez ce vieux
whisky au juge blond
qui fume !»*

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Les réales apparaissent au milieu du XVIIIe siècle, elles relèvent d'un dessin plus rationnel et de contrastes entre pleins et déliés plus marqués vis-à-vis des garaldes.

(Monotype)

Le Baskerville de John Baskerville

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
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

«Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume!»

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Le Times New Roman de Stanley Morison

(Monotype)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

«*Portez ce vieux
whisky au juge blond
qui fume !*»

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Les didones doivent leur nom à la contraction de Didot (famille française d'imprimeur) et Bodoni (imprimeur parmesan); elles incarnent la perfection classique qui était recherchée à la fin du XVIIIe siècle.

Le Bodoni 72 & 12 de Giambattista Bodoni

(Monotype)

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
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

« *Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume!* »

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Le Didot 42 & 6
de Firmin Didot

(Hoefler & Frere-Jones)

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
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

«Portez ce vieux
whisky au juge blond
qui fume!»

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Les **mécanes**, aussi appelées «égyptiennes», sont les fontes apparues avec la révolution industrielle au XIXe siècle; empattements robustes (rectangulaires), retour à un contraste faible entre pleins et déliés.

Le Calvert de Margaret Calvert

(Monotype)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

«Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume!»

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

Le Glypha d'Adrian Frutiger

(Heidelberger
Druckmaschinen AG)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

*« Portez ce vieux
whisky au juge
blond qui fume ! »*

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Les linéales est une famille à tiroir puisqu'elle regroupe les typographies sans serif. British standard propose trois familles à commencer **les grotesques**, aussi appelées «linéales précoces»; développées à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle pour les gros titres des journaux, leurs dessins sont bruts et souvent dénués de corrections optiques.

(Adobe)

Le Franklin Gothic de Morris Fuller Benton

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

« Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume ! »

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

L'Akzidenz Grotesk
de Günter Gerhard Lange

(Berthold)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

«Portez ce vieux
whisky au juge
blond qui fume !»

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Les linéales géométriques arrivent avec le graphisme moderne au début du XXe siècle, elles sont le résultat de recherches à partir des formes élémentaires; le Futura en est le plus fameux exemple.

(Bauer)

Le Futura de Paul Renner

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
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

«Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume!»

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

L'Avant Garde d'Herb Lubalin

(ITC)

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

«Portez ce vieux
whisky au juge
blond qui fume!»

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Les linéales humanistes et les incises reprennent des dessins avec pleins et déliés, découlant des typographies à empattements. On estime qu'elles sont nettement plus optimisées pour la lecture que les fontes géométriques.

Le Gill d'Eric Gill

(Monotype)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

«Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume!»

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

L'Optima d'Hermann Zapf

(Heidelberger
Druckmaschinen AG)

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
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

« Portez ce vieux
whisky au juge blond
qui fume ! »

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPOGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Les scriptes imitent
la calligraphie à la plume.

(STC)

*L'Edwardian
d'Edward Benguiat*

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

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

*« Portez ce vieux
whisky au juge blond
qui fume ! »*

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPOGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Les manuaires s'inspirent comme les scriptes de l'écriture manuelle mais sans ligatures entre les lettres, comme les lettres peintes.

Le Choc
de Roger Excoffon

(Olive)

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
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

« Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume ! »

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPOGRAPHIE

LA CLASSIFICATION DES CARACTÈRES D'APRÈS MAXIMILIEN VOX

Les fractures sont des caractères originaires de Moyen-Âge et qui ont été utilisés dans certains pays germanophones jusqu'au début du XXe siècle. Leur aspect décoratifs les rendent difficiles pour la lecture.

