

PARTAGE

LE GRAPHISME S'EXPOSE
ARTS APPLIQUÉS À LA RÉUNION

Livret pédagogique d'exposition

Musée Stella Matutina, en collaboration avec le FRAC Réunion

Ce livret accompagne l'exposition "partage". Il se propose d'offrir des pistes de réflexion croisant différents champs disciplinaires.

Les activités et ressources proposées ne visent pas uniquement à accompagner les élèves pendant leur visite de l'exposition, mais également à apporter quelques repères et aborder des problématiques relatives au design graphique ; choix d'une typographie, relation texte-image, mise en page, qui pourront être approfondies en classe.

Marianne Jerez, professeur-relais du FRAC Réunion

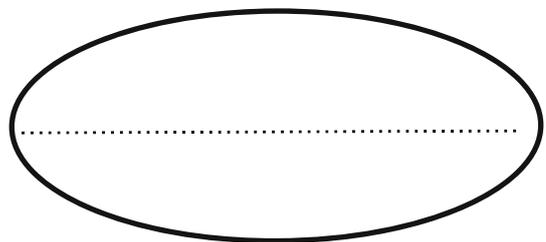
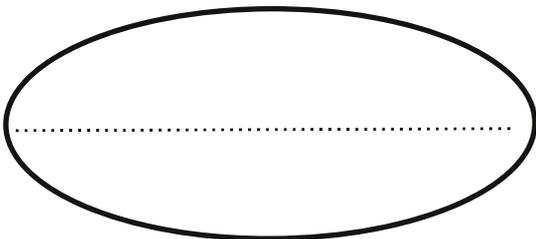
La typographie

La typographie est l'art d'écrire à l'aide de modèles de lettres préfabriqués : des caractères d'imprimerie, de la création du dessin de ces lettres de l'alphabet à la manière d'utiliser les différents types de caractères dans un but esthétique et pratique.

Le graphiste **Laurent SCOTTA** a créé la typographie pour cette présentation du titre de l'exposition.

Quels sont les deux mots qui apparaissent à l'intérieur du mot "partage" ?
Note-les dans les bulles ci-dessous

En quoi ces mots sont-ils en lien avec l'exposition ?

.....

.....

Le savais-tu ?

Aux origines de l'écriture

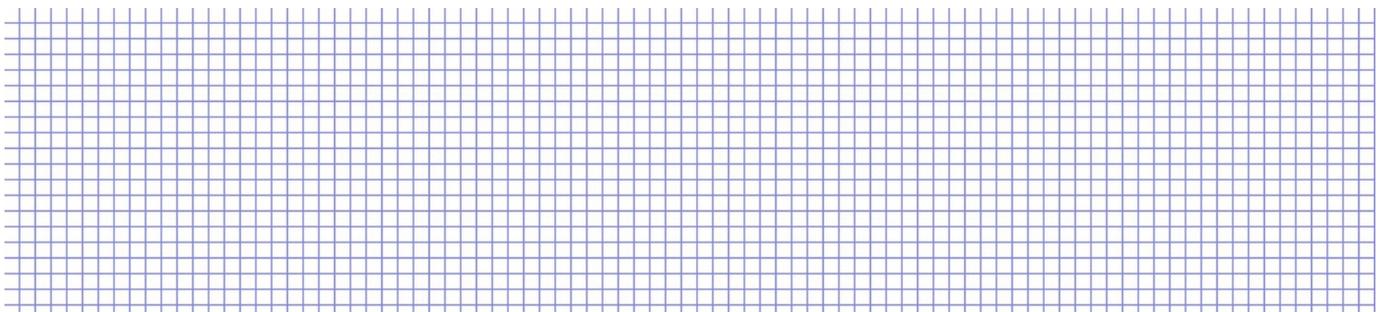
À partir du quatrième millénaire avant J. C., les Sumériens ont développé en Mésopotamie l'écriture **cunéiforme**. D'abord les signes représentaient un objet, une action, des chiffres ; on parle de pictogrammes. Il en fallait beaucoup de différents pour écrire des textes ! Puis on est passé à une écriture syllabique, dans laquelle entre 80 et 120 signes sont nécessaires. Enfin, en Syrie vers 1600 avant J. C. a été inventé l'alphabet ougaritique, qui permet avec une trentaine de signes d'écrire n'importe quel texte.

