

« La typo dans tous ses états ! »

ou comment la typographie investit notre environnement

Exposition collective de typographes, graphistes et photographes contemporains

GOBELINS, l'école de l'image, en partenariat avec le bulletin Graphê et l'Atelier du Livre d'art et de l'Estampe de l'Imprimerie nationale, présente l'exposition : « La typo dans tous ses états ! ». L'exposition réunit, du 31 janvier au 16 mars 2012, les travaux d'une dizaine de typographes, graphistes et photographes contemporains.

Peinte, sculptée, imprimée, numérisée, statique ou animée, la typographie contemporaine est bien vivante, ainsi que le démontrent les travaux des typographes, graphistes ou photographes exposés à GOBELINS :

- Albert Boton, typographe
- Michel Bouvet, graphiste
- Eric Brocherie, graphiste et créateur de génériques
- Kook Ewo, graphiste et créateur de génériques
- Gonzalo Garcia Barcha, graphiste et typographe
- Adeline Goyet, graphiste et typographe, rédacteur en chef et directeur artistique du bulletin Graphê
- Franck Jalleau, typographe, Atelier du Livre d'art et de l'Estampe de l'Imprimerie nationale
- Malte Martin, graphiste
- Clotilde Olyff, typographe et graphiste
- Guillaume J. Plisson & Brusk, photographe
- Jean François Porchez, Type director, ZeCraft + Typofonderie
- Julien Priez, graphiste, typographe et calligraphe
- François Weil, graphiste et typographe, rédacteur en chef et directeur artistique du bulletin Graphê

L'ambition de GOBELINS, l'école de l'image, de ses partenaires et des professionnels exposés est de sensibiliser le public à l'omniprésence de la typographie dans notre environnement...

Exposition du 31 janvier au 16 mars 2012
Du lundi au vendredi, de 10 heures à 18 heures
GOBELINS, l'école de l'image
73, bd Saint-Marcel - 75013 Paris

GOBELINS, l'école de l'image (gobelins.fr) - Acteur de référence dans les formations aux métiers de l'image, GOBELINS, l'école de l'image est l'une des 11 écoles de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP). Elle accueille chaque année plus de 700 élèves et apprentis et 1 400 stagiaires en formation continue dans les domaines suivants : multimédia, jeu vidéo, cinéma d'animation, communication et industries graphiques, design graphique, photographie, vidéo & son. L'activité formation continue de l'école est certifiée ISO 9001.

Albert Boton

Biographie

Albert Boton est devenu graphiste et dessinateur de lettres par hasard. Son père menuisier ébéniste le destinait à une carrière dans cette discipline mais le jeune Albert ne pensait qu'à dessiner. Lors d'un chantier dans un immeuble du seizième arrondissement dont il répare les fenêtres, la révélation ! au dernier étage un studio de dessin publicitaire. Entre deux coups de rabot, il fait connaissance de l'équipe et décide de changer de carrière.

Après son service militaire il apprend le métier au sein de cette équipe et suit, à l'école Estienne, les cours d'Adrian Frutiger. Un an plus tard Albert Boton le rejoint au sein de la fonderie Deberny & Peignot. Suivent quelques années de collaboration au studio Hollenstein, où Albert crée une vingtaine de caractères exclusifs pour le nouveau catalogue de phototirage Hollenstein.

Sa carrière se poursuit en tant que directeur artistique dans différentes agences de publicité et de design, dont Delpire (Cacharel, Citroën, Schlumberger...) et Carré Noir où il dirige le département "Cadrat" spécialisé dans l'identité visuelle d'entreprise et la typographie, (Vichy, Erato, La salle Pleyel, Lesieur, Dalloz...) avec toujours en parallèle une activité de créateur de caractères en indépendant.

Durant des années il enseigne également la calligraphie et le dessin de lettres à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs et à l'Atelier National de Recherche Typographique.

Albert Boton continue d'être toujours actif dans ses domaines de prédilection : le logo, la création d'alphabets, la photographie, l'aquarelle.

albertboton.com

Michel Bouvet

Depuis plusieurs années, à l'occasion de ses nombreux voyages à travers le monde, Michel Bouvet, affichiste, réalise des photographies argentiques à l'aide d'un Hasselblad XPan panoramique et d'un Konica Hexar 24 x 36.

Parmi celles-ci, certaines photographies traitent tout particulièrement des lettres peintes à la main sur les murs des villes. Cette expression typographique de type vernaculaire se rencontre essentiellement en Amérique Latine (Mexique, Équateur, Venezuela, Bolivie, Cuba) mais aussi dans d'autres parties du monde.

Particulièrement intéressé par cette pratique populaire, Michel Bouvet s'en inspire dans son propre travail pour, notamment, les affiches des Géméaux/Scène Nationale/Sceaux.

Ainsi, il souhaite rendre hommage à ces auteurs anonymes qui, dans les rues de leurs pays, inventent chaque jour de nouveaux alphabets.

Biographie

Michel Bouvet est né en 1955 à Tunis (Tunisie). Diplômé de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (section peinture), il s'est tourné très tôt vers l'affiche et le graphisme.

