

— Architecture
& Lettrage:
Documentaires
& Projets

François Chastanet

09.05 — 29.06.2013
Centre Culturel Okendo
Saint Sébastien
Espagne

Architecte & typographe (DPLG, DEA histoire architecturale et urbaine, Atelier National de Recherche Typographique – ANRT), enseigne depuis 2002 le design graphique et la typographie au sein du Département Design Graphique de l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse – ISDAT et conjointement de 2010 à 2012 dans le département Design de l'École Supérieure d'Art et de Design de Saint Étienne – ESADSE.

Écrit sur l'épigraphie contemporaine avec un intérêt particulier pour la communication visuelle des cultures urbaines. Auteur en 2007 d'un ouvrage de référence intitulé Pixação: São Paulo Signature, documentant la relation entre la signature urbaine, le corps et l'architecture, il publie en 2009 un second ouvrage intitulé Cholo Writing: Latino Gang Graffiti in Los Angeles aux éditions Dokument Press.

Lauréat en 2011 du programme international «Hors Les Murs» de l'Institut Français, il publie au printemps 2013 avec le soutien d'Atari Cultura Arquitectónica un nouveau projet documentaire intitulé Dishu: Ground Calligraphy in China sur les pratiques calligraphiques contemporaines dans l'espace public chinois.

atari cultura
arquitectónica

présente «Architecture & lettrage, documentaires & projets», un regard sur l'écriture dans l'espace public, première exposition monographique sur le travail de l'architecte et designer graphique François Chastanet explorant les différentes relations entre langage écrit et langage architectonique. L'exposition se compose principalement de séries photographiques et vidéos issues de trois ouvrages documentant des pratiques d'écritures urbaines spécifiques: São Paulo (Brésil), Los Angeles (États-Unis), Chine (Pékin, Shanghai, Shenyang). Le travail de François Chastanet dépasse la valeur strictement documentaire et constitue un exemple de photographie contemporaine proposant un regard inhabituel sur le paysage urbain et l'évolution esthétique des mégalopoles actuelles. L'exposition est complétée par des projets de signalétique (aéroport de Bordeaux), de conception d'alphabets, d'affiches et d'expérimentations éditoriales (le site Lpdme.org) dans lesquels on peut apprécier de toute évidence l'influence des phénomènes précédemment observés. Donner à voir pour comprendre, être capable de développer avec peu de moyens et dans de nouveaux contextes une intelligence similaire de l'utilisation de l'espace architectural et urbain tout en évitant la tentation d'un mimétisme formel stérile.

Les deux projets éditoriaux Pixação: São Paulo Signature (2007) et Cholo writing: Latino Gang Graffiti in Los Angeles (2009) tentent de faire le lien entre l'histoire urbaine, l'architecture et l'évolution du dessin de la lettre latine dans un monde culturellement globalisé, avec une position d'observateur, d'archiviste du geste écrit. Ces deux ouvrages, présentant une évolution inattendue de la lettre latine en contexte urbain, sont construits sur l'hypothèse que le signe écrit illégal est désormais le lieu de l'expression formelle du «génie du lieu» s'il a jamais existé, et que

l'architecture a largement été dépossédée de cette fonction alors qu'elle lui était traditionnellement réservée. Ces deux premières études de cas sont axées sur la question de la morphogénèse (étude de l'apparition des formes), l'ambition étant de développer une analyse textuelle propre au designer (graphique), la question du «comment» et d'appréhender ce type d'écrit d'une manière différente, c'est-à-dire le «graffiti des noms» du point de vue de l'histoire de la typographie et de la calligraphie alors que jusque-là une analyse sociologique avait prédominé.