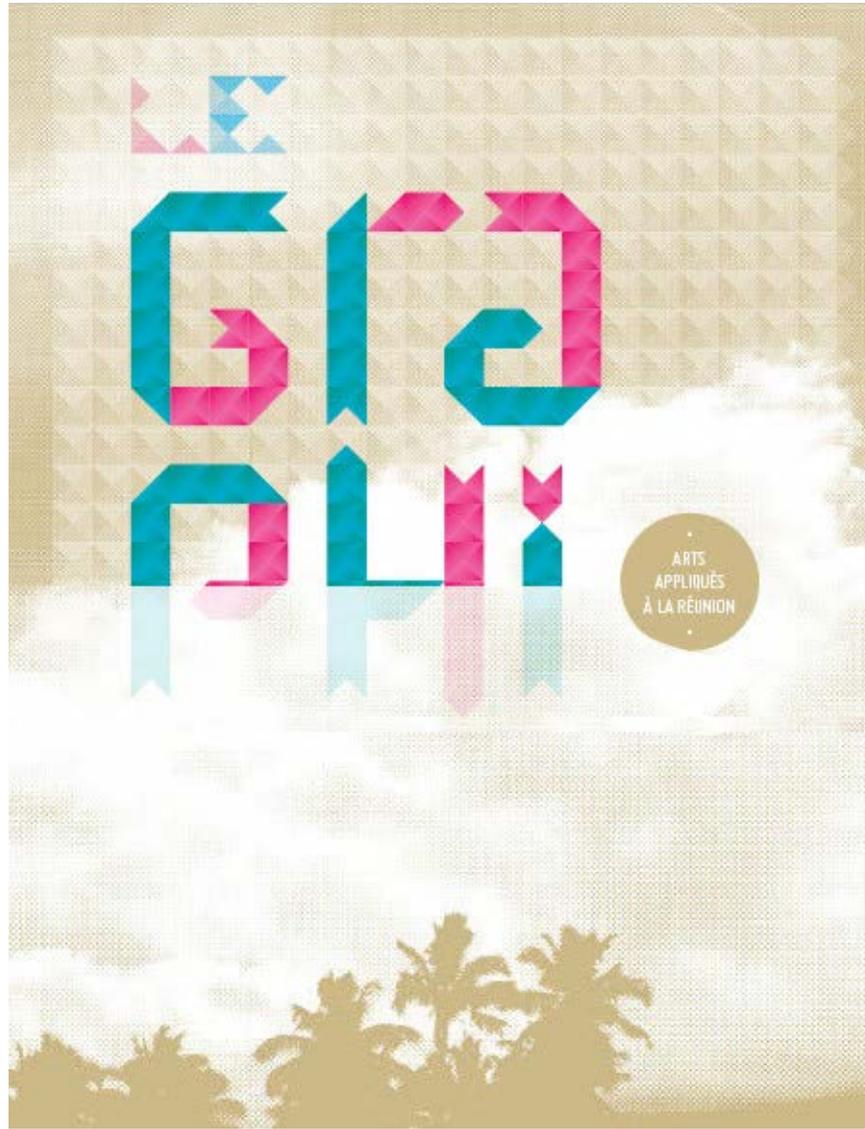
Le cunéiforme s'écrit à l'aide d'un calame ; roseau taillé en biais, que l'on enfonce légèrement dans une tablette d'argile humide. Les signes sont imprimés manuellement en creux et sont composés toujours des mêmes formes de base (triangle et ligne) qui, selon comment ils sont combinés, vont donner un signe différent.