Le Fette Fraktur de Johann Christian Bauer

(Bauer)

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
a b e d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

« Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume ! »

J'ai dit que les caractères d'imprimerie étaient des trésors. C'est, en partie, ce qui justifie la multiplication des formes. Depuis que l'écriture existe, depuis, surtout, que l'imprimerie a été inventée et que, par sa seule existence, elle donne un tour officiel à l'écriture, les graveurs ont cherché à élaborer des formes qui, à leurs yeux, se rapprochaient le plus de celles, idéales, sacramentelles mêmes qui jusqu'alors, en dépit des efforts de plusieurs générations de chercheurs, n'avaient jamais été clairement définies.

LA MICROTYPGRAPHIE

LE CHOIX DES CARACTÈRES

«Toute perception de l'écrit — donc de la typographie — combine deux modes d'appréhension : d'abord, l'acte de lecture lui-même, c'est-à-dire le processus cérébral visant à convertir la succession de lettres que l'œil perçoit, puis l'acte de contemplation — en général, inconscient — qui déclenche des associations avec ce qui a déjà été mémorisé visuellement et éveille un certain nombre de sensations.

Pour ces raisons, et parce que les caractères typographiques doivent se plier à diverses exigences, remplir différentes fonctions, aucun d'entre eux ne peut être dit, d'une manière générale, intrinsèquement bon ou mauvais, utile ou inutile.

Pour les textes longs, les caractères typographiques sont soumis à d'autres contraintes que les caractères des imprimés publicitaires (affiches ou prospectus), des couvertures de livres ou encore ceux destinés à l'ornement. Des caractères difficiles à lire, employés avec habileté et parcimonie, peuvent accrocher le regard du lecteur (du contemplateur), le choquer, le provoquer et l'inciter ainsi à d'avantage d'attention et à une meilleure prose en compte d'autres informations contenues dans l'image et le texte. Le choix et l'emploi judicieux d'un caractère pour les applications les plus diverses sont des problèmes que le concepteur doit résoudre au cas par cas.» Jost Hochuli, *Le détail en typographie*.