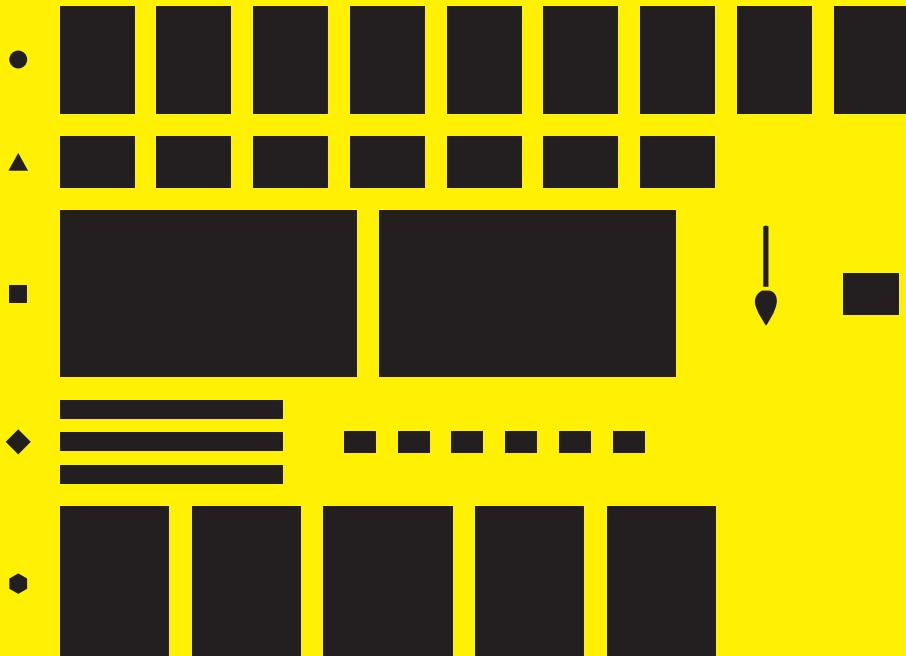
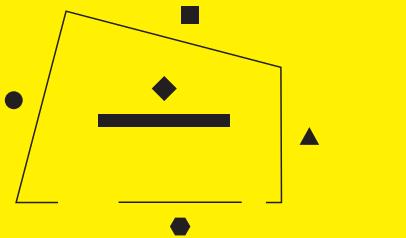
La mégapole n'est plus aujourd'hui uniquement un système urbain dense et vertical, elle se caractérise aussi par un étalement suburbain infini marqué par la banalité où se pose la récurrente question de l'identité et du choix culturel dans un environnement visuel globalisé. Il s'agit de proposer une géographie culturelle à travers l'étude des différentes pratiques du graffiti, sans fascination du vernaculaire pour le vernaculaire: au contraire montrer que dans les favelas de São Paulo et dans la banlieue infinie de Los Angeles des cultures «savantes» du signe écrit se sont imposées et transmises dans le temps, et ce depuis plusieurs décennies. L'enregistrement photographique permet de décrire l'apparition d'identités visuelles à l'échelle de la mégapole, une émergence collective sur un mode artisanal, en réaction à un tissu urbain spécifique. Ces formes graphiques originales, non-planifiées par des concepteurs institutionnels, s'opposent à la logique artificielle de l'architecture-spectacle actuelle qui propose des bâtiments-signes, véritables logos tridimensionnels permettant de créer une image architecturale au service d'une politique de marketing culturel.

Les architectes s'intéressent généralement assez peu aux questions du dessin de l'alphabet, domaine perçu comme une trop petite échelle d'intervention à leurs yeux et considèrent que ces pratiques constituent une simple intervention de surface ayant peu de conséquences dans le projet architectural global (il existe néanmoins dans l'histoire des exceptions

notables comme Peter Behrens, Hector Guimard, Max Bill, etc.). Inversement les spécialistes de la typographie et de l'histoire du signe s'intéressent peu à ce qui se passe en dehors de l'univers du livre et de la page alors que le signe grand format reste un des derniers endroits où le geste manuscrit survit encore dans notre «civilisation du clavier» naissante. L'ambition est de proposer une double culture architecturale et calligraphique pour appréhender ces pratiques épigraphiques urbaines, d'offrir des clés de lecture sur des phénomènes urbains que peu de personnes sont en mesure d'apprécier pleinement au quotidien, c'est-à-dire une émotion plastique liée à la forme du signe écrit, même si le contenu n'est que l'image d'un nom.