Jeu n° 2

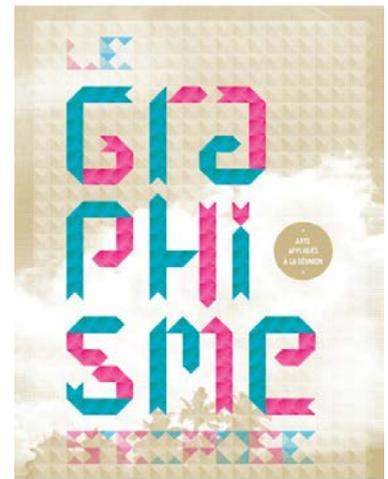
Colorie des carreaux de ce quadrillage, de cette trame, de manière à faire apparaître les lettres de ton prénom :

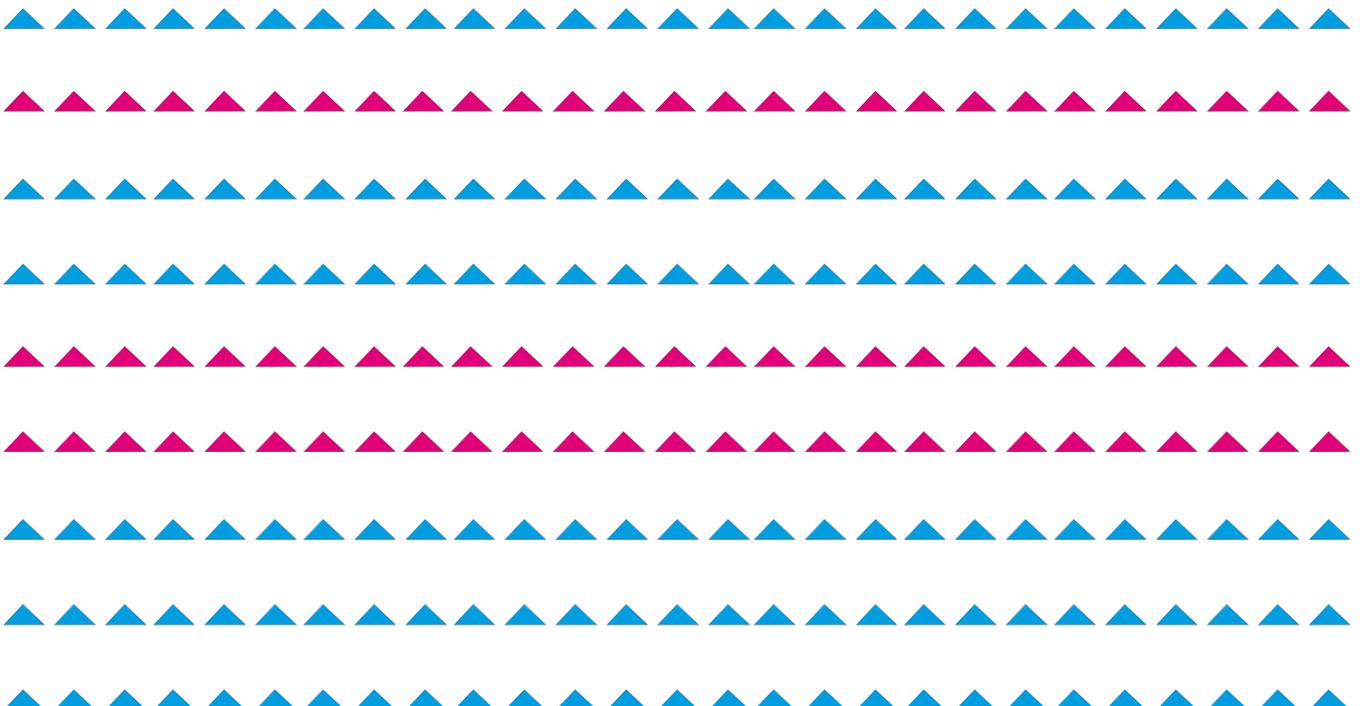

Jeu n°3

Repère dans l'affiche de Mike COLLÉAUX la trame à partir de laquelle il a créé cette typographie et complète l'affiche ci-contre

Tu peux découper ces modules pour compléter le texte de l'affiche

Le savais-tu ?

