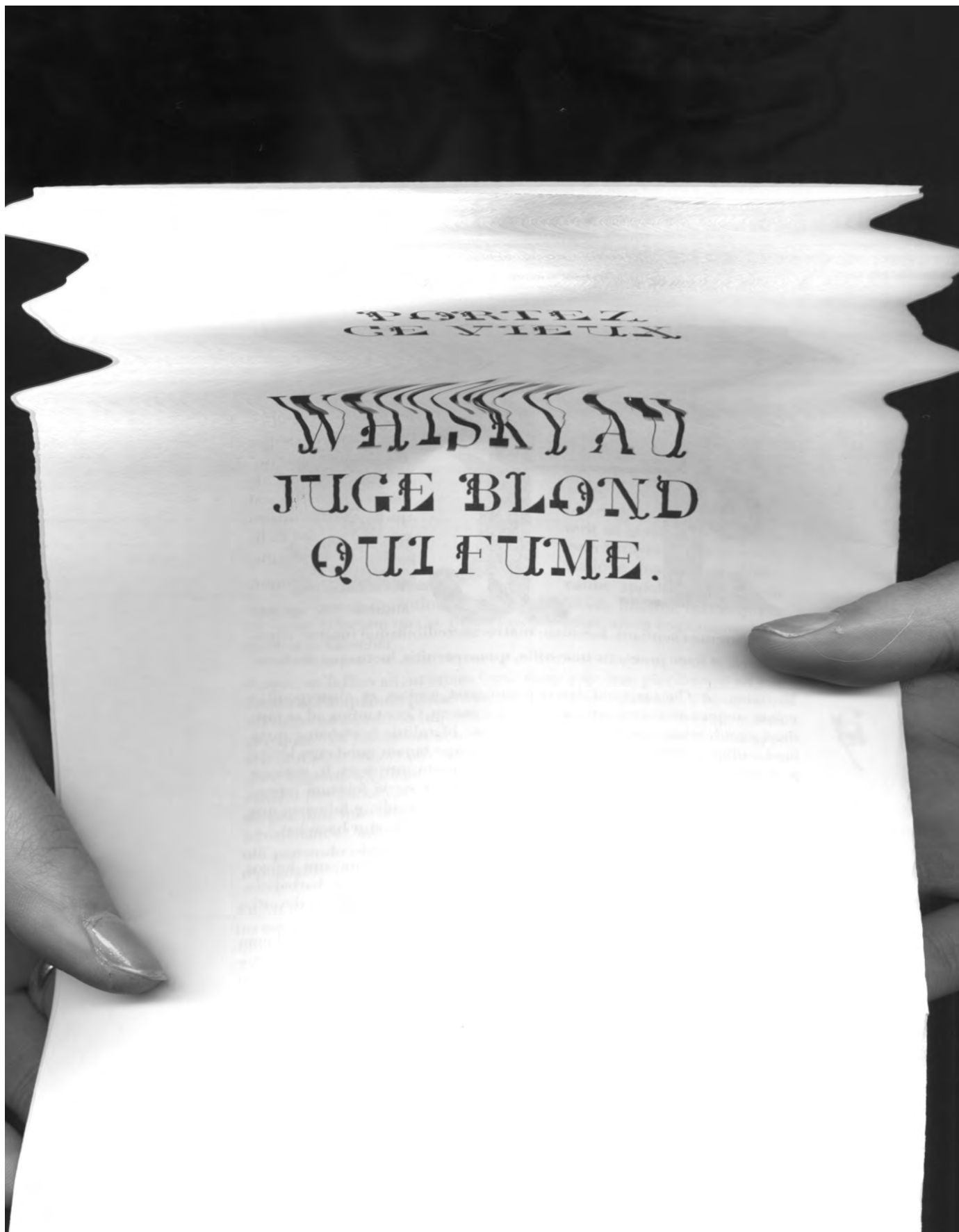

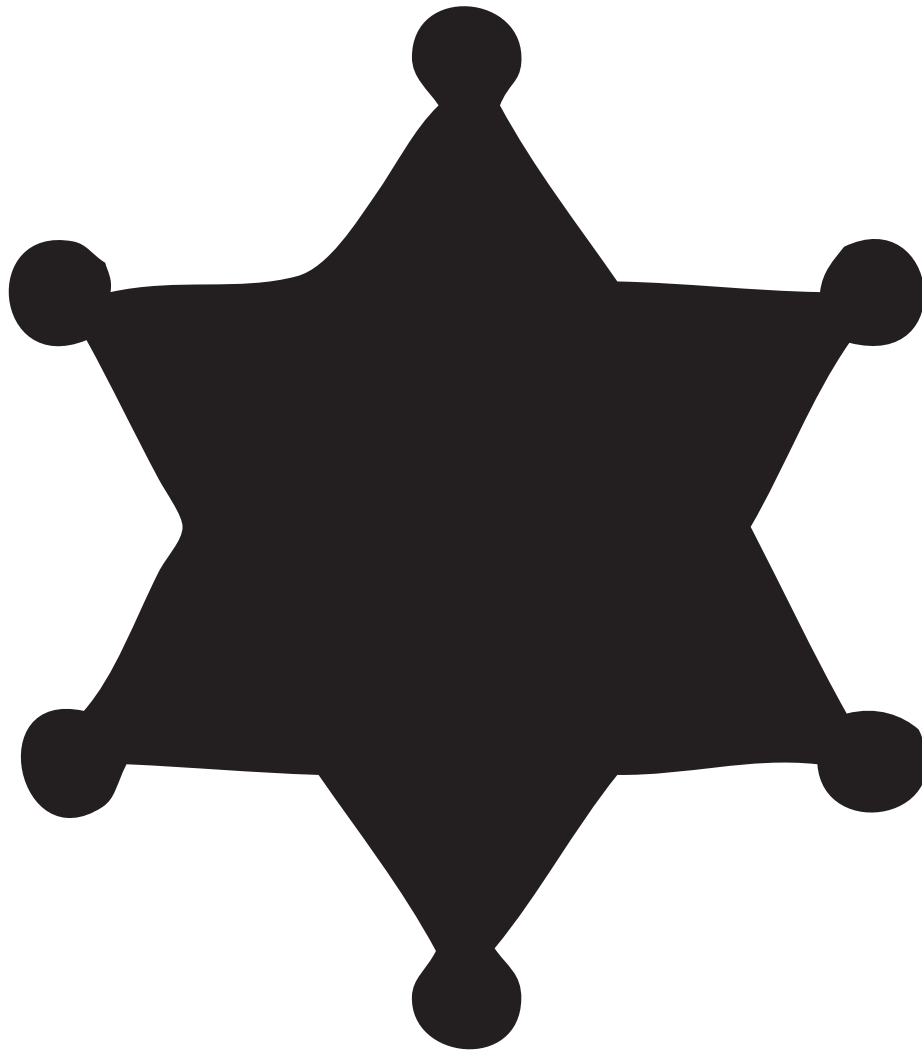
Sérif

DSAA/LAAB RENNES BRÉQUIGNY

WORKSHOP - EXPOSITION AU MUSÉE DE L'IMPRIMERIE DE NANTES - FÉVRIER - AVRIL 2013

le projet le contexte

Les développements successifs des nouvelles technologies et notamment de certains logiciels, dont le plus connu étant Fontlab studio dans le cas qui nous occupe ici, permettent un essor typographique jamais vu et une forme de démocratisation/vulgarisation de l'activité du typographe jusque-là réservée à de rares spécialistes.

Ainsi, pour le meilleur (mais aussi le pire), on peut facilement concevoir une police de caractère et la diffuser tout aussi facilement par le biais du web... Et l'utilisateur, pour le meilleur et le pire a lui aussi l'embaras du choix...

Dans le meilleur des cas, l'usage de l'application de création typographique permet de gagner en temps et par là-même de libérer la créativité, la prise de risque, l'essai possible sans conséquences à l'inverse des pratiques anténumériques.