LA MICROTYPGRAPHIE

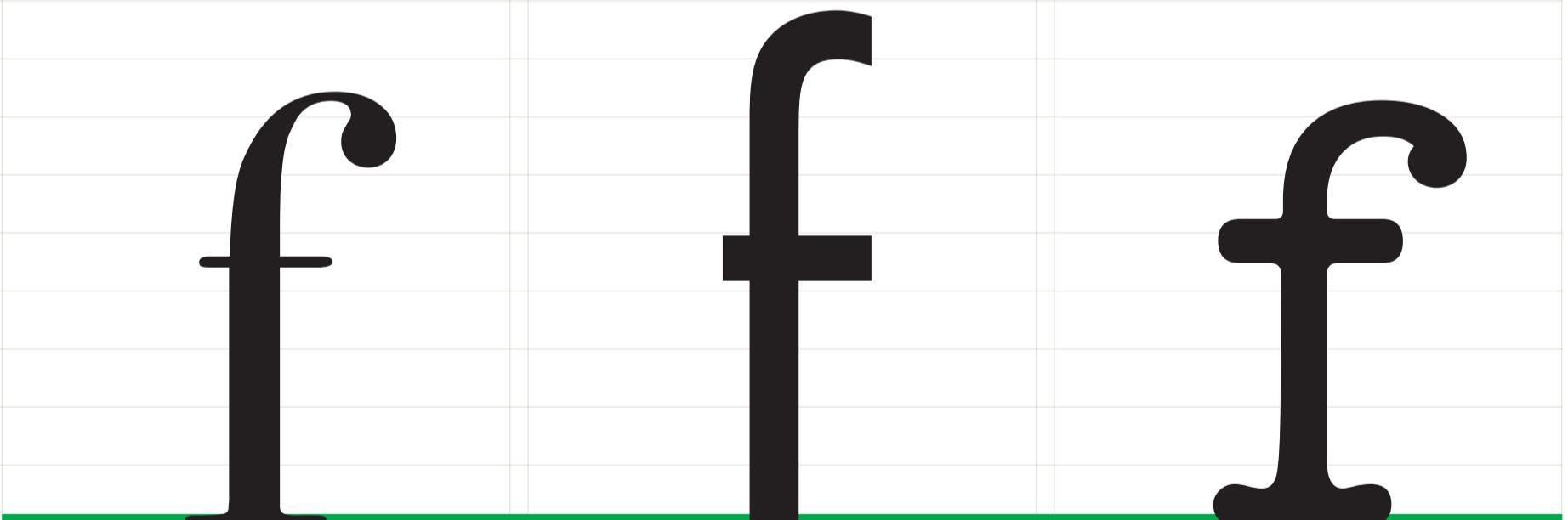
LA TAILLE DES LETTRES

Pour une même taille de corps, deux caractères différents peuvent avoir des tailles qui visuellement sont tout à fait différentes. On prendra donc soin d'éviter des généralités du type «une typo en taille 11 pt c'est l'idéal».

Aussi, pour déterminer la taille de corps et l'interlignage les plus adéquats vis-à-vis d'une typographie, on se basera entre autres sur la taille «optique» des caractères, de leurs longueurs de jambages (inférieurs et supérieurs), de la forme et la lisibilité des lettres (variant par exemple d'une fonte serif à une fonte sans serif). (Se référer au chapitre «Macrotypographie — [Le choix du caractère de labeur, de son corps & de son interlignage](#)».)

Les p minuscules de l'Adobe Garamond, de l'Helvetica et du Choc réglés dans le même corps.

Les f minuscules du Bauer Bodoni, du Futura et de l'American Typewriter réglés dans le même corps.

LA MICROTYPGRAPHIE LE MOT, L'INTERLETTRAGE & L'INTERMOT

«Le lecteur est parfois confronté à des textes difficiles à lire, ce qui s'explique en grande partie par un mauvais interlettrage. Dans tout document typographique, la surface imprimée <agit> en relation avec la surface non imprimée. Ce principe vaut pour chaque ligne, chaque mot et chaque lettre. À l'instar du gris typographique de la page, qui devrait présenter aussi peu de tâches que possible sans pour autant être uniforme, l'aspect graphique de chaque mot et de chaque phrase doit être équilibré [...]. Quand l'intervalle entre les lettres n'est pas juste, leur espacement étant trop large, trop étroit ou trop irrégulier, l'aspect graphique des mots, des lignes et des pages obtenu paraît <tacheté>, accidenté.» Jost Hochuli

L'interlettrage.

Ce n'est pas qu'une

Caractère Fournier interlettré avec des crénages de 0 et des approches de 50 millièmes de cadratin et de - 50 millièmes de cadratin.

po po

affaire de goût

affaire de goût

Dans le premier exemple, le caractère Fournier est interlettré avec un crénage de 0 et des approches de - 10 millièmes de cadratin. Dans le second cas, le crénage est optique et manuel et les approches sont à 0.

LA MICROTYPGRAPHIE

LE MOT, L'INTERLETTRAGE & L'INTERMOT

La qualité d'équilibre entre les noirs et les blancs, les espaces qui séparent les lettres entre elles, les mots entre eux, les lignes entre elles, jouent considérablement en faveur de la qualité de lecture. Notamment pour les ouvrages nécessitant une lecture prolongée (littérature, revues, journaux...) Ces espaces doivent permettre à la fois de correctement distinguer la forme des mots et des lettres par un balayage rapide du regard, tout en permettant une lecture rapide et des passages à la ligne « naturel ».

Autant il est difficile d'exprimer qu'un texte est « bien » mis en page, autant une « mauvaise » mise en page provoquera une fatigue plus rapide du lecteur, des passages à la ligne ratés (quand on commence à relire la même ligne où que l'on en saute une)... Elle peut même décourager d'emblée le lecteur par un effet trop fouillis.