Aux origines de l'imprimerie

L'histoire de la typographie est étroitement liée à l'histoire et à l'évolution de l'imprimerie.

Si l'impression de caractères existait depuis le début de l'imprimerie en Chine au VIIe siècle et est liée à l'invention du papier, elle est restée fixée à l'ensemble de l'image pendant plusieurs siècles, généralement gravée sur bois (xylographie).

L'imprimerie à caractères mobiles existait déjà depuis quelques centaines d'années en Chine ou en Corée mais l'impression, qui se faisait manuellement, restait coûteuse en raison du grand nombre d'idéogrammes.

Dans l'Europe du XVe Siècle, les bibliothèques, écoles et universités se développent et les lecteurs sont de plus en plus nombreux. Afin de reproduire et multiplier rapidement les écrits, Johannes Gutenberg invente l'imprimerie moderne vers 1450 ; en fabriquant des caractères mobiles en plomb, en inventant la presse typographique et l'encre grasse qui accroche au métal nécessaire à cet usage.

L'invention de Gutenberg favorise la diffusion des idées en Europe à partir de la Renaissance.

source : wikipedia

Une imprimerie au XVe Siècle

un caractère mobile en plomb, la lettre R

Jeu n° 4

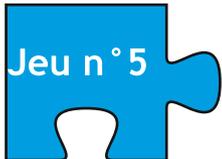
Es-tu capable de lire ces mots composés par le typographe avant d'être imprimés ?

Familles de caractères !

Une police de caractère se définit tout d'abord par ses caractéristiques familiales, c'est-à-dire les propriétés communes à un ensemble de caractères, et utilisées pour créer des regroupements nommés familles.

La première de ces classifications est l'œuvre de Francis Thibaudeau. Elle repose sur la présence et la forme des empattements et est exposée dans l'ouvrage *La Lettre d'imprimerie*, en 1921.

Relie chacune de ces typographies à ses caractéristiques en t'aidant des exemples et des indications

(attention ! une même typo peut avoir plusieurs caractéristiques)