Serif

« En typographie, les empattements sont les petites extensions qui forment la terminaison des caractères dans certaines polices d'écriture. Initialement, les empattements proviendraient de la trace laissée par l'outil (plume, pinceau etc.) lorsque la main s'élève en achevant le geste d'écriture. »¹

Ainsi, dans l'esprit de certains, l'empattement a peut-être une connotation quelque-peu passéiste qu'il est intéressant de questionner sans doute et de faire dialoguer avec les traditions portées par le Musée de l'imprimerie de Nantes ...

Yves Guilloux, Enseignant DSAA,
LAAB Rennes Bréquigny, mars 2013

¹ WIKIPEDIA, Empattement, [en ligne] disponible sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Emattement_%28typographie%29, consulté le 20 mars 2013.

Animé par le graphiste Vivien Le Jeune Durhin¹, le projet SÉRIF consiste à concevoir une police de caractères de type « serif » en réponse à une commande fictive : image de marque, signature, affichage, édition, packaging, signalétique, etc.

La police est suffisamment forte et explicite de manière à satisfaire, à elle seule, les attentes et les enjeux de la commande.

Les caractères sont dessinés en étroite relation avec le contenu textuel défini par les étudiants.

La police de caractères comprend au moins un jeu de lettres nécessaire à la bonne conduite du projet et au mieux doit inclure les 26 lettres de l'alphabet romain.

Elle peut être composée de bas-de-casse, de capitales ou des deux à la fois.

Elle peut aussi éventuellement être unicasse.

Toutes les lettres sont d'abord esquissées à la main sur du papier, et ensuite re-dessinées et générées avec le logiciel de création typographique FontLab 5.

Le résultat de ce workshop est présenté sous forme de maquettes (si le sujet choisi le permet) et sur planches de présentation au format A0, exposées jusqu'en avril 2013 au Musée de l'imprimerie de Nantes.

Ainsi, huit projets ont émergé de cette expérimentation et sont exposés jusqu'en avril 2013 au Musée de l'imprimerie de Nantes.

¹ Vivien Le Jeune Durhin, <http://www.vivienlejeunedurhin.com/>

天作之合

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 .

{ é â ê ë É ~ , & }

Diutdo Font
par Aliénor FERNANDEZ

naturae talis improbecorum
consuetudo non modo crea-
tione amicitiae triplex
non est et potius supplicio
omni vincendum est, ut ne
quis consensum patris am-
icem vel lectum patris in-
ferendum sequi, quod quidem,
ut res hic corpis, huius scilicet
aliquem futurum sit. *213*
nam non minori curae est,
quid sit res publica post mor-
tem iuxta futura, quam qua-
lis hodie.

Et ubi fides infusa non habita praesentis securitatis et nulla suffragiorum certitudo ut Thomam solent securitas temporis, per omnes tamen quotquot sunt partes terrarum, ut domus suscipitur et regna et illique potius reverenda cum auctoritate familes populi- que Thomam notum circumstantis et venerabilis.

Atque, in *Iulius* ait, etiam fere facie monite phreumque ad eum locum alio aliquando potius sunt revertendi: et homines inter turba-
tis depressi consilium impedit et solis luce perfere non cuncta,
per que sunt labiliora nec corroboratae oculorum, nec apper-
tione coram luce etiam tam cuncta ideoque consilium subito ap-
paret fulgore manifeste observant quod cum in common sententia
effluat per mercedem, quodque repens etque impetu-
sus passio, incertitas in scilicet eadem sententia nihil opportunitat
subsistant et inclemente adveniat nec redirent ipsam
alio pariter obtinuit omnia necesse opus vel viles nullis
reperitibus, vertunt, haecque non diu perperat

Fuerit tunc in consulatu aut provincia, cui fuerit, antequam designatus esset, decreta provincia. Sortietur an non? Nam et non sortiri absurdum est, et, quod sortitus sis, non habere. Prodesse certe pulchrum? Quo? Quo periculo ante certum diem non licebit, ausario

Una populus ab incensabilis pressis ad usque torridas frequas exit.

adida epulante balneante transfusus observantur quoniam cum in somnum sentirent effusus per auriculas, quadripedulo gradu appropinquare sequens suspensis passibus incurrentes in sculptis eadem sensum nihil quiescentibus absteruunt et inveniunt aditantes locustas non incedentes quidem nisi pariendo obtutatis oculis necesse noceros, quoniam velut viles nullis repugnantibus interituri. Itaque non diu sunt prosperata.

