

COURS DESIGN GRAPHIQUE PAO

MODULE DU SIGNE ET DU SENS

MISE en application

Session 2022-2023

Exercices pédagogiques

Tom
Collet

- COM1.2 -

Sommaire

SUJET 1 - page [1](#)

SUJET 2 - page [5](#)

SUJET 3 - page [7](#)

“

bien communiquer, c'est déjà convaincre...
bien écouter, c'est déjà comprendre

”

INTRO

Ce portfolio, dont vous observez la plus récente version, a pour but de mettre en lumière mes créations de design graphique, tout en leur donnant un sens. J'espère que vous saurez apprécier mes œuvres et leur donner le crédit qu'elles méritent.

SUJET 1

L'harmonie des formes et des contre-formes

La consigne du professeur, qui je l'espère s'observe à travers ce travail, est la suivante : créer 3 compositions à base de 3 caractères typographiques et d'un chiffre en option. Le tout sera ensuite coloré et imaginé pour préciser ce qui a voulu être montré. Les objectifs de ce travail sont les suivants : appréhender les concepts de vide et de plein, de formes et contre-formes ; savoir construire dans un espace donné ; et argumenter une démarche créative

Voici, sur les pages qui suivent, mes nombreuses et différentes réalisations, comportant chacunes des explications quant au travail réalisé, que ce soit au niveau de la colorisation et ajout d'image, qu'au niveau du travail technique de la forme brut.

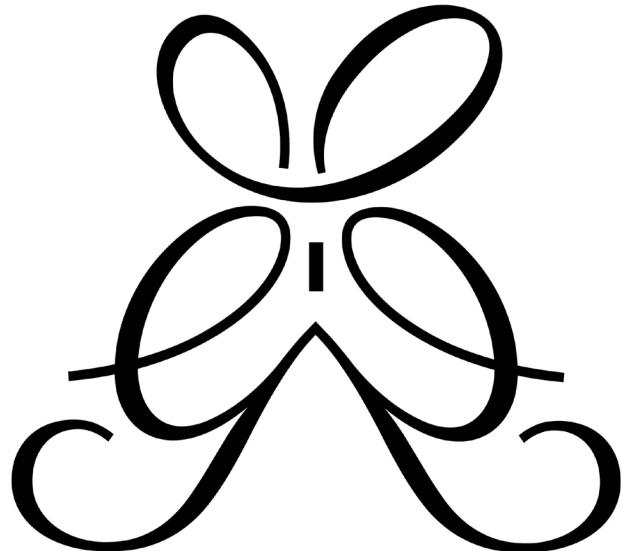
GRENOUILLE

LETTAGE & CHIFFRE :

G;G;I;1

EXPLICATION :

Pour ma première création, il me paraissait intéressant de choisir une police originale, que j'ai pourtant toujours eu l'habitude d'utiliser (Parisienne). L'ingrédient principal de cette création est la symétrie entre les G, matérialisant un axe tout au long de l'œuvre, et définissant le dos d'une grenouille. Il m'a paru toutefois intéressant d'utiliser une forme non-symétrique pour la tête avec le I, qui reste quelque peu difforme, et crée un effet légèrement plus véritable.

COULEURS :

vert clair : vert foncé ; jaune

EXPLICATION :

Afin de continuer dans la lignée de la forme originale, il était intéressant d'ajouter des couleurs qui font penser à la grenouille: s'est imposé alors le vert foncé et le vert clair. La différence de teintes permet de donner plus de volume à la création, et le jaune au centre symbolise une couronne, ainsi que la façon dont la grenouille est matérialisée dans les contes pour enfants. En effet, comme la police est similaire à la police utilisée dans les livres de contes, il paraissait pertinent de prendre en compte ce paramètre dans la création.

COLORÉE

MANUSCRIT

LETTAGE & CHIFFRE :

S ; G ; B ; 8

EXPLICATION :

La police utilisée dans cette création représente la diversité de polices utilisables, mais aussi la culture et l'étendue de la culture (Old English Text MT). Dans ce but, j'ai choisi de couper 3 formes sur 4, de façon à montrer que la culture s'étend au delà des horizons, et qu'elle n'a de limite que celle que l'on se fixe. Le S reste entier pour donner une structure à la création, mais surtout donner des lignes de force, comme on observe en rouge pointillé, avec le I suivant cette dernière parallèlement.