Le récent projet éditorial Dishu: Ground Calligraphy in China (2013) présente lui aussi un phénomène similaire d'écriture massive dans l'espace public, mais cette fois-ci dans une civilisation basée sur l'idéogramme et le logogramme et à travers l'analyse d'une pratique populaire largement acceptée, appréciée et respectée, libérée de l'étiquette vandale. Non en tant qu'expert de l'art de l'écriture chinois mais plus en tant qu'observateur (occidental) sensible à la relation entre écriture gestuelle grand format et espace public, François Chastanet tente de tracer les origines de ce phénomène d'écriture manuscrite et son développement actuel dans la société chinoise. Il propose une analyse détaillée des outils d'écritures artisanaux spécialement conçus pour la calligraphie en contexte urbain et explore la possible transposition de cette pratique vers d'autres cultures de l'écriture et une diffusion globale.

Atari Kultura Arquitectónica est une association basée à Donostia-San Sebastián en Espagne pour la promotion d'un savoir architectural et urbain accessible à tous. Atari indique le «seuil» d'un édifice dans la langue basque – atari-ka.org

● **Pixaçao São Paulo**

9 photographies | 145×100 cm | tirage jet d'encre sur bâche polypropylène satinée | copyright François Chastanet 2004

Pixaçao: São Paulo Signature

19,5×26 cm | 280 pages | XG press | 2007
ISBN 978-2-9528097-1-9

▲ **Cholo Los Angeles**

7 photographies | 70×100 cm | tirage jet d'encre sur papier couché brillant | copyright Howard Gribble 1975 & copyright François Chastanet 2008

Cholo Writing:

Latino Gang Graffiti in Los Angeles

16×24 cm | 136 pages | Dokument Press | 2009
ISBN 978-91-85639-21-2

■ **Dishu Chine**

vidéos numériques | plans séquences de 45" à 3'15" | copyright François Chastanet 2011

Dishu: Ground Calligraphy in China

16×24 cm | 320 pages | Dokument Press | 2013
ISBN 978-91-85639-59-5

◆ **Hall C Bordeaux**

travail de recherche phase concours (élévations & perspectives) | photographies aéroport Bordeaux Mérignac | 2010

«Hall C versus Billi»

(entretien avec Matthieu Meyer)
revue Azimuts | numéro double 37 & 38 | décembre 2012 | pp. 81–92