Quare talis improderetur consensus non modo extrinseceque amicitiae leges non est sed potius supplicio omni vincenda est, ut sic quis concessione potius amicitiae vel bellum patriae inferrentur sequi, quod quidem, ut res res exoptat, huius seio an aliquando futurum sit. Talis autem non minor causa est, qualis res publica post mortem nominum, enim minus, hodie sit.

Et olim liberi otiosi sint tribus paratibus centuriis: et nulla suffragiorum certamina set Tumpilium reddere securitas temporis, per omnes tamen quotquot sunt partes terrarum, et domini insuper et regni et ubique potum erigenda cum auctoritate cunctis populi. Notandum comiti circumspiciendi et recondenda.

Atque, ut Tullius ait, ut etiam ferre famem moribus plerumque ad eum hucum ubi aliquando iudicium non reuertitur, ita homines iustis turbis degressa moribus impedita in aeternam loca perire non coadunt, per quos vis latitans esse exornatissaque secretitudo esse apparet noctes hinc statim tunc comata itaque condonanda quidem fulgent fulgentiaque observant quos cum in unum seculum effusus per amovet, quadropedo gradis repetens aspicit suspensum proclius innotuit, in scapulis eodem apertis talis monitionis

tunc, ut Tullius ait, ut
 etiam ferre hunc moxi-
 tem plerumque ad eum
 locum ubi affliguntur
 ius sunt reverentia, quia
 homines, instar turbinis
 degressi moventibus impet-
 ditis et arduis loca peti-
 unt, non exanimis, per
 quos, ut latetiam, sese
 circumspiciunt. occu-
 pantur cum appropin-
 quent, loca etiam homi-
 num ista deinde deinde
 sunt quos cum in somnia
 sua gradi repetes, semper
 eisdem sensum nihil quia-
 re, faciem hunc de rederunt
 et merces, quibus vult viles
 non diu sunt propterea.

H U K L

N O P O

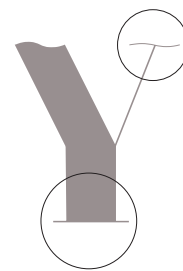
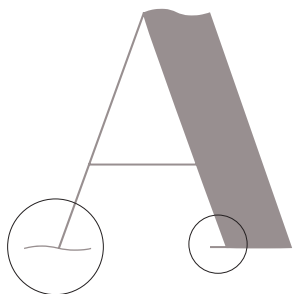
A decorative graphic consisting of the lowercase letters l, p, d, u, a, r, g, and i. The letters are rendered in a stylized, rounded font. Each letter is primarily blue with red accents on the stems and terminals. They are arranged in a scattered, non-linear pattern across the page.

A B C D E F G
H I J K L M

milky

AUDACIA

Le Audacia est une police de caractère raffinée, onctueuse, destinée à illustrer le packaging d'un chocolat de caractère. Inspirée de la catégorie des Didones, le Audacia trouve son originalité dans le contraste fort établi par l'épaisseur de ses fûts et dans le mouvement et la légèreté donnés par l'utilisation d'empattements ondulés. Cette police de caractère audacieuse met ainsi en avant le contraste entre le caractère généreux du chocolat et sa subtilité.

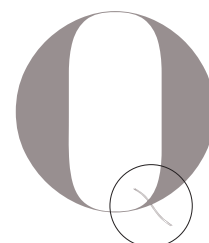
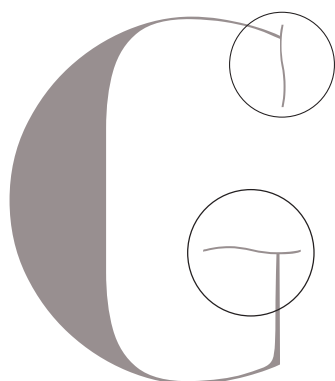
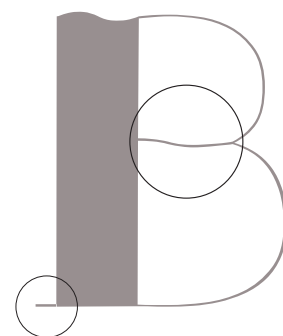
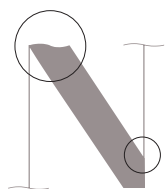
A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W

X Y Z

. ! [] / \

QUELLE AUDACE !