Avec empattements

avec une goutte

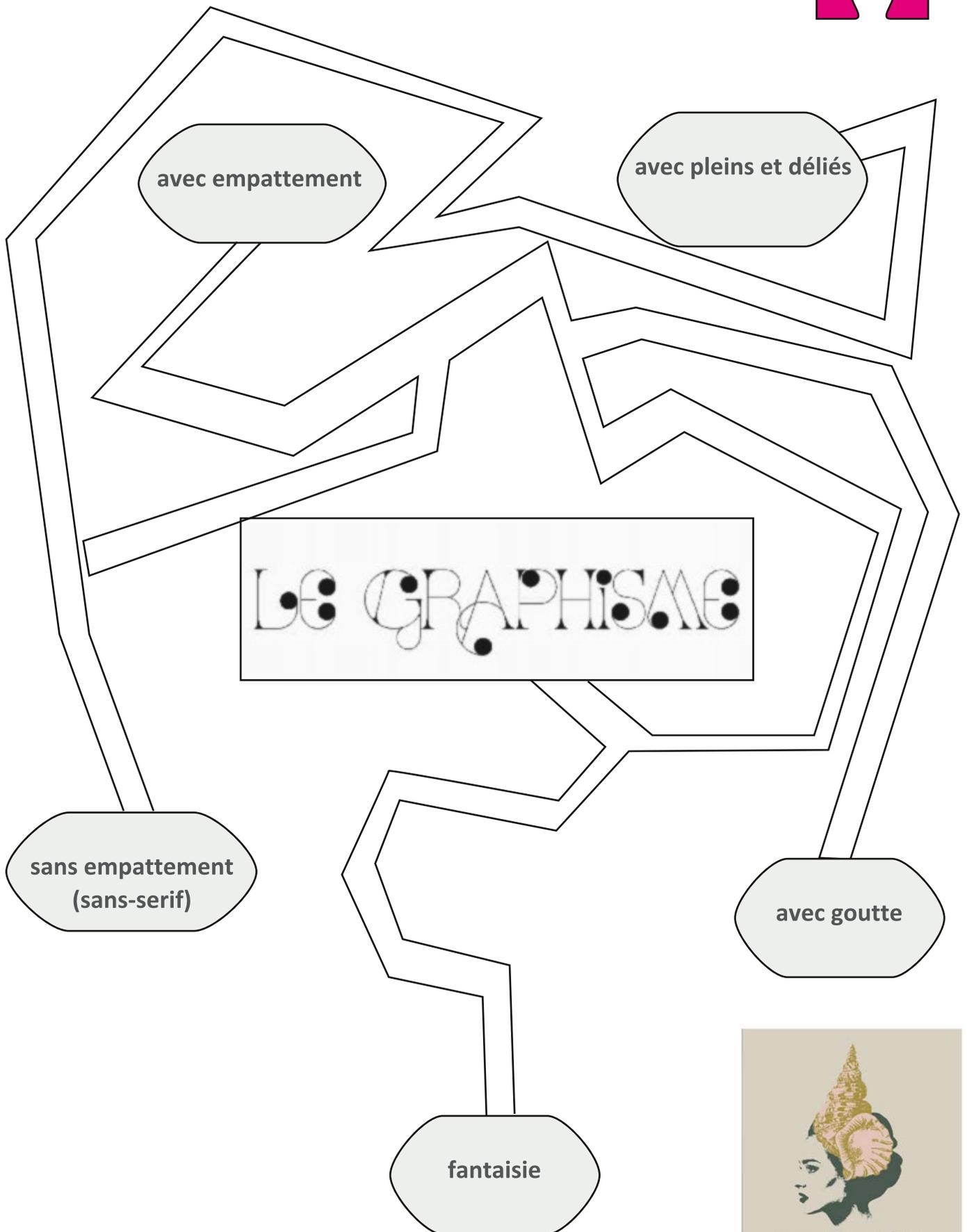
sans empattement

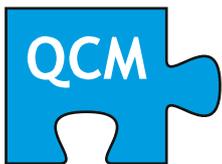
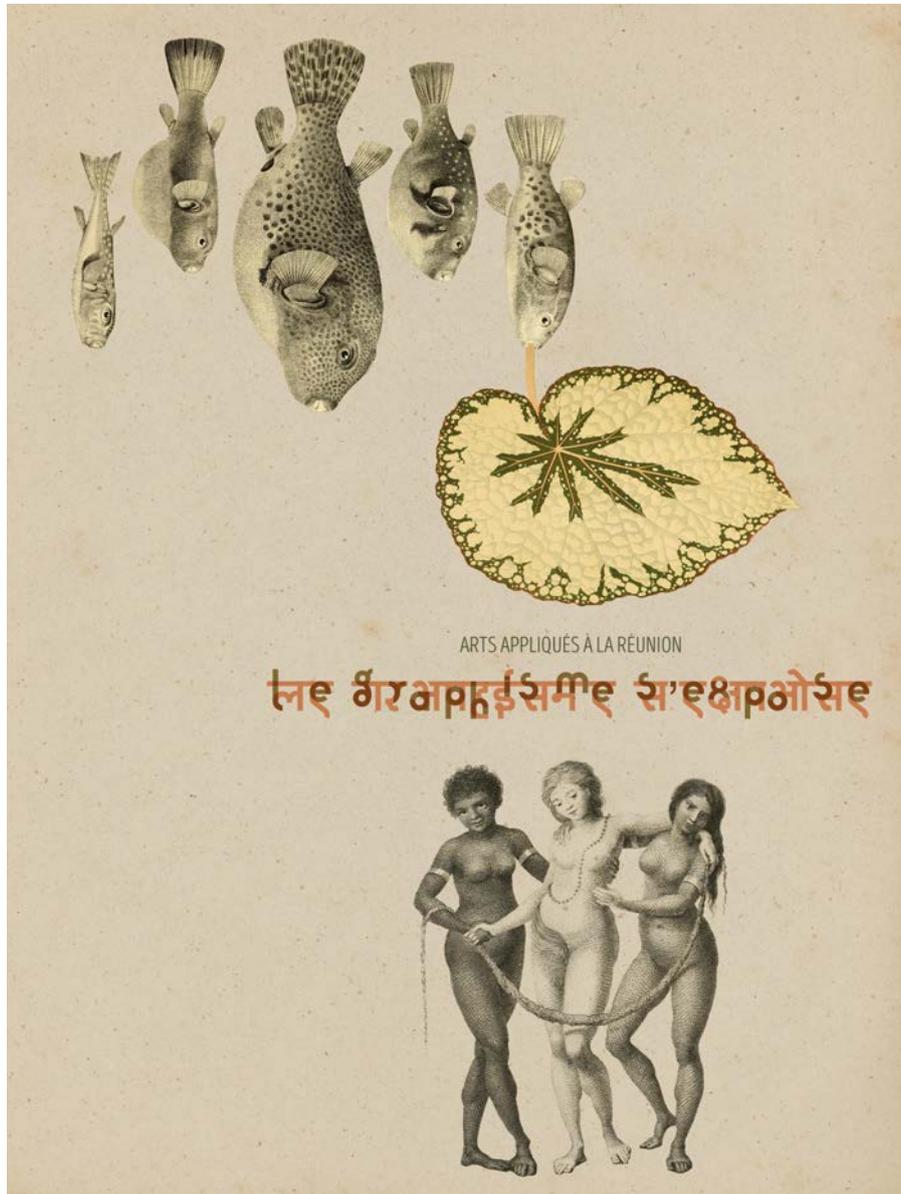
pleins et déliés

cursives
(qui imitent l'écriture manuelle)

Famille des fantaisistes

Trouve le chemin qui relie la typographie utilisée par Elsa Lauret dans son affiche pour l'exposition à ses caractéristiques :

Dans cette affiche, Elsa Lauret a adapté sa typographie pour qu'elle évoque l'écriture :

arabe

والدهان والمخرج

chinoise

鐘生林鐘。林鐘生太族

hindi

कि टरांसपोर्ट कमेटी ठे सिंध

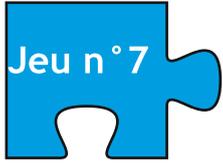
grecque

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·

hébraïque

שעמי המקרא - לפי מנהג הקריאה של האשכנזים
וְרָקַח סְגוּלָה מִנֶּחֱמָן מִנֶּחֱמָן רַב־יָעַד מִהַפְּדָה פְּשֻׁטָא זְקַר קִשְׁוֹן

La relation entre texte et image

Trouve une manière d'écrire (lettrage et couleur) adaptée au sens de chacun de ces mots

nuage

agressif

vitesse

douceur

Réécris le texte manquant sur le chemin en pointillés.

QCM

Quel est le nom de la graphiste qui a réalisé cette affiche ?

- Noémie Brion
- Mathilde Fossy
- Floe
- Clara K

Quelle partie du visage ce texte dessine t-il ?

- le sourcil
- la paupière
- la tempe
- la pommette

Comment appelle t-on un texte, généralement poétique, dont la disposition graphique sur la page forme un dessin ?