● **Lpdme.org**

5 affiches | 208×147 cm (49 formats A4)
copyleft 2003–06

That place, at any rate

Ken Garland (1996)
14,5×21 cm | 38 pages | Lpdme.org | 2004

Métropoles et mentalités

Georg Simmel (1903)
10,5×29,7 cm | 54 pages | Lpdme.org | 2005

Kool Killer ou l'insurrection par les signes

Jean Baudrillard (1976)
14,5×21 cm | 40 pages | Lpdme.org | 2005

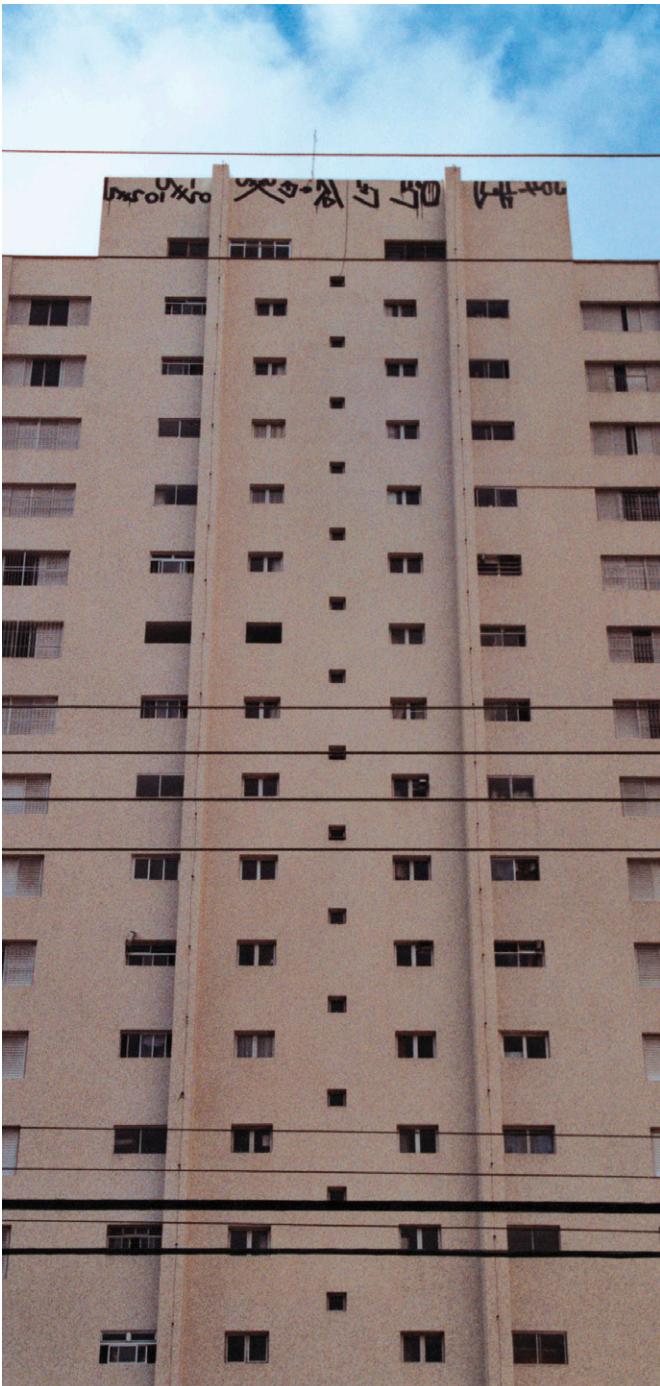

— Arkitektura
& Idazkeria:
Dokumentalak
& Proiektuak

François Chastanet
— Arquitectura
& Escritura:
Documentales
& Proyectos

Erlasaketa
2013ko 08-09-10
Oñati Kultur Etxea
Euskal Herria
08.08.-29.08.2013
Centro Cultural Oñati

– Arkitektura
& Idazkeria:
Dokumentalak
& Proiektuak

François Chastanet
– Arquitectura
& Escritura:
Documentales
& Proyectos

Okendo Kultur Etxea
/Centro Cultural Okendo

Erakusketa 2013.05.08 – 06.29
/ Exposición 08.05 – 29.06.2013

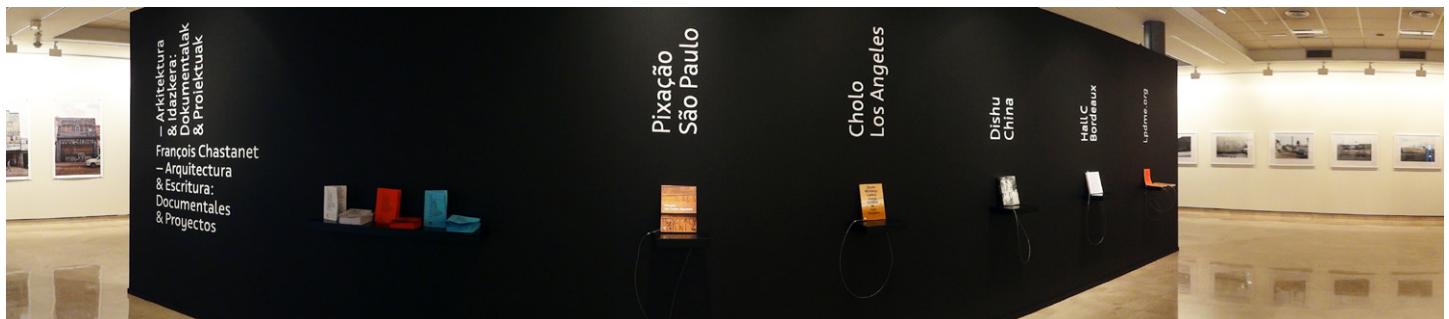
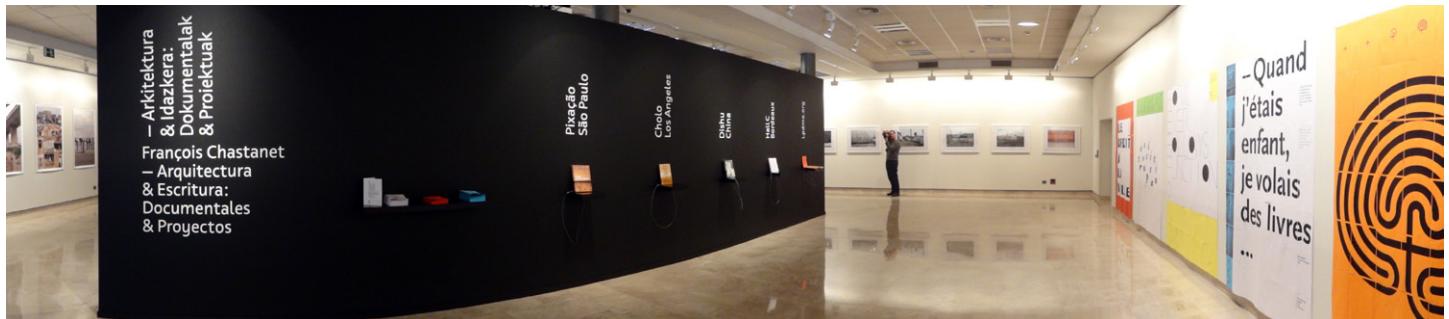
Nafarroa Hiribidea 7
/ Avenida de Navarra 7
Donostia / San Sebastián