Son activité d'affichiste, il l'exerce essentiellement dans le domaine culturel (théâtre, opéra, musique, danse, musées, festivals) et dans le domaine institutionnel (collectivités locales, institutions publiques).

C'est à ce titre qu'il a fait des expositions personnelles d'affiches culturelles en France et à l'étranger (Pays-Bas, Allemagne, Roumanie, Yougoslavie, Pologne, Autriche, Portugal, Mexique, URSS, Uruguay, Chili, Finlande, Inde, Philippines, Pérou, Cuba, Grèce, Afrique du Sud, Italie, Tchécoslovaquie, Argentine, Hongrie, Albanie, Espagne, Japon, Danemark, Turquie, Paraguay, Chine, Malte, Bolivie, Cambodge et Equateur) et qu'il a participé à des expositions collectives en France et à l'étranger.

Il a reçu de nombreuses récompenses dans la plupart des grandes biennales internationales d'affiches (Pologne, Finlande, Tchécoslovaquie, USA, Chine, Japon, Russie, Taïwan...) où, d'autre part, il a été invité à siéger, à plusieurs reprises, en qualité de membre du jury. En France, le Grand Prix de l'Affiche culturelle lui a été décerné à la Bibliothèque Nationale de France en 1987 et en 1992.

Il conçoit et réalise également des livres et, associé à d'autres graphistes, de nombreuses identités visuelles pour des institutions publiques ainsi que des systèmes signalétiques pour des musées et des expositions temporaires en France et à l'étranger.

Il est membre de l'Alliance Graphique Internationale depuis 1997.

Il est professeur à l'ESAG/Penninghen; les travaux de ses étudiants ont fait l'objet d'expositions et de publications en France et à l'étranger (« Racisme, tolérance-intolérance », « Toute la France, histoire de l'immigration en France au XXe siècle », « Affiches contre la marée noire », « En ville sans ma voiture », « La traversée des signes », « Café du Commerce », « Drogues infos service », « Poégraphie », « Version originale. Sofia-Strasbourg-Paris »...)

Il anime également des workshops sur l'affiche : France, Italie, Suède, Israël, Canada, Mexique, Bolivie, Paraguay, Brésil, Chine, Taïwan, Cambodge, Venezuela et Australie.

Il est commissaire des expositions « Graphistes autour du monde », « East Coast/West Coast », « Swinging London, graphisme et musique aujourd'hui », « 9 femmes graphistes », « We love books ! A world tour », « The american dream/Live in Tokyo/Destination Russie » présentées en 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 au Mois du Graphisme d'Echirolles (livres publiés aux Editions Textuel), de « Le Livre de Poche a 50 ans » en mars 2003 au Centre Pompidou à Paris, de « Peuples, photographies de Pierre de Vallombreuse » en 2006 au Musée de l'Homme à Paris.

michelbouvet.com

Eric Brocherie

Biographie

Graphiste français, Eric Brocherie a réalisé des habillages de documentaires, de clips et de logos (MK2 notamment), et réalisé via l'agence Shaman des génériques de courts et longs métrages pour des cinéastes tels que Jacques Audiard, Eric Rochant, Yvan Attal, Thomas Gilou, et tout particulièrement Cédric Klapisch.

ericbdesign.com

Kook Ewo

Voici une sélection de travaux de Kook Ewo qui présente différentes approches de la typographie dans le domaine du générique.

Pour chaque générique, le sens de la typographie et les animations qui en découlent ne sont jamais dus au hasard :

- Dans « When China Met Africa », le travail typographique se base sur une rencontre entre les idéogrammes chinois et des lettres latines peintes sur un mur.
- Le titre principal des « Nuits Rouges du Bourreau de Jade » reprend pour sa part l'idée du poison venu d'Asie, d'où les idéogrammes liquides.
- Dans « Splice », la génétique et les mélanges des espèces sont les thèmes principaux du film. Le parti pris était alors de créer une typographie organique représentant le mélange entre des êtres humains (noms) et des peaux d'autres espèces.
- Dans la vidéo « Ben Okri's poem », les mouvements de caméra donnent vie au texte comme le poème parle du souffle de la vie.
- Pour des films comme « Silent Hill », « La Horde », « Salomon Kane et Martyrs » qui se situent dans un registre plus sombre, le traitement de la typographie s'apparente au traitement d'une image. Les typographies sont agrémentées d'effets pour évoquer ces univers violents, pour que les titres soient en mesure de communiquer sur le genre des films.
- Dans le générique de « Who is Dayani Crystal ? », la typographie est présente à deux niveaux : on la retrouve dans les titres ajoutées à la séquence ainsi que dans les prises de vues dans lesquelles un homme se fait tatouer les mots "Dayani Crystal". La séquence est en noir et blanc, l'intervention du tatoueur s'apparente à un acte chirurgical, c'est un univers aseptisé qui rejoint le générique de « Errors of the Human Body » : les lettres en volumes blanches et lisses qui émergent à la surface d'une marre laiteuse évoquent clairement l'aspect médicale et inquiétant du film.
- Enfin « Ice People » est un documentaire sur des géologues qui s'isolent en antarctique. Le générique symbolise leur départ de la ville pour s'isoler dans le froid et la nuit polaire...