COLORÉ

COULEURS :

noir : blanc ; rouge

EXPLICATION :

Ayant peu d'idées pour la coloration, il a été décidé de ne pas suivre l'idée principale énoncée plus haut et de partir sur un lettrage similaire aux lettres envoyées aux victimes de thrillers, pour ne pas se faire repérer par l'écriture. L'idée ici est alors de faire comme si le cadre (en noir) était la découpe de la lettre mise en avant, qui apparaît en blanc sur le fond noir, et de laisser en rouge les autres lettres, pour moins les faire ressortir, mais aussi faire insister sur le thriller (le rouge étant la couleur du sang).

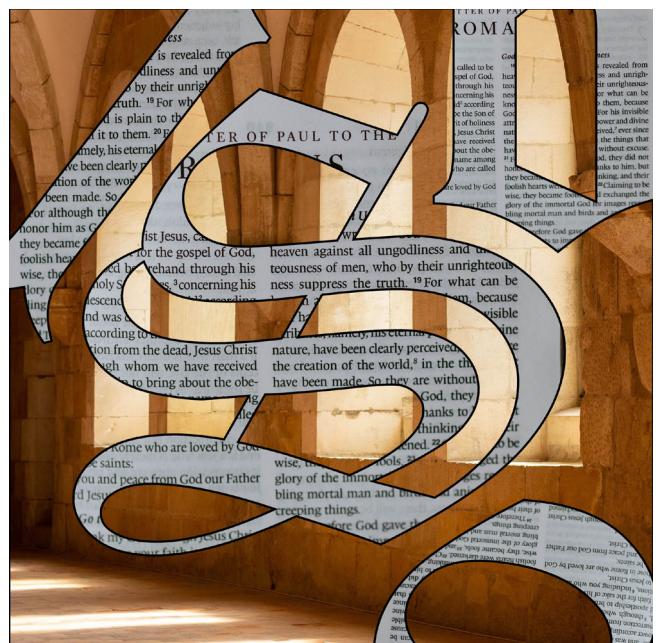
IMAGE

IMAGES :

livre religieux ; monastère

EXPLICATION :

Afin de proposer une véritable expérience graphique, j'ai eu l'idée de proposer les lettres comme une bible dont les pages seraient de la forme des lettres, avec un contour noir pour les faire ressortir. L'écriture au coeur des lettres est religieuse, mais surtout en anglais, pour coller avec le nom de la police (Old English Text MT). Dans le fond, on reconnaît bien les fenêtres d'un bâtiment religieux, alors qu'ici, le but était également de donner de la lumière dans le fond pour faire ressortir les lettres.

TROPHÉE

LETTAGE & CHIFFRE :

K;K;I;7

EXPLICATION :

Comme pour la première réalisation, l'idée ici était de jouer avec la symétrie de la même lettre pour créer dans le même temps une ligne de force et une forme. Etant donné que la police possède une bordure irrégulière similaire à du bois, il m'a paru évident de représenter une structure en bois, dont on distingue ici la silhouette : le trophée de Koh Lanta (TF1, ALP Production). De plus, on retrouve, avec la tête du trophée (^), une forme de cabane, une des constructions obligatoires de Koh Lanta afin de passer une aventure correcte et sans accroc.

COLORÉ

COULEURS :

marron foncé ; marron clair ; vert clair

EXPLICATION :

Inspiré par une coloration de type forestière, l'idée ici est de représenter un boüt de l'amazonie tout en gardant l'idée originale décrite ci-dessus. Dans le processus, il m'a paru intéressant de colorer l'œuvre en deux parties : la partie basse, représentant le tronc des arbres, et la partie haute représentant le feuillage. Les couleurs ont été, par la suite, choisies en conséquence. Cela s'applique aussi à la statue, donc la partie basse représentant son tronc, et la partie haute sa tête. La clarté du marron du I permet de séparer visuellement les K au premier coup d'œil.