Astelehenetik ostiralera
/ de Lunes a Viernes
10:00 – 14:00, 16:00 – 20:30
Larunbatak / Sábados
10:00 – 14:00, 16:30 – 20:00

François Chastanetkin topaketa
2013.05.09, 19:00 / Encuentro con
François Chastanet 09.05.2013, 19:00

www.francoischastanet.fr
www.atari-ka.org

donostia kultura.com

— Arkitekatura
& Idazkera:
Dokumentalak
& Proiektuak

François Chastanet
— Arquitectura
& Escritura:
Documentales
& Proyectos

Pixação
São Paulo

Cholo
Los Angeles

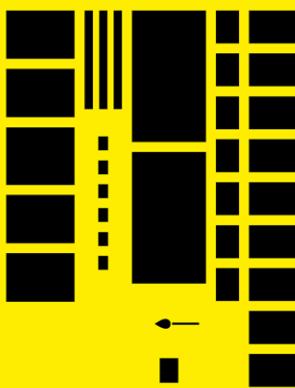
Dishu
China

HeliC
Bordeaux

Lipidme.org

du graffiti, sans fascination du vernaculaire pour le vernaculaire : au contraire montrer que dans les favelas de São Paulo et dans la banlieue infinie de Los Angeles des cultures issantes et leur signification sont impensables et transmises dans le temps, et ce depuis plusieurs décennies. L'enregistrement photographique permet de décrire l'apparition d'identités visuelles à l'échelle de la métropole, une émergence collective sur un mode artisanal, en réaction à un tissu urbain spécifique. Ces formes graphiques originales, non-planifiées par les concepts institutionnels, se composent à la fois à l'origine et à l'archéologie-spectacle d'activités qui proposent des bâtiments : signes, véritables logos tridimensionnels, permettant de créer une ligne architecturale au service d'une politique de marketing culturel.

Les architectes à l'intérieur de l'atelier, dont une perçut comme aussi la question du dessin de l'atelier, doivent faire preuve comme une trop petite échelle d'intervention à leur avis et considèrent que les parties constitutives d'une simple intervention de surface dans un paysage de conséquences dans le projet architectural global (il existe d'ailleurs dans l'histoire des expositions notables comme Peter Behrens, Hector Guimard, Max Bill, etc.)

Il convient de rappeler que les spécificités de la typographie et de l'orthographe dans l'enseignement sont aussi peu à peu une cause de la lutte entre le livre et le livre que la presse grand format. Au cours des dernières années où le géant média survit encore dans notre actualisation à la valeur naissante, l'ambition est de proposer une autre culture architectuelle et catalographique pour comprendre ces pratiques éphémères urbaines, offrir des techniques de lecture aux phénomènes urbains que peu de personnes sont en mesure d'appréhender pleinement au quotidien, c'est-à-dire une émotion plastique liée à la forme du signe écrit, même si ce contenu n'est que l'image d'un nom.