B S N

{ é è ë â ~ ° }

Diutdo font

Le *Diutdo* permet de composer une phrase comme on écrirait une mélodie. C'est un dérivé du Didot : il en garde ainsi l'aspect traditionnel, stricte et élégant qui le lie ici à l'univers de la musique classique. Cependant sa conception joue sur le détournement des codes du solfège et du langage musical que l'on peut trouver sur les partitions classiques. Les capitales s'incrincent dans une portée, tandis que les bas de casse sont ornés de notes chacune d'une hauteur différente. Les capitales jouent ainsi d'un effet de rythme avec un jeu graphique sur les double-barres, tandis que les bas de casse traduisent une mélodie qui vient se composer au fil des mots.

Capitales et bas de casse sont ainsi pensées en complémentarité même si rien n'oblige à les mélanger. Enfin, certaines lettres et autres caractères spéciaux viennent allier leur propre spécificité à celle des symboles de solfège détourné. Ainsi le H est le seul caractère qui met en évidence le symbole de solfège nommé « la pause », soit la plus longue valeur de silence en musique. De la même manière, le point de l'alphabet devient un point d'orgue, l'accent circonflexe devient un piqué, le Z ferme l'alphabet par une reprise, le tiret devient une trille. Ce jeu de réponse entre la lettre muette et le symbole musical fait soudain vibrer les mots de manière sensible.

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

f m

J S Bach

Concerto Pour Violoncelle

Revisité par le quator A Cordes Parfaites et l'Orchestre junior du Conservatoire de Paris.

A Vivaldi

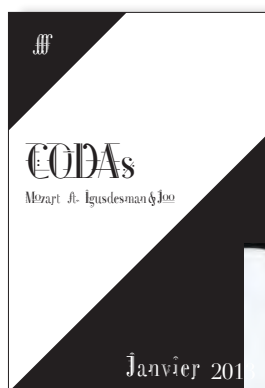
Les Quatre Saisons

Revisité par la Classe d'Honneur de l'Ecole de Musique de Lille.

Jouer La Portée

Jouer La Composition

Jouer La Mélodie

// est une revue musicale trimestrielle qui met en lumière des musiciens contemporains et leur façon originale de revisiter les plus belles compositions de musique classique avec humour, dérision et génie.

IBRIDOT

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
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

K K K

Ibridot est une typographie serif, dessinée sur la base du *Didot*, pour l'édition du catalogue d'exposition «Les Insolites», au Centre National du Costume de Scène.

Il s'agit d'une mise en évidence de costumes de scène à l'aspect hybride lié à l'utilisation de matériaux variés et peu courants.

Ibridot joue avec les différents styles d'empattements existants, en les mélangeant et en les superposant à la typographie de base. La police est constituée d'une palette de six empattements très différents donnant un aspect décoratif et hétéroclite à *Ibridot*. Chaque caractère allie plusieurs d'entre eux, afin de montrer la diversité des empattements tout en conservant un aspect homogène au sein de l'alphabet constitué.

Cet abécédaire est destiné à être utilisé principalement en tant que lettrines pour mettre en valeur le texte. Celles-ci sont de taille extravagante afin d'affirmer l'aspect insolite présent dans l'exposition de costumes. *Ibridot* malgré son apparence ornementale connote un aspect précieux et historique, tout comme le Centre National du Costume de Scène.

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.

V É S U V E

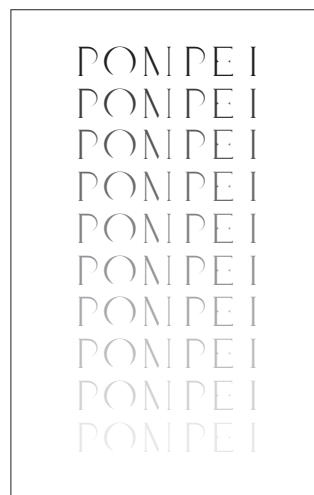

MONSIEUR JACK
VOUS DACTYLOGRAPHIEZ
BIEN MIEUX QUE VOTRE AMI WOLF

Créé dans le but d'illustrer la disparition de la ville de POMPEI au premier siècle après Jésus-Christ, *Vésuve* est un caractère sérif jouant sur la perception visuelle inspiré des gravures lapidaires romaines.