« Une mise en page adaptée au texte, bien pensée et séduisante retient l'attention du lecteur et suscite chez lui l'envie de lire. En revanche, lorsque aucun soin n'est apporté aux détails de la composition, le plaisir ressenti dans un premier temps par le lecteur peut disparaître en raison des efforts exigés par une lecture fastidieuse. *Le Détail en typographie* s'attache à répondre aux questions essentielles concernant la lettre, le mot, la ligne, le paragraphe et l'espacement. Il considère ces différents éléments visuels qui permettent la lisibilité optimale d'un texte. » *Le Détail en typographie*, Jost Hochuli, Éditions B42.

« Une mise en page adaptée au texte, bien pensée et séduisante retient l'attention du lecteur et suscite chez lui l'envie de lire. En revanche, lorsque aucun soin n'est apporté aux détails de la composition, le plaisir ressenti dans un premier temps par le lecteur peut disparaître en raison des efforts exigés par une lecture fastidieuse. *Le Détail en typographie* s'attache à répondre aux questions essentielles concernant la lettre, le mot, la ligne, le paragraphe et l'espacement. Il considère ces différents éléments visuels qui permettent la lisibilité optimale d'un texte. » *Le Détail en typographie*, Jost Hochuli, Éditions B42.

Le premier texte est ici justifié mais les paramètres de justification n'ont pas été réglés (réglage par défaut : intermots 80 % ; 100 % ; 133 % / interlettrage 0 % ; 0 % ; 0 %). Après un travail de réglage de la justification (intermots 75 % ; 95 % ; 110 % / interlettrage – 10 % ; – 5 % ; 3 %), il est également apparu nécessaire de réduire légèrement la taille de corps tout en gardant le même interlignage, pour obtenir une meilleure distinction des lignes, ici plus aérées. Typographie Candida.

LA MICROTYPGRAPHIE

LE MOT, L'INTERLETTRAGE & L'INTERMOT

« Une mise en page adaptée au texte, bien pensée et séduisante retient l'attention du lecteur et suscite chez lui l'envie de lire. »

« Une mise en page adaptée au texte, bien pensée et séduisante retient l'attention du lecteur et suscite chez lui l'envie de lire. »

Le premier texte est ici justifié mais les paramètres de justification n'ont pas été réglés (réglage par défaut : intermots 80 % ; 100 % ; 133 % / interlettrage 0 % ; 0 % ; 0 %). Après un travail de réglage de la justification (intermots 75 % ; 95 % ; 110 % / interlettrage -10 % ; -5 % ; 3 %), il est également apparu nécessaire de réduire légèrement la taille de corps tout en gardant le même interlignage, pour obtenir une meilleure distinction des lignes, ici plus aérées.

Typographie Candida.

LA MICROTYPGRAPHIE LA LIGNE

Dans le souci de distinguer des typologies de textes différentes sur la ligne de texte (dans le cours du texte), le typographe peut travailler à modifier le style d'origine du paragraphe à l'échelle d'un mot ou d'une suite de mots.

L'**italique** est le plus souvent employé pour ce faire, car c'est la modification qui sera à coup sûr la mieux intégrée à la continuité du texte, permettant une distinction sobre et classiquement admise.

Conley chante *I can't stop (no no no)* en 1967.

De nombreux caractères proposent **différentes graisses**, allant parfois de l'extra light à l'extra bold, de l'extra condensed à l'extra extended. Ces variantes peuvent être employées.

College et son **Real Hero** voit sa carrière décoller à la sortie du film **Drive**.

Enfin, le soulignement, le changement de caractère ou le changement de couleur sont également possible mais il est à noter que le contraste avec le cours du texte sera alors très marqué, un choix qui doit donc correspondre au contenu mis en page.

Il court, « **Grouille-toi merde!** » lui crie-t-il.
Voyage au bout de la nuit, son chef d'œuvre.

LA MICROTYPGRAPHIE

L'ORTHOTYPGRAPHIE

Les corrections orthotypographiques que doit apporter le typographe sont nombreuses et demandent une lecture complète des textes mis en page. À faire avec beaucoup de concentration.