Le Réseau projets editorial Global Calligraphy (G.C.) présente sous la forme d'un phénomène similaire un échange massif dans l'espace public, mais cette fois-ci dans une édition basée sur l'ideo-gramme et le logogramme, à travers l'analyse d'une pratique photographique acceptée, appréciée et respectée, libérée de l'étiquette vandale. Non en tant qu'enjeu de l'art de l'écriture chinoise mais plus en tant qu'enjeu observateur localement sensible à la recherche d'écriture gestuelle grand format et espace public. François Chastanet tente de tracer les origines de ce phénomène d'écriture manuscrite et son développement actuel dans la société chinoise. Il propose une analyse détaillée des sorts d'écritures chinoises, spécialement concernés par la calligraphie en contexte

Une exposition organisée par www.atari-ka.org

François Chastanet
– Architecture
& Lettrage:
Documentaires
& Projets

H

Lundi / Vendredi 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:30
Samedi 10:00 - 14:00, 16:30 - 20:00

7 opuscula

titre: Dishu: Ground Calligraphy in China | auteur:
François Chastanet | éditeur: Dokument Press,
Stockholm | dimension: 16 × 24 cm | couverture:
couverture souple avec rabats | contenu: 320
pages, plus de 150 photographies noir & blanc
et couleur | textes: un essai original par l'auteur
| ISBN 978-91-85639-59-5 (langue anglaise &
chinois traditionnel) | sortie officielle: mai
2013, 1500 exemplaires | distribution: InterArt
(FR), Turnaround, London (UK, Europe), SCB
Distributors Inc., Los Angeles (USA).

titre: Pixaçao: São Paulo Signature | auteur:
François Chastanet | éditeur: XGpress, Paris |
dimension: 19,5 × 26 cm | couverture: couverture
rigide quadrichromie | contenu: 280 pages, 125
photographies couleur, 85 illustrations noir &
blanc | textes: 4 essais originaux par l'auteur
& avant-propos par Steven Heller | ISBN 978-
2-9528097-0-2 (langue française), ISBN 978-2-
9528097-1-9 (langue anglaise) | sortie officielle:
avril 2007, 3000 exemplaires anglais, 1000
exemplaires français | distribution: Gingko Press,
Critique Livres (FR).

titre: Cholo Writing. Latino Gang Graffiti
in Los Angeles | auteur: François Chastanet
| éditeur: Dokument Press, Stockholm |
dimension: 16 × 24 cm | couverture: couverture
souple quadrichromie avec rabats | contenu:
136 pages, 75 photographies, 5 illustrations
calligraphiques | textes: 2 essais originaux par
l'auteur & Howard Gribble, avant-propos par
Chaz Bojórquez | ISBN 978-91-85639-21-2 (langue
anglaise) | sortie officielle: octobre 2009, 2000
exemplaires en anglais | distribution: InterArt
(FR), Turnaround, London (UK, Europe), SCB
Distributors Inc., Los Angeles (USA).

«Kool Killer ou l'insurrection par les signes» (1976), issu de l'ouvrage L'échange symbolique et la mort, une réflexion sur les premiers graffitis de New York. L'ouvrage comprend aussi une version anglaise complète intitulée «Kool Killer or the insurrection of signs». Livret PDF de 39 pages de la collection A5 : reproduction de l'article de Jean Baudrillard. Téléchargeable gratuitement sur le site Lpdme.org.

Métropoles et mentalité et The Metropolis and Mental Life, reproduction bilingue français / anglais, traduction de l'allemand de l'article de Georg Simmel *Die Grosstädte und das Geistesleben* (1903), texte fondateur posant les bases d'une sociologie urbaine développée par la suite par l'école de Chicago. Livret PDF de 55 pages de la collection A4 vertical, photographie originale. Téléchargeable gratuitement sur le site Lpdme.org.

That place, at any rate est une nouvelle édition en langue anglaise de trois articles de Ken Garland, réflexions communes autour du lettrage et de l'espace public, de l'ubiquité des logotypes transnationaux au graffiti : «Horrible, horrible?» (1988), «Improper lettering» (1988), «Design and the Spirit of the Place» (1995). Livret PDF de 37 pages de la collection A5. Téléchargeable gratuitement sur le site Lpdme.org.

Chasta Sans*
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
.,;`!'"`{}`}`[]!?