Effacée, oubliée et méconnue pendant près de 1600 ans, cette ville a perdu une partie de son histoire après l'éruption du Vésuve en l'an 79. C'est au XVIIIe siècle que les ruines sont redécouvertes laissant réapparaître les vestiges du passé.

X C
K Q

Application du *Vésuve* sur la couverture du roman historique *Pompeï* de Robert HARRIS paru en 2005 aux éditions Plon

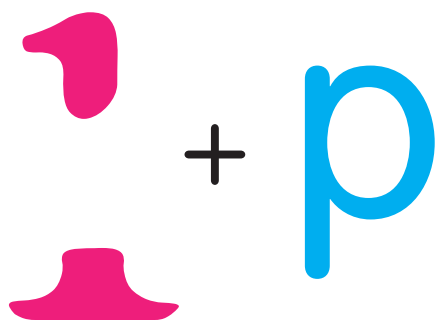
La disparition est représentée par le traitement des pleins et des déliés qui viennent effacer, creuser certaines parties des caractères si bien que séparent les uns des autres, ils finissent par être illisibles. *Vésuve* interroge les limites de la lisibilité en rendant parfois méconnaissables ses caractères, en étant toutefois lisibles lorsqu'ils sont associés ensemble dans un texte.

garamôme garamôme

«La petite Pléiade» est une collection, rendant accessible aux enfants, les grands classiques de la littérature française. Les empiètements du *garamôme* font écho à ceux du Garamond, caractère utilisé dans la bibliothèque de *La Pléiade*. Cependant ils sont plus en rondeur, plus doux et se rapprochent de la typographie arrondie et curviligne de la maîtresse d'école. Comme un jeu de construction, le *garamôme* se fabrique à l'aide de modules qui viennent se coller à la lettre. Les couleurs de cette collection sont réhaussées par rapport à celle de la charte.

g a r a
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
e m ô m

AUGER

ATELIER — PARIS

Orchestré par Vivien Le Jeune Durhin, le workshop typographie «Serif» consistait à penser et dessiner un caractère typographique à empattement selon un choix d'orientation personnel. «Auger» est un caractère destiné à la nouvelle identité (en cours de développement) du célèbre atelier Vincent Auger basé à Paris.

Créé par Raymond Jacquet en 1946, l'atelier qui a la particularité d'être un des derniers ateliers de typographie et de gravure sur bois existant, est animé depuis 2004 par le jeune artisan typographe et graveur Vincent Auger, qui perpétue ce prestigieux atelier.

L'atelier Vincent Auger est un des derniers ateliers parisiens à offrir ces possibilités au service des métiers du Livre.

Afin de redorer l'image de l'atelier, mon objectif a été de penser un caractère lié au livre et à son histoire. J'ai donc privilégié un dessin axé sur une *didone* plus contemporaine tout en étant fortement influencé par l'Art déco. La composition typographique, la gravure sur bois et les différentes autres activités manuelles que propose l'atelier ont fortement influencé le dessin de mes empattements.

Le logotype définit une image liée à l'impression traditionnelle de luxe tout en perpétuant un savoir-faire unique. Auger est une police composée de 26 caractères en haut de casse et 3 glyphes d'ornements inspirés de livres traditionnels.

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

天 天 天 天 天 天

天 天 天 天 天 天

La TaRtAnJjArN, basée sur le modèle de la typographie Trajan, a été générée par l'idée de détourner l'usage d'origine des empattements : ceux-ci sont censés permettre une meilleure lisibilité des caractères et une appréhension plus rapide de la lettre.

天 天 天 天 天 天

天 天 天 天 天 天

Le processus consiste alors à retirer et isoler les sérifs dans un premier temps, puis de les réutiliser comme motifs en les changeant de place et de position dans la lettre, provoquant une perturbation de la lecture et rendant les empattements inutiles et dépouillés de leur sens premier.