JOYEUX BAZAR

LETTAGE & CHIFFRE :

W;V;I;9

EXPLICATION :

Ayant l'envie de faire une composition avec un W et une police classique, sans empattement et plutôt grasse, il m'a paru intéressant de faire une composition qui remplissait l'espace de l'oeuvre. A partir de ce remplissage, l'idée de faire intervenir le noir profond pour briser les lignes m'a paru intéressante. Elle permet de brouiller les lettres et de faire apparaître un dessin unique à partir de lettres reconnaissables facilement en temps normal. On retrouve tout de même plusieurs lignes de force, dont une suivant les lignes quasi-verticales du W et du V, alignés.

Au niveau de l'ajout d'une image, il me fallait quelque chose d'impactant dans la direction que prenait la composition. C'est alors que l'idée des chaises empilées en vrac m'est venue. Avec cette image et les nombreux traits de blanc qu'elle possède, on observe un phénomène brouillant encore plus extrême que les frontières avec les lettres, en particulier entre les contours des lettres et l'extérieur.

IMAGE :

chaises variées empilées

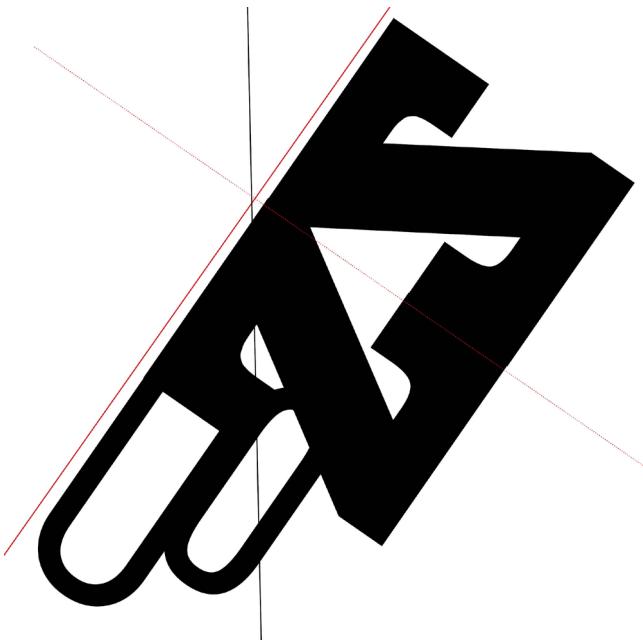

LETTRAGE & CHIFFRE :

0 ; Z ; Z ; 0

EXPLICATION :

Jouant encore et toujours sur l'effet de symétrie entre deux caractères communs, l'idée exprimée à travers cette composition prend racine dans les films américains du style «Top Gun» ou «Interstellar», voir même «Seul Sur Mars». L'objectif était alors de créer un simili-logo d'une agence de haute importance américaine. La police utilisée (Aachen STD) m'ayant mis sur cette piste, il me fallait la creuser. Ce qui m'a plu avec cette composition à 45°, c'est surtout l'apparition d'une pluralité de lignes de force définissant le logo, dont on en retrouve 3 ci-contre (rouge pointillé et noir).