Supprimer les **doubles espaces**; ce sont des coquilles qui peuvent littéralement arrêter la lecture.

Paul•a•fait•un•trou.

Remplacer les mauvais **apostrophes** (minutes) par les bons.

T'aime le rock'n'roll.

Mettre des **espaces insécables** devant les deux points et à l'intérieur des tirets.

A\:\: l'or —toujours.

Mettre des **espaces fines** devant les points d'exclamation, d'interrogation, les points virgules, les unités de mesure et à l'intérieur des guillemets

Ho^\? Hé! Bon^;
<^10^€ ok^>.

Pour les textes francophones, remplacer les guillemets anglais et les mauvais guillemets (inch) par des **guillemets français**.

"Mouais." << Oui ! >>

Pour l'utilisation de guillemets à l'intérieur d'autres guillemets, on utilisera également une forme «française»

<< C'est < B > non ? >>

ou

< Ou << T >> peut-être. >

Les **points de suspension** sont une glyphe à part entière; le dessinateur du caractère l'a pensé pour être dans l'harmonie du reste de la fonte.

Mais... Ok...

Pour indiquer une suspension, on peut également utiliser **etc.**; mais on n'associera jamais *et cetera* et les points de suspension. On ne mettra pas non plus de virgule avant les points.

LA MICROTYPGRAPHIE

L'ORTHOTYPGRAPHIE

Pour les digressions, remplacer les traits d'union par des **tirets demi-cadratin**. On peut leur préférer les **tirets cadratin** (tirets plus longs), en principe utilisés seulement pour les dialogues qui marquent donc une rupture plus franche dans la lecture. Il faut dans tous les cas appliquer un seul choix à l'ensemble du document.

Rapide — vraiment ?
Rusé — j'en doute !

Les italiques doivent être consciencieusement placées au moment de la mise en page ; la copie d'un texte dans InDesign écrasant les réglages des fichiers texte, c'est donc au typographe de les refaire – en employant des styles de caractère dans un souci de rapidité et dans l'éventualité de modifications de styles ultérieures. Ce travail laborieux se fait via une lecture attentive des fichiers texte d'origine.

C'est trop *boring* !

On retrouve les italiques pour des citations, pour les titres d'œuvres, pour les termes empruntés à des langues étrangères (mais pas pour ceux qui sont passés dans le langage courant). L'italique est aussi parfois employé pour des termes que les auteurs veulent mettre en relief. Ces termes sont parfois dur à voir en un coup d'œil rapide, alors attention !

Pour les nombres en chiffres, un espace fine sépare les milliers des centaines, les millions des milliers... (sauf pour les années).

3^v412^v635 kg en 1958.

Le typographe veillera à **homogénéiser l'écriture des nombres**, soit en toutes lettres soit en chiffres.

Trois nains d'un kilo.

De chaque côté d'une barre oblique, selon son usage, on peut supprimer les espaces ou placer des espaces fines (pour les chiffres par exemple).

C'est 50/50.

Mettre **les accents sur les capitales** qui le nécessitent.

CORRIGE ? OU ?
OU ? CORRIGÉ !

Et corriger les éventuelles **ligatures** oubliées.

De l'**œuf** et du **boeuf**...

LA MICROTYPGRAPHIE

L'ORTHOTYPGRAPHIE

Pour certains mots abrégés ou des unités de mesure, mettre la partie du terme en **exposant**. Comme pour les appels de note. Pour les composer on peut employer par commodité la fonction « Supérieur/Exposant » mais on peut aussi juger que la réduction de la glyphe opérée par le logiciel est trop importante; de manière alternative on peut tout à fait régler soi-même un style de caractère pour toutes les glyphes à placer en exposant.

Mlle T. / 2e / 65 m²
CNT¹⁴

Il faut aussi veiller à employer **les lettres capitales** dans certains cas seulement, et non pas à chaque fois qu'un terme semble « officiel » ou important.