天 天 天 天 天 天

天 天 天 天 天 天

Application de la typographie sur la couverture et le chapitrage d'une édition de dix sonnets rédigés par le poète irlandais Paul Conneally, qui reprend *Les Dix Commandements* et en pastiche la dimension sacrée pour y incorporer des références actuelles et donc un contexte propre à notre époque.

天 天 天 天 天 天

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Mais c'est la présence incongrue de la goutte qui crée l'originalité de cette construction aux caractéristiques paradoxales: la rigidité de la structure est contrebalancé par la rondeur et la générosité du tracé.

À propos des acteurs

Le pôle design Rennes-Bréquigny

Le pôle fait partie d'un établissement public du secondaire et du supérieur. Il accueille depuis 2010 une formation qui délivre un diplôme supérieur d'arts appliqués. Trois secteurs - design graphique, design d'espace, design de produits - y sont enseignés, construisant un cadre pluridisciplinaire ET interdisciplinaire, où les étudiants de chaque spécialité développent une démarche approfondie, en même temps qu'une pratique où convergent approches complémentaires.

La nature de cette formation engage une réflexion aboutie, en terme de projet de design, une capacité à problématiser une situation donnée et à chercher de manière ouverte et créative. C'est pourquoi l'activité en DSAA comporte une très forte dimension de conception, en plus d'une exigence de grande précision dans les projets développés (mises en place de stratégies créatives complexes, sélection de moyens techniques/ technologiques adaptés).

Le Musée de l'imprimerie de Nantes

Situé à Nantes, le Musée de l'imprimerie a été développé par des professionnels soucieux de transmettre les savoir-faire techniques, particulièrement typographiques. Il est l'un des tout premiers musées européens de l'imprimerie et des arts graphiques. 300 000 visiteurs l'ont déjà visité depuis son ouverture. Les collections se sont constituées et continuent de s'enrichir par des dons successifs. L'une des particularités de ce lieu est qu'il propose de découvrir des machines en état de fonctionnement, démonstration à l'appui.

Ouvert à des partenariats expérimentaux, le Musée de l'imprimerie de Nantes est animé par quatre professionnels et une soixantaine de bénévoles très compétents et disponibles. De nombreux ateliers y sont organisés en typographie, lithographie, gravure, reliure, enluminure, calligraphie. Plus de 400 artistes ont déjà réalisé 2 000 estampes sur ses presses auxquelles il faut ajouter une quarantaine de livres d'artistes.

Il est l'un des tout premiers musées européens de l'imprimerie et des arts graphiques.

Contact Contact

Communication Communication

Le pôle design Rennes-Bréquigny
7 avenue Georges GRAFF
BP 90516
35205 RENNES Cedex 2

DSAA - pôle design
dsaa@lyceebrequigny.fr
<http://laab.fr/dsaa/>

Vivien Le Jeune Durhin
Graphiste
Intervenant
<http://www.vivienlejeunedurhin.com/>

Yves Guilloux
professeur teacher
yves-jean.guilloux@laposte.net

Brice Garcin
professeur teacher
brice.garcin@free.fr

Contacts des étudiants présents dans ce communiqué de presse Students contacts present in this press release

Aurélie Cas
cas.aurelie@yahoo.fr
<http://aureliecas.tumblr.com/>
<http://aureliecas.fr/>

Valentine Deschamps
valentine.deschamps@wanadoo.fr
<http://deschamps.valentine.free.fr/>

Aliénor Fernandez
itsalienorfernandez@gmail.com
<http://alienor-fernandez.com/>
Laurent Heuzé
heuzelaurent@gmail.com
<http://cargocollective.com/laurentheuze>

Marie Malarme
malarmemarie@orange.fr
malarme.marie.free.fr/wordpress

Julie Patat
julie.patat@gmail.com
<http://julie-patat.free.fr/>

Émeline Rodarie
emeline.rodarie@orange.fr
<http://rodarie.emeline.free.fr/wordpress>

Suleyman Yazki
suleyman.yazki@gmail.com
<http://oedo.fr/>