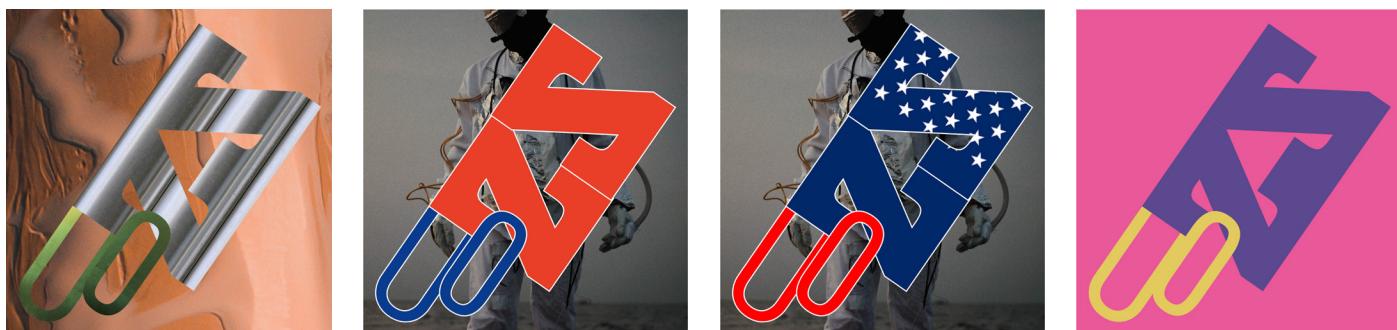

COLORÉ & TEXTURÉ

Déclinant ce logo sous toutes les formes possibles du stéréotype américain, j'ai choisi de colorer et texturer 3 fois le logo. Pour le premier, il s'agit de texturer le logo avec de l'exploration martienne (textures mars et aluminium), alors que pour le second, il s'agit de texturer l'armée américaine avec une texture militaire en bois de bouleau, et du vert foncé camouflage. Enfin, pour le dernier logo, il s'agit de rapprocher le logo d'une organisation aéronautique, avec les couleurs jaunes et noires (comme ryanair, dhl, spirit, air austral...), se rapprochant aussi d'insectes volants tels la guêpe ou l'abeille, que l'on considère dangereux et dont la plupart des individus ont peur.

IMAGÉ

Déclinant ce logo sous différentes images, j'ai choisi de rester sur le thème principal, avec pour la première une continuité avec la première texturée, mais pour les trois suivantes une différence. En effet, les deux suivantes se rapprochent d'une inspiration de la NASA (mêmes couleurs, image d'astronaute en fond), avec la deuxième en logo universel, alors que la troisième est plus patriotique. En ce qui concerne la dernière composition, le 0 et le 0, mis de couleur jaune, faisaient penser à des boucles d'oreille, menant à une reflexion sur Barbie, et une composition avec les couleurs principales de l'emblématique poupée de Mattel.

SUJET 2

L'assemblage typographique avec une image

La consigne du professeur est la suivante : combiner une image de notre choix, si possible de nous-même, avec des typographies et un texte qui illustrent cette image. La tâche se fera selon le modèle d'un exemple fourni par le professeur, que l'on retrouve ci-dessous. Les contraintes techniques sont les suivantes : l'image devra rester en noir et blanc ou en sépia, sauf variation si justifiée.

Voici, sur les pages qui suivent, ma réalisation, en couleur et en noir et blanc, comportant des explications quant au travail réalisé.

RACING SPIRIT B&W

Composition avec l'image en noir et blanc

Ancien cycliste de haut-niveau, j'ai pu, lors de ce travail, profiter de mon expérience en tant que sportif et de ce mental que j'ai développé pour servir ma cause lors de celui-ci. En utilisant une photo de moi-même, réalisée par un photographe (© Thomas Casas Photographie) sur un évènement auquel j'ai eu la chance de participer, j'ai essayé de retranscrire ce que le cyclisme a pu m'apporter sur mes huit années de pratiques, mais aussi ce à quoi je pensais au moment précis où j'ai été prise la photo. Ce sentiment me semblait bien décrit par la phrase « Racing Spirit », ou « Spirit » ferait référence à l'esprit de coureur, comme à l'esprit et les valeurs développés par le sport en compétition telles que l'entraide, la discipline, la persévérance, le respect... De plus, la photo originale, me portant sur un vélo et accroché à une barrière, permet de se débarasser du vélo pour aller jouer avec le texte, en le remplaçant par le mot « spirit », et la barrière avec le mot « racing ».

A travers deux typographies différentes, mais aussi des colorisations et des textures différentes, j'ai voulu faire passer différents messages explicités ci-dessous :

POLICE ET TEXTURE «RACING» :

En utilisant le mot racing, il me fallait une couleur et une texture convaincante, permettant de s'imprégner en un coup d'œil du mot. C'est chose faite avec la texture «flamme» sur un fond noir. En effet, le cerveau associe couramment la rapidité, la vitesse et la course avec des flammes, comme cela est fait dans Cars (Disney, 2006) sur la voiture de Flash, ou même via le personnage «Flash» de Marvel. Le fond noir permet, lui, de donner de la profondeur et faire ressortir les flammes, tout en créant comme une structure sur laquelle mon image s'appuie. La police en elle-même ne comporte pas de particularité, seulement cette construction grasse qui donne une impression de solidité et de robustesse lorsque l'image s'appuie dessus.