Biographie

Né en 1979, Kook Ewo fait parti de la nouvelle génération de réalisateurs de génériques. Autodidacte, il se forme au logiciel de Motion Design « After Effects » dès 1998. L'année suivante, il l'enseigne dans plusieurs centres de formations et écrit des articles dans différents magazines audiovisuels (Sonovision, SVM Mac). Fasciné par l'explosion des idées graphiques de ces années du Motion Design « re-naissant », il travaille en France (HK Vidéo / Metropolitan filmexport / TF1...) et en Angleterre (Yeast films...). Parallèlement il tourne aussi des publicités en tant que réalisateur pour Issey Miyake, Carte noire, Burlington, Ubisoft... et réalise deux courts-métrages dont « Black Night is Falling » qui a obtenu le Grand Prix du Festival du Film Court d'Angoulême 2008. « Silent Hill » de Christophe Gans, « Splice » de Vincenzo Natali, « Salomon Kane » de Michael J. Basset, Kook Ewo a signé une vingtaine de génériques depuis ces 5 dernières années. Il intervient actuellement à GOBELINS, l'école de l'image dans la formation « Design graphique & motion design » et a pour projet de créer, avec Paola Boileau, le premier centre d'exposition dédié au Motion Design : Motion Plus Design.

thefrenchtittle.com

Gonzalo Garcia Barcha

Deux Sonnets

« Deux efforts pour transcrire dans un support nouveau des dessins de lettres et des œuvres de la littérature qui nous sont parvenus par voie de la presse. Conçu comme un contenu pour tablette digitale, un effort a été fait pour conserver le dynamisme du livre illustré. Les contraintes sont toujours les mêmes : permettre au lecteur de se laisser aller dans l'introspection et créer des atmosphères sans gêner la lisibilité. »

Gonzalo Garcia Barcha

Motions design : **Sonnet 1, Sonnet 2 (2012)**

Durée totale : 5 minutes

Sonnet 1

« **Voyelles** », Arthur Rimbaud

Client : Blacamán, 2012

Durée : 2 minutes

Collaboration entre GGB et Pablo Gleason González

Police typographique: ENRICO

Inspirée par les polices taillées par Enrico Martínez, imprimeur dans la Nouvelle Espagne pendant le XVe et XVIIe siècles. Enrico est la famille typographique principale de la maison d'édition Blacamán, et fait partie du Compendium de polices typographiques mexicaines de GGB.

Sonnet 2

« **Amor constante mas allá de la Muerte / Amour constant au-delà de la Mort** »,

Francisco de Quevedo

Client : Blacamán, 2012

Durée : 3 minutes

Réalisation : Pablo Gleason González

Direction Artistique : GGB

Musique : Tembembe ensamble continuo

Police typographique: LAGARTO

Inspirée par la calligraphie du peintre Luis Lagarto, qui habitait à la Nouvelle Espagne pendant le XVIIe siècle. Dessinée par Gabriel Martínez Meave pour Blacamán, elle fait aussi partie du Compendium de polices typographiques mexicaines de GGB.

Amour constant au-delà de la Mort

*Clore pourra mes yeux l'ombre dernière
Que la blancheur du jour m'apportera,
Cette âme mienne délier pourra
L'Heure, à son vœu brûlant prête à complaire;*

*Mais point sur la rive de cette terre
N'oubliera la mémoire, où tant brûla;
Ma flamme sait franchir l'eau et son froid,
Manquer de respect à la loi sévère.*

*Ame dont la prison fut tout un Dieu,
Veines au flux qui nourrit un tel feu,
Moelle qui s'est consumée, glorieuse,*

*Leur corps désertent, non leur tourment;
Cendre seront, mais sensible pourtant;
Poussière aussi, mais poussière amoureuse.*

102 sonnets de Francisco de Quevedo, Poésie/Gallimard, 2010
Traduction par Jacques Ancet

Biographie

Gonzalo Garcia Barcha est graphiste. Son parcours professionnel fluctue entre l'édition de livres et le dessin de génériques pour films. Ses intérêts l'ont mené à approfondir ses recherches dans le dessin de caractères typographiques. Il a recueilli les résultats de ses recherches dans un Compendium de polices typographiques mexicaines qui sont utilisées par sa maison d'édition, Blacamán. Après avoir commencé ses activités au Mexique, Gonzalo travaille maintenant à Paris. Il est intervenant de graphisme à GOBELINS, l'école de l'image.

gonzalogarciabarcha.com

Malte Martin

Le théâtre qui a un grain... de beauté*

« [...] Je proposais alors que l'Athénée travaille avec le texte, matière première du spectacle, pour donner à lire dans l'espace public. Avec ce langage, cette insolence élégante, la typographie, avec ses jeux de contrastes, de propositions, peut quasiment faire entendre le texte, mettre en scène les mots dans les couloirs de métro.

La communication de l'Athénée est aussi un retour de l'expérimentation Agrafmobile dans le cadre d'une commande. C'est cette stratégie de « basse tension » expérimentée dans les quartiers ou sur le boulevard de Magenta, qui retrouve son application dans le travail de construction d'une identité visuelle d'un lieu culturel.