Le Parti communiste
Roch Voisine
et un air brésilien

Les **acronymes**, à la différence des **sigles**, sont à composer avec seulement la première lettre en capitale.

L'Unicef et la SPA

Les titres d'œuvres prennent une majuscule au moins à leur capitale initiale au moins à leur premier mot.

Si un article défini fait indiscutablement partie du titre, il prend une capitale; mais le second mot en reçoit également souvent une autre.

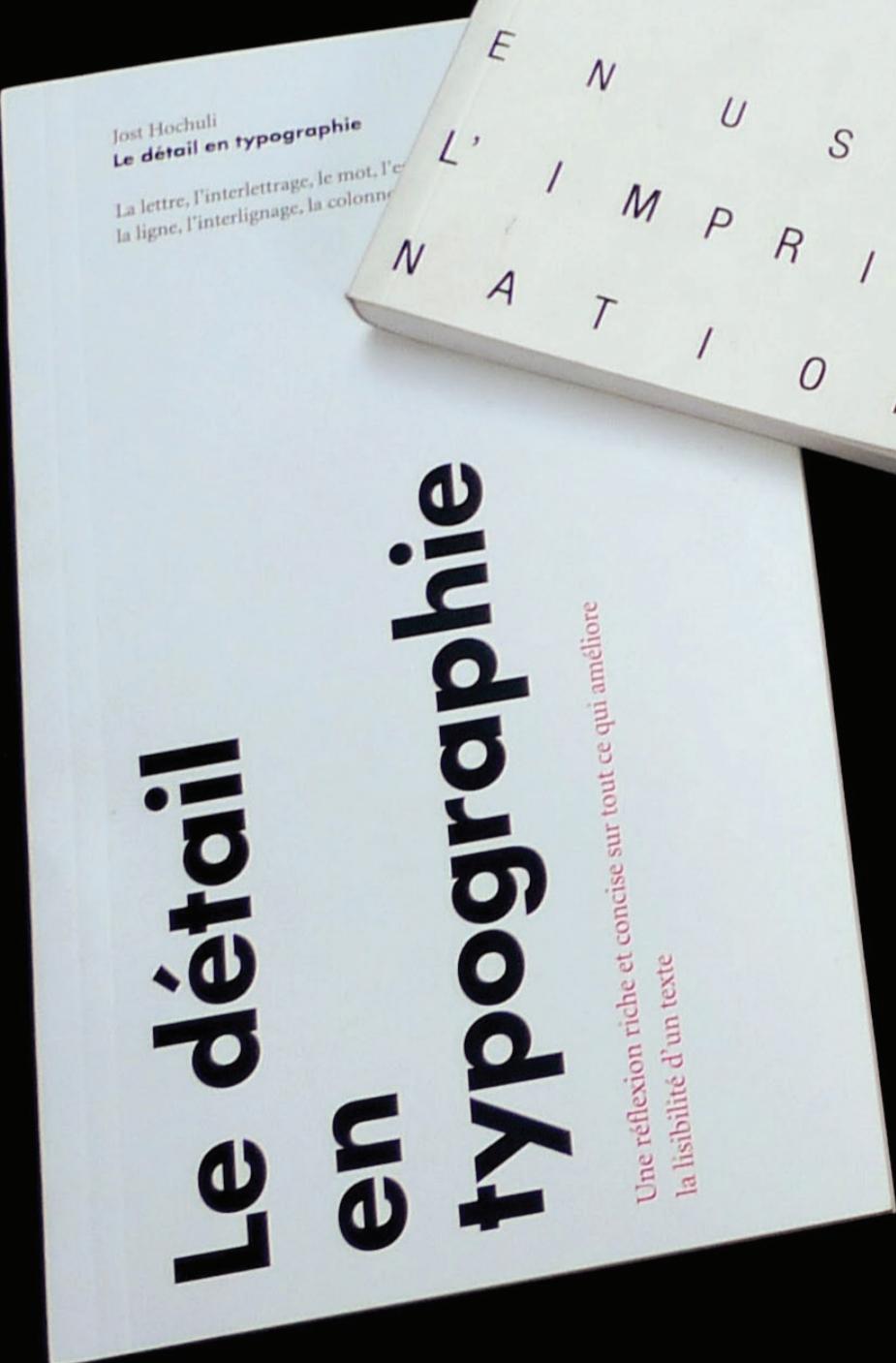
Enfin, les œuvres littéraires et artistiques ainsi que les titres de périodiques (journaux et revues) sont à placer en italique.