POLICE ET TEXTURE «SPIRIT» :

En utilisant une police plus mouvante, avec un mouvement italique vers l'arrière, l'idée est ici de montrer que l'esprit retient le sportif, qui ne va pas faire n'importe quoi juste dans la course, mais qui va se servir aussi de sa capacité de réflexion. La police est plus rapprochée, pour que les lettres symbolisent des neurones, qui sont bel et bien connectés entre eux. Enfin, la couleur (bleu clair avec un contour blanc) est tout d'abord un contraste avec le noir, pour bien faire ressortir le second mot, alors que la couleur bleu illustre aussi la stabilité (ici d'esprit, contrebalançant avec «racing»), en plus d'être la couleur principale du maillot que je porte sur la photo en couleur (ci-dessous).

RACING SPIRIT COULEUR

Composition avec l'image en couleur

Image d'origine

Alors que la première composition a été réalisée en noir et blanc, j'ai pris le parti de présenter une seconde réalisation avec l'image entièrement en couleur. L'idée ici est d'abord de montrer la différence qu'une coloration peut faire sur une composition. En effet, sur l'image en noir et blanc, on se concentre beaucoup plus sur ce qui est écrit, avec des couleurs qui attirent l'œil, alors

que sur la composition en couleur, on retrouve une unité plus intéressante en lisant la composition. De plus, le ressenti n'est pas du tout le même avec l'image en couleur, car on retrouve des détails d'union avec la composition colorimétrique des éléments textuels, que l'on ne retrouve évidemment pas sur l'autre composition en noir et blanc.

Le seul et l'unique **CV MAG**

Et son portrait d'un inconnu !

Tout sur un nouvel individu chaque semaine dans votre
boîte aux lettres

à propos de Tom COLLET

Edito : issu d'un bac nouvelle génération comprenant les spécialités Mathématiques, Anglais LLCE (et l'option Anglais Européen Histoire), ainsi que Physique Chimie, Tom est un élève qui excelle par sa polyvalence. Après avoir obtenu son bac, il s'est dirigé vers Lyon, à l'IUT Jean Moulin pour effectuer une formation d'une durée de 3 ans en information et communication. Au cœur de ce parcours du BUT, Tom a choisi l'option communication des organisations parmi les deux proposées, qui devrait le mener vers une pluralité de métiers de la communication globale. Aujourd'hui en deuxième année, il a déjà réalisé un stage d'une durée de 7 semaines dans le service des relations publiques et médias de l'UEFA (Union Européenne des Associations de Football), lui permettant de valider sa première année avec succès. Après avoir validé cette seconde année, Tom souhaiterai effectuer sa 3ème année dans un institution Anglaise pour se perfectionner dans la langue, puis s'orienter vers un master en marketing ou en communication d'influence/politique

Plutôt fan de sport, Tom est quelqu'un de très dynamique, sans pour autant que cela soit nuisible. En effet, en canalisant son énergie à travers la pratique de plusieurs sports, dont la course à pied est sa spécialité, et le cyclisme son plus grand plaisir, Tom sait se montrer calme et patient quand cela est nécessaire. A l'écoute des autres, il possède des valeurs telles que la discipline, l'inclusion, la persévérance et le respect, qui lui ont été inculquées via cette pratique intensive du sport. Si ces qualités sont surtout exposées à l'oral, Tom a pu cependant les utiliser, déjà durant son cursus scolaire, mais surtout lors de son stage à l'UEFA, où il a pu obtenir de nombreux compliments sur son travail, ses travaux réalisés. Son expérience forte de

Au-delà de ses qualités et valeurs instaurées par sa sportivité, Tom possède un réel intérêt dans les nouvelles technologies. Ce goût prononcé pour tout ce qui touche des près ou de loin à la technologie (cela peut-être de l'informatique comme des objets connectés...) lui apporte une connaissance très utile dans un domaine qui évolue très vite et qui façonne aujourd'hui beaucoup les moyens de communication. En effet, il faut voir qu'aujourd'hui, la plus grande partie de la population des pays développés possède un moins un appareil technologique vieux de moins de 5 ans qui confère un réel intérêt pour la communication en permettant, soit de lui présenter des publicités, soit d'interagir avec lui. Fort de nombreuses années d'accumulation de connaissances, d'un parent dans le domaine, mais aussi d'un renseignement accru, notamment via les réseaux sociaux ou la presse en ligne, Tom est capable de comprendre la technologie et de l'utiliser afin de servir l'intérêt communicationnel d'une entreprise.

Tom COLLET

© tc & UEFA