Le silence lumineux du blanc fait entendre les lettres en noir. Les points en fuchsia fluorescent mettent en exergue la force du noir. Comme le dit la première affiche de la saison 2005/06 : « l'Athénée le théâtre qui a un grain... de beauté ». »

Malte Martin

*slogan de la saison 2005/2006

Biographie

Malte Martin a étudié les Beaux-Arts à Stuttgart, dans les ateliers de Kröplien et Sonderborg, et à Paris. Il rencontre l'atelier Grapus avec Alex Jordan en 88/89.

Il a enseigné les arts plastiques et l'histoire de l'art à Stuttgart, les concepts images à Paris et rédigé le programme pédagogique en design graphique de la première école d'arts visuels à Marrakech. Il est né à Berlin, en 1958.

Auteur revendiqué, Malte Martin est volontiers compagnon en son atelier. Entre l'initiation des projets et les arbitrages qui les concluent, Adeline Goyet et Vassilis Kalokyris s'assument graphistes autonomes, en relation directe avec les clients et cosignataires des ouvrages, tandis que Cédric Andrzejczak pilote la double commande de l'administration de l'atelier et du développement culturel d'Agrafmobile.

Clotilde Olyff

« D'un obstacle, la dyslexie, est née la passion de la forme de la lettre. Des années passées chez les orthophonistes (lagopèdes) à jouer avec des motifs autres que le signe ont éveillé, au-delà de l'incompréhension, le besoin de travailler cette chose qui était complexe.

La découverte de la manipulation du volume et de la matière reste le déclencheur d'une activité faite de recherches et de constructions. L'inspiration guide le regard porté ou déporté sur les objets et les habitudes ambiantes.

Le travail personnel, solitaire et marginal, et le temps libre ou imposé se composent d'une succession de variations sur le même thème dont le plaisir est encore inassouvi.

Le rêve d'une dyslexique est un texte sans maux, aux phrases sans fautes et aux lettres pleines d'amour. »

Clotilde Olyff

Biographie

Née en 1962, Clotilde Olyff fait ses études à l'Ecole Supérieure de l'Image le 75 puis à l'ENSAV La Cambre à Bruxelles. Elle partage aujourd'hui son activité entre l'enseignement et la pratique de la typographie et du graphisme. Depuis 1993, elle est professeur à l'Ecole Supérieure de l'Image le 75.

Typographe, elle conçoit des identités visuelles, des logotypes et autres outils de communication (invitations, affiches, packaging...) pour de nombreux clients, des timbres pour la Poste belge, des fontes... Elle crée également des alphabets et des jeux typographiques en volume particulièrement originaux. Enfin, elle est l'auteur de plus de 65 livres.

Elle est membre des Rencontres internationales de Lure, de l'ATYPI (l'Association Typographique Internationale) et depuis 2004 de l'Alliance Graphique Internationale.

Son travail a fait l'objet de nombreuses publications parmi lesquelles Font Shop International à Berlin et Font Bureau à Boston, aux Etats-Unis ainsi que de nombreuses expositions dans des biennales typographiques à travers le monde (Belgique, France, Suisse, Corée, Chine...).

Guillaume J. Plisson et Brusk

Lightgraff

La photographie et les arts de l'écriture coexistaient, le Lightgraff les réunit.

La définition du terme photographie est ici appliquée à la lettre: dessiner ou écrire (graphos) avec la lumière (photos). Au fil du temps, les arts de l'écriture n'ont cessé d'évoluer. C'est dans ce processus que notre travail s'inscrit: après l'utilisation des pierres, des roseaux, des encres, des peintures, des sprays...place à la lumière.

Le Lightgraff, c'est un nouveau langage, celui de la lumière.

Photographies réalisées sans retouche informatique, en poses longues.

www.lightgraff.org

Guillaume J. Plisson

Photographe basé à Lyon, il est membre du collectif « Libre arbitre ». Guillaume réalise ses reportages sur le long terme, avec une approche documentaire : usage thérapeutique du cannabis, assistance au suicide, accouchements à domicile...

En parallèle, il mène une recherche avec des calligraphes et graffeurs, intitulée « Lightgraff », qui a fait l'objet d'expositions, de démonstrations (Nuit Blanche 2007 à Paris, Fête des Lumières 2008 à Lyon...) et d'un livre, publié en novembre 2007.

Dorénavant, il travaille avec l'artiste « Brusk », au sein du collectif « Lightgraff » qui fédère des talents issus de différentes disciplines, avec l'ambition de faire évoluer cette recherche artistique.

Brusk

Brusk développe sa créativité dès son plus jeune âge. Un crayon à la main, il passe son temps à griffonner jusqu'à sa rencontre avec le graff en 1991.

Diplômé de l'école des beaux-arts de Saint-Etienne, il apprivoise de nouvelles techniques et aborde différents médiums (photo, vidéo, informatique), poussant ainsi ses limites et s'ouvrant à de nouveaux univers créatifs. La maîtrise de nombreux outils lui permet de travailler aussi bien le figuratif, l'abstraction, le réalisme ou le graphisme épuré.