La Belle et la Bête
Le Journal des arts
L'Illiade et l'Odyssée
« L'enquête à Dakar »

Bien **positionner les ponctuations**, qui ne doivent être entre les guillemets uniquement si la phrase se commence et se termine à l'intérieur des guillemets.

D'après lui **« c'est ici »**.
« Enfin ! »

BIBLIOGRAPHIE ET LIENS

BIBLIOGRAPHIE ET LIENS

Inutile de s'entourer de trop d'ouvrages spécialisés sur le sujet, un des meilleurs moyens d'apprendre étant d'observer avec soin les ouvrages qui – autour de vous – vous apparaissent comme des réussites graphiques. Les trois premiers ouvrages cités apportent cependant beaucoup de réponses et ils m'ont beaucoup aidé à construire ce cours.

Collectif, *Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale*, éditions de l'Imprimerie nationale, 2002, 14€.

Un ouvrage essentiel à toujours avoir près de soi pour la composition typographique car il faut connaître les règles pour pouvoir – éventuellement – s'en échapper !

Damien et Claire Gautier, *Mise en page(s), etc.*, éditions Pyramyd, 2009, 50€.

Un manuel extrêmement riche et couvrant de très nombreuses questions liées à la mise en page et à son apprentissage.

Un travail d'ampleur et contemporain dont seul le prix peut justifier le fait que tous les étudiants de graphisme n'en possède pas déjà une copie.

Jost Hochuli, *Le détail en typographie*, éditions B42, 2010, 15€

(publié pour la première fois en 1987).

Le graphiste et typographe suisse Jost Hochuli livre dans ce petit recueil une belle partie de ses connaissances concernant la microtypographie. Un livre agréable à lire, précis et très intéressant pour les typographes débutants ou confirmés.

Geert Setola et Joep Pohlen, *La Fontaine aux lettres*, éditions Fontana, 1994. (Réédité en une version augmentée aux éditions Taschen, 2010, 50€.)

Un ouvrage qui catalogue une grande somme de caractères avec leurs différentes graisses, des mises en page témoin et quelques informations bonnes à savoir à leur sujet.

Anne-Sophie Fradier, *La macrotypographie de la page Web*, captation vidéo d'une intervention à ParisWeb 2010.