- un palindrome
- une onomatopée
- un épitaphe
- un calligramme

Jeu n° 9

Replace les mots dans le bon ordre et colle-les le long du chemin créé par Mathilde Fossy

expose

arts

à

la

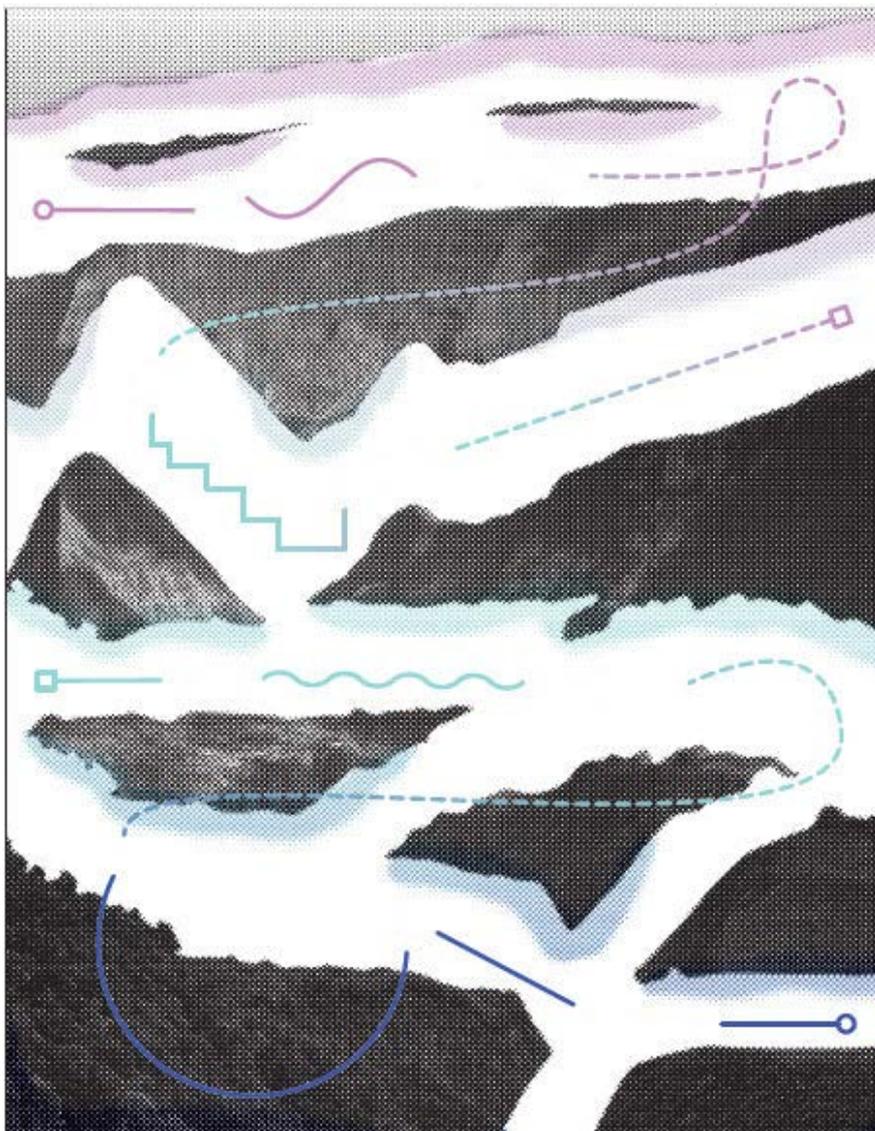
le

appliqués

Réunion

graphisme

s'

Jeu n° 10

Relie les types de lignes que tu peux observer dans l'affiche en suivant l'exemple

ligne droite

ligne ondulée

ligne brisée

ligne courbe

trait plein

traits pointillés

Amuse-toi à redonner de la couleur à cette affiche de Clara K

L'image de fond de cette affiche de Jeff Bocquillon est une photographie. La lettre lumineuse est donc un objet réel, qui est cadré et découpé de son contexte original. Un peu à la manière d'une **lettrine** au mot "graphisme", ce G fait image.