Son style allie un travail calligraphique, en 3D, des personnages et des mises en scènes. Sa volonté de transposer dans des univers autres que celui d'origine, le conduit à travailler sur du textile, du design de meubles, des objets, des projets multi-média...

Couronne

Nous avons détourné ce symbole, souvent représenté dans la culture graffiti (par Jean-Michel Basquiat et tant d'autres).

Elle est ici composée à l'aide de bougies, telle une installation de « land-art ». Les typographies qui l'ornent, créent des finesses telles des ciselures, avec l'infini en son centre. Le « wild style » est cette manière d'utiliser la typo dans la culture graffiti, la déformant au point de la rendre illisible, ne conservant que sa dynamique qui s'inscrit dans le graphisme global.

Théâtre Gallo-romain de Fourvière, Lyon, France, le 19 décembre 2011.
927 secondes de temps de pose à 04h12.

Utopie

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) est le texte fondamental de la Révolution française, qui énonce un ensemble de droits naturels individuels et collectifs et les conditions de leur mise en œuvre. Elle comporte un préambule et dix-sept articles, qui mêlent des dispositions concernant les droits des personnes.

Plus de 200 ans après, où en sommes-nous?

Parc de la Tête d'Or, Lyon, France, le 7 janvier 2012 à 03h48.

311 secondes de temps de pose.

Jean François Porchez

Vision

« La typographie doit rendre les choses lisibles et belles. La création de caractères est un acte culturel, pas juste quelques lignes de codes dans le coin d'un disque dur. Sans typos, pas de logos ! »

Jean François Porchez

Biographie

Fondateur de Typofonderie, directeur typographique chez ZeCraft l'expertise de Jean François Porchez (né en 1964) couvre à la fois la conception de caractères sur mesure, le design des marques et le conseil typographique. Il est par ailleurs, président honoraire de l'Association Typographique Internationale (président ATypI entre 2004 et 2007), fondateur de la communauté Le Typographe en 2003. Entré au Who's Who en 2009.

Après une formation de graphiste durant laquelle il s'intéressa à la création de caractères, Jean François Porchez (1964) a travaillé comme créateur & conseiller typographique chez Dragon Rouge, puis au journal Le Monde. Il donne régulièrement des conférences, a enseigné la création de caractères à la Reading University (Grande Bretagne) dans le cadre du Master en "typeface design," à l'Ensad (École nationale supérieure des arts décoratifs) et conduit régulièrement des ateliers de création de caractères à travers le monde. Il a reçu le Prix Charles Peignot en 1998, et un grand nombre de prix pour ses caractères typographiques.

Biographie plus complète: porchez.com/about/

typofonderie.com

zecraft.com

Caractères typographiques

Allumi, AlphaPoste*, Ambroise, FF Angie*, Angie Sans, Anisette, Anisette Petite, Apolline, Ardoise, AW Conqueror*, Bienvenue*, Charente*, Costa, Deréon, EndlessStory*, Graph Schneider*, Henderson BCG Sans*, Henderson BCG Serif*, Le Monde Courrier, Le Monde Journal, Le Monde Journal Ipa, Le Monde Livre, Le Monde Livre Classic, Le Monde Sans, Lion*, Macif*, Marianne*, Mencken Head, Mencken Text, Parisine, Parisine Office, Parisine Plus, Renault Identité*, Retiro*, Sabon Next, Script Fleury Michon*, Singulier*, Sitaline*, Verspieren*, Vuitton Persona*.

* Caractère exclusif, non disponible à la vente.

Logotypes, lettrages, têtes, marques

Abigail Borg, Air France, Autrement, Brioni,, Cahetlaine, Canadian Business, Candida, Cassegrain, Causeur, Chronopost, Devambez, Domainede Noria, EndlessStory, France Telecom, Fructis, Gloria Vanderbilt, Gringo, House of Déreon, Ibis, Iow, Kronenbourg, La Banque Postale, La Belle Iloise, La Villageoise, Le Monde, Le poste, Macif, Maclean's, Madriz, Miniroulés, NewEdge, Notre Temps, Paragon, Parmigiani, Pèlerin, Sebastien Gaudard, Sportsnet, St Dupont, Technifibre, Thales, The Baltimore Sun, The Boston Consulting Group, The Independent Magazine, The Walrus, Tonigencyl, Valeo, Valvert, Vivarte.

Clients*

Design, Communication, écoles

AR Media – Us, Brand Image, The Creative Factory – Ch, Euro RSCG C&O, Euro RSCG Design, Dragon Rouge, Ecv, Havas City, Landor Associates, Ligaris, Lacava Design – Ca, Marcel, MetaDesign – G, Atelier Pascalie design, Paragon – Ch, Piaton & Associés, Publicis, 4uatre, Reflex Image, Stories, W&cie, White Spirit.

Luxe, Mode, Beauté

Abigail Borg – Uk, Brioni – Us, Cristie – Us, Detaille, EndlessStory, Devambez, Gloria Vanderbilt – Us, House of Deréon – Us, The Luxe Chronicles – Uk, Lancôme, Louis Vuitton Malletier, Vivarte, Yves Saint Laurent Beauté.