paris-web.fr/2010/programme/macrotypographie-page-web.php#video

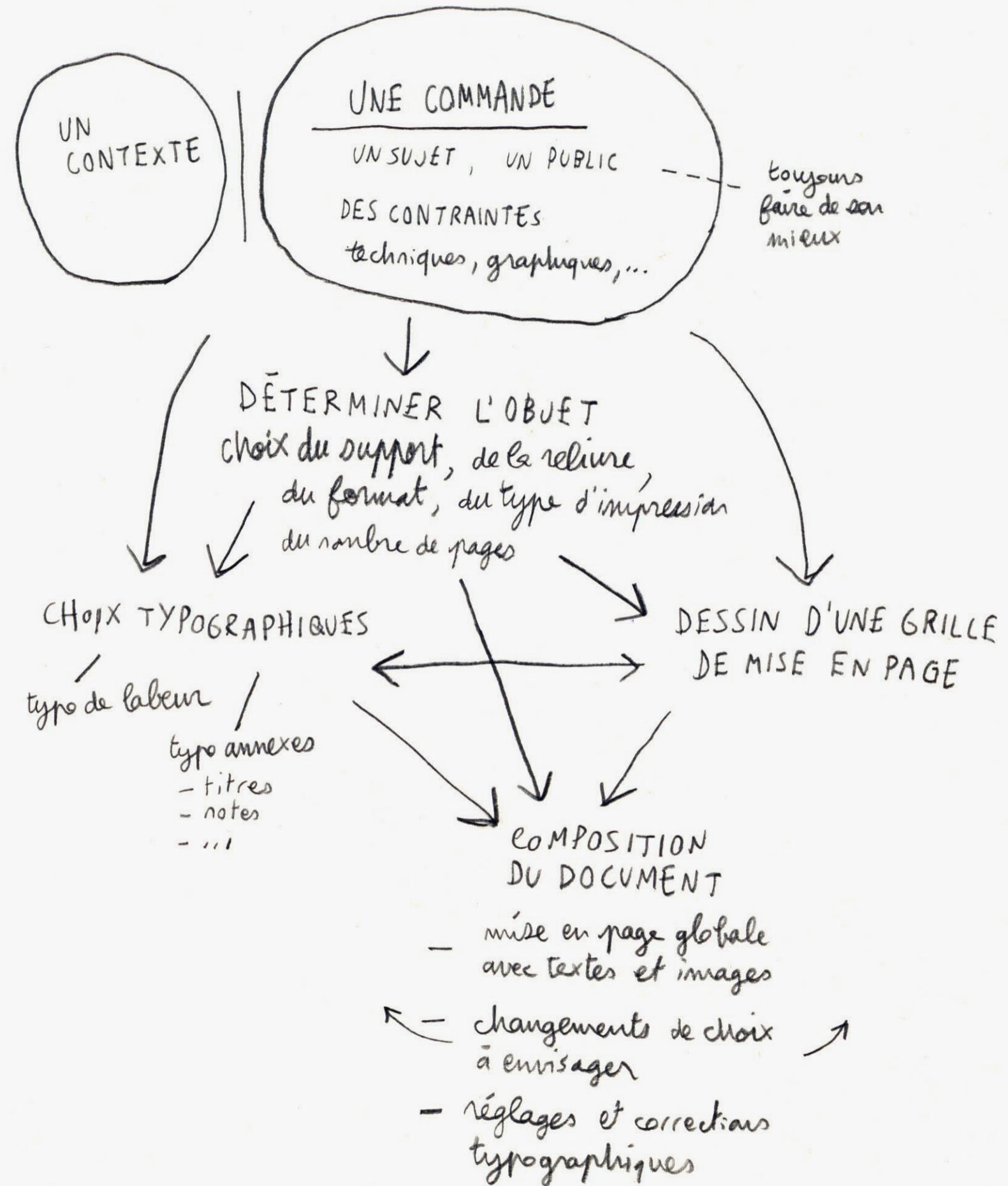
Une conférence un peu trop « show » à mon goût mais et sonnant parfois faux mais qui a le mérite de survoler un grand nombre de points à propos de la typographie de sites Internet et de rendre le sujet accessible au plus grand nombre.

Carolina de Bartolo, *explorationsintypography.com*, site

Internet accompagnant la sortie de l'ouvrage *Explorations in typography – Mastering the art of fine typesetting*, 101 Editions, 2011.

Un micro site didactique pour manipuler de la typographie avec un rendu écran très sympathique.

DES MÉTHODES DE TRAVAIL

DES MÉTHODES DE TRAVAIL

HOW TO WORK BETTER.

- 1 DO ONE THING
AT A TIME**
- 2 KNOW THE PROBLEM**
- 3 LEARN TO LISTEN**
- 4 LEARN TO ASK
QUESTIONS**
- 5 DISTINGUISH SENSE
FROM NONSENSE**
- 6 ACCEPT CHANGE
AS INEVITABLE**
- 7 ADMIT MISTAKES**
- 8 SAY IT SIMPLE**
- 9 BE CALM**
- 10 SMILE**