Banque, Consulting, Assurances, Clubs

La Banque Postale, The Boston Consulting Group – Us, BNP Paribas, MACIF, Verspieren, Who's who.

Éditions, publications

Autrement, Arjowiggins, Axel Springer – G, The Baltimore Sun – Us, Canadian Business – Ca, Charente Libre, Chatelaine – Ca, Causeur, Helsingin Sonomat – Fi, Larousse, Le Monde, Le Pèlerin, Maclean's – Ca, Madriz Magazine – S, Notre Temps, Politikens Forlag – D, Télérama, Real Simple – Us, SportNet – Ca, The Independent magazine – Uk, The Walrus – Ca.

High Tech, Transport, Tourisme, Restauration

Costa Crocieres – I, Domaine de Noria – Ma, France Telecom, Peugeot, RATP, Renault, Sébastien Gaudard, Schneider Electric, Sita, Swiss Ski – Ch, Thalès, Veolia.

*Pays indiqués à l'exception de la France.

Julien Priez

Le Montreuil, système typographique (2010)

Comme sujet de diplôme (DSAA design typographique, ESAIG Estienne Paris) et avec le soutien de Michel Derre, Margaret Gray et Franck Jalleau, Julien Priez a élaboré, pour actualiser l'identité visuelle de Montreuil (93100), un système typographique visant à signifier la diversité et la mixité socio-culturelle de la ville. La manipulation de cette typographie s'inspire du système de composition des claviers de téléphones portables. C'est à dire qu'il n'y a pas qu'une seule lettre dans la touche « a » (par exemple) du clavier de l'ordinateur. Ainsi le graphiste peut choisir le signe, le module qu'il veut en tapant plusieurs fois sur les touches de son clavier. Tous les signes, modules et lettres sont dessinées pour être tous combinables. Il est alors possible d'agir directement sur le dessin des lettres, de tout mélanger pour créer des lettrages originaux, d'écrire le mot « vél » ou dessiner le vélo. La vidéo révèle le choix qui s'opère lorsque l'on tape plusieurs fois sur les touches du clavier. Il suffit de régler une seule fois l'interlignage et le jeu peut commencer.

Le Typographe, outil typographique (2010)

Sur le même principe que le Montreuil, le Typographe utilise le système Open Type, ce qui permet au graphiste de choisir le module qu'il veut obtenir en tapant plusieurs fois sur une même touche du clavier de son ordinateur. À la différence du Montreuil, le clavier ne contient que des morceaux de lettre. La vidéo réalisée dans Illustrator montre comment cet outil s'utilise. On peut remarquer par exemple qu'en tapant plusieurs fois sur une même touche du clavier que l'empatement tourne et se positionne selon nos souhaits.

Le Normandie (2011)

Réalisé pour le restaurant Freschezza, le Normandie est la version normande (typographie très contrastée) du Montreuil. Le Normandie a été créé, avec le soutien de Raphaël Choyé, pour la pizzeria «Freschezza» (fraîcheur en italien), située au 9 de l'avenue Gambetta à Bagnolet (93170). L'objectif graphique est d'allier une forme typographique traditionnelle (une forme faisant référence aux enseignes des restaurants) et l'esprit des graffiti de la ville de Bagnolet (ville réputée pour son festival graffiti Kosmopolite).

Exercices calligraphiques

Les recherches calligraphiques exposées sont destinées à trouver de nouvelles idées de dessin de caractère.

Biographie

Graphiste, typographe et calligraphe, Julien Priez est diplômé de l'Ecole Supérieure Estienne (DMA typographisme en 2009 puis DSAA Création typographique en 2010). Après un passage à l'Atelier Pierre di Sciullo à Montreuil en 2010, Julien se lance en freelance en 2011. Il est également intervenu en tant que professeur de calligraphie au sein de l'association Ductus. Il a notamment réalisé la conception graphique du livre « Profession éditeur », édité l'IMEC, le CNL et le SNE, la conception de la charte graphique des vins Astruc-Braujou ou encore celle du restaurant « Freschezza ». Il a participé à la conception de la typographie « La Briqueterie » pour le Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne, en association avec l'Atelier Pierre di Sciullo. Sa typographie « Le Jimmy » sera prochainement distribuée par le bureau d'affaires typographiques.

Ses travaux ont d'ores et déjà fait l'objet de publications dans le magazine Grafik ou dans le

bulletin Graphé.

Depuis 2010, il participe régulièrement des conférences : « Les caractères de Montreuil » aux Rencontres internationales de Lure, « Les caractères mobiles » à l'École de design de Nantes Atlantique, « Hypertexte » organisée Groupe de recherche sur les écritures hypertextuelles à Pantin, « Ecrire la ville » organisée dans le cadre du « Printemps de la typo » par l'Institut National du Patrimoine...

julienpriez.com

L'Atelier du Livre d'art et de l'Estampe de l'Imprimerie nationale

Franck Jalleau

Les Grecs du Roi

Les « Grecs du Roi » sont ainsi nommés parce qu'ils ont été gravés pour le roi François 1er par Claude Garamont. Ils ont été dessinés d'après un manuscrit d'Ange Vergèce, Crétois attaché à la cour de France comme calligraphe et lecteur, au début du XVIe siècle, et sont caractérisés par de nombreuses ligatures, dues à la nature cursive de l'écriture manuscrite. L'ensemble des caractères présentés a été entièrement redessiné et numérisé par Franck Jalleau pour l'Imprimerie nationale. C'est à partir des trois corps de caractères originaux, gravés par Claude Garamont de 1544 à 1550, que cet ensemble typographique a été étudié.

Le Scripto

Le Scripto est le fruit d'une recherche sur le geste et la trace qui en résulte pour découvrir de nouveaux rythmes. Il se démarque des cursives typographiques classiques en « déjouant » leurs particularités, comme la ligature systématique ou une pente constante pour chaque signe. Il présente en effet une grande diversité de formes, de pentes, de contrepentes, et les signes ne sont pas systématiquement ligaturés, afin d'accentuer son aspect cursif et d'enrichir son rythme. Le Scripto a reçu en 1996 le premier prix au concours Morisawa (Japon).

Le Francesco

Le Francesco est une création de Franck Jalleau. Ce caractère souple et vigoureux est inspiré des caractères vénitiens de la Renaissance, notamment ceux qui ont été gravés par Francesco Griffo. Alliant le classicisme des caractères dits « Garaldes » et la subtilité du dessin manuel, le Francesco est rond et avenant sans rien sacrifier à la lisibilité. Avec ses contreformes « bouchées » (a, e), il reproduit une impression du xve siècle. Tout comme le graveur taillait ses lettres une à une dans l'acier, le Francesco possède plusieurs dessins pour des lettres similaires. De même, certaines formes habituellement rationalisées (les empattements) sont ici subtilement ouvragées pour rendre le texte vibrant. Le Francesco contient de nombreuses ligatures et variantes de lettres pour agrémenter les titres et les textes courts. Une des sources documentaires historiques privilégiées par Franck Jalleau est le fameux Songe de Poliphile, imprimé en 1499 par Alde Manuce, le plus grand imprimeur de la Renaissance. Ce livre mythique, à la typographie raffinée et innovante, fut attentivement étudié. Il donna naissance à cette version numérique inédite, emblématique de l'art de la Renaissance.

Le Maghrébin

Afin de sauvegarder et de mettre en valeur ses collections, l'Imprimerie nationale a entrepris de réexploiter avec le plus de respect possible l'ensemble de ce patrimoine. C'est donc dans ce cadre que le travail sur les caractères maghrébins a été réalisé. Cette collection comporte un grand nombre d'écritures arabes, telles que le coufique, le karmatique, l'arabe d'Avicenne, de la Propagande... qui font aujourd'hui l'objet d'un travail similaire. La première écriture terminée est l'arabe maghrébin ou occidental, également appelé africain. Employé comme écriture courante en différentes régions, il reste encore l'écriture préférée du Maghreb (Afrique du Nord occidentale) et notamment au Maroc. C'est à partir des différentes impressions en corps 17 que cette réalisation a fait l'objet d'un travail d'analyse avec comme référence différents ouvrages imprimés, tels qu'un Précis de jurisprudence musulmane suivant le rite malékite, publié par les soins de la Société asiatique.

Le Grandjean

Le « Romain du Roi », authentique typographie de Louis XIV, est également connu sous le nom du créateur, Philippe Grandjean, graveur et conservateur de la fonderie royale de l'époque. Inspirée des dessins établis par la Commission Jaugeon, cette œuvre demeure cependant originale, et son ampleur fut telle que son auteur lui-même ne suffit pas à la tâche ; il y travailla personnellement de 1694 à 1714, ayant pour collaborateurs Alexandre et Luce, successivement graveurs du Roi. Le Grandjean est le premier caractère exclusif de l'Imprimerie nationale, il a été redessiné et numérisé par Franck Jalleau en 1995.

Livres exposés

« *Colline* »

Jean Giono, *Colline*. Préface de Pierre Michon. La Compagnie typographique, 2009. Volume en feuilles sous une couverture et dans un coffret de toile rouge (275 x 350 mm).

Texte composé avec le caractère Francesco de Franck Jalleau et imprimé à l'atelier du Livre d'art et de l'Estampe de l'Imprimerie nationale.

« *Don Quichotte* »

Don Quichotte de la Mancha d'Alexandre Alexeïeff. Sous la direction de Georges Nivat. Genève, Fondation Art ex East, 2011. Trois volumes en feuilles dans un coffret beige (300 x 400 mm).

Le dernier volume contient des études de divers auteurs sur l'histoire de ces cuivres ressuscités, l'art et la personnalité du graveur Alexeïeff (1901-1982), le mythe de Don Quichotte dans l'histoire du livre illustré ; texte composé avec le Grandjean dessiné et numérisé par Franck Jalleau, caractère exclusif de l'Imprimerie nationale.

L'Atelier du Livre d'art et de l'Estampe de l'Imprimerie nationale

Un atelier vivant et moderne

L'Atelier du Livre d'art et de l'Estampe de l'Imprimerie nationale est un atelier vivant qui, dans la plus pure tradition de l'excellence française depuis cinq siècles, continue à imprimer des livres avec des artistes et des auteurs contemporains, et reproduit à la perfection des œuvres originales.

Un atelier vivant dont la modernité s'exprime, par exemple, dans la numérisation de caractères d'imprimerie historiques ou par la création de polices contemporaines exclusives sur commande.

Une tradition d'excellence depuis cinq siècles

Le créateur de caractères, le graveur de poinçons, le fondeur, les compositeurs typographes latins et orientalistes, les imprimeurs typographes, le taille-doucier, le lithographe-phototypiste, le relieur et la papetière forment une équipe d'exception qui travaille quotidiennement sur un parc de machines uniques au monde comme la presse de phototypie ou une presse taille-douce du XVIIIe siècle.

Loin d'être des objets de musée, ces machines et ces techniques restent parfaitement d'actualité.

imprimerienationale.fr

Biographie de Franck Jalleau

Aux Beaux-Arts de Toulouse de 1980 à 1985, Franck Jalleau poursuit ses études à l'Atelier national de création typographique, où il devient intervenant jusqu'en 1990. Aujourd'hui, Franck Jalleau, à 49 ans, exerce les activités de concepteur-dessinateur de caractères pour

l'édition, et pour le fiduciaire (Code général des impôts, passeport, carte d'identité, carte grise...) et développe un programme d'adaptation du fonds typographique plomb destiné à la composition numérique. Franck Jalleau poursuit parallèlement une activité de concepteur indépendant, il y pratique différentes expérimentations typographiques.

Ces dernières années, il a créé plusieurs polices de caractères pour la société Agfa, les éditions Magnard ou encore pour le mouvement ATD quart-monde, pour lequel il a gravé sur pierre en 1987 le message du mouvement place du Trocadéro à Paris. Il a réalisé dans les années qui ont suivi des répliques pour l'ONU à New York, pour le Vatican à Saint-Jean-de-Latran, pour la Communauté européenne à Strasbourg et pour la cathédrale de Reims en 2007.

Il crée en 2002 un ensemble de caractères typographiques identitaires pour la ville de Brive-la-Gaillarde dans le cadre de la Foire du livre. En 2004, il réhabilite les Grecs du roi pour une réédition des Odes olympiques de Pindare, dans le cadre des Jeux olympiques d'Athènes.

Franck Jalleau a reçu le prix des graphistes en 1988 et plusieurs prix internationaux, dont le Morisawa Award (Japon) en 1987 et 1996.

Il anime des whorshop sur la création de caractères en France (Beaux-Arts de Toulouse, de Caen, d'Amiens, de rennes ...) et ces dernières années à l'étranger (au Liban, au Portugal, au Maroc, en Ouzbékistan...).

Depuis 1991, Franck Jalleau enseigne la création typographique au sein de l'École supérieure Estienne.

Graphê

Adeline Goyet et François Weil

« Un jour ma grand-mère m'a raconté comment Coco Chanel finissait ses ouvrages : sur l'envers des robes, les bords du tissu, alors brut, étaient surfilés, au point de broderie, par un fil doré.

C'est à cet endroit secret, au creux des décolletés, que se cache un trésor de finition et de dextérité. Ce petit fil était le témoignage intime de la ténacité de la créatrice à ne rien laisser passer, à tout considérer. En préparant une maquette, il m'arrive de penser aux ourlets de Coco Chanel.

L'hebdomadaire VU, dans les années vingt, a révolutionné l'art de la mise en page par sa hardiesse, son intelligence et sa vitalité. Quand on demande qui en étaient les maquettistes, ces artisans de la qualité, ou bien les directeurs artistiques, à une exception près aucun nom n'apparaît.

J'aime la typographie parce qu'elle est faite de choix discrets, souvent inconnus du lecteur, mais qui lui apportent le plaisir et le confort de la lecture : c'est un art qui flirte avec l'invisible. »

Adeline Goyet

Le bulletin Graphê

L'association Graphê pour la promotion de l'art typographique, publie plusieurs fois par an un bulletin de 24 pages distribué principalement par abonnements. C'est avec l'énergie verte et renouvelable du bénévolat que nous le concevons et le réalisons. Nos auteurs sont des graphistes, des universitaires, des collectionneurs, des étudiants. Graphê est sensible à tous les domaines gravitant autour de la typographie. Il aborde des thèmes d'actualité ou intemporels avec un ton toujours chaleureux et personnel : Graphê aime raconter des histoires.

Directeur de la publication : Roger Bodin

Rédaction en chef et direction artistique : François Weil et Adeline Goyet

Consultants graphiques : Franck Jalleau, Julien Janiszewski

Correction : Léonard Léonetti et Anne-Valérie Bernard

Impression : STIPA, Montreuil

Graphê est imprimé sur Munken Pure 120 g /m2 de ARCTIC PAPER

Adeline Goyet

Adeline Goyet est graphiste-typographe au sein de l'Atelier Malte Martin.

François Weil

François Weil est graphiste indépendant. Il a travaillé pour des groupes industriels, des éditeurs et de grandes administrations.