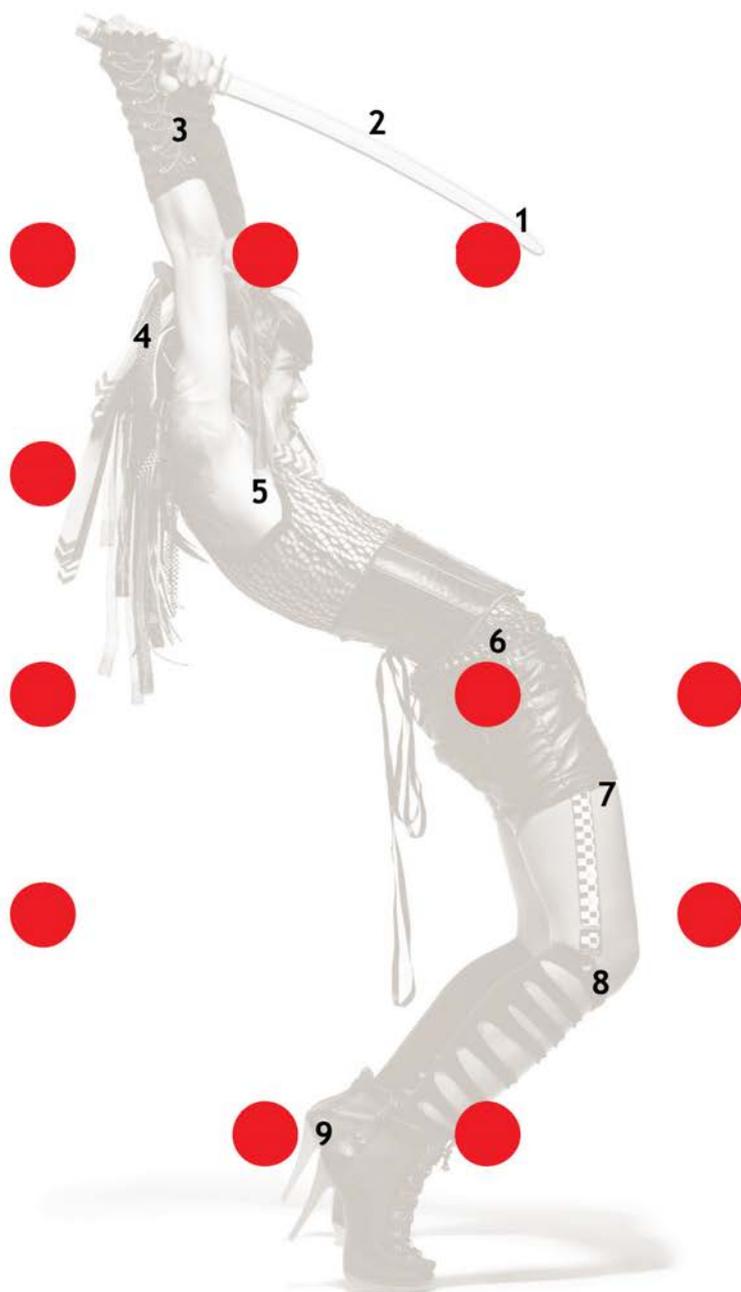
Complète dans la partie blanche de la feuille le mot complet, qui se termine par la lettre G ...

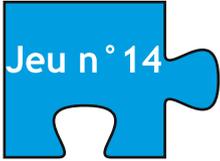

A large white rectangular area with a dashed black border, intended for the student to write the complete word that ends in 'G'.

Relie les points. Puis relie les chiffres dans l'ordre pour découvrir les deux lettres qui se dessinent dans cette affiche de Pascal Knoepfel.

Ces fragments d'affiches ont changé de couleur !

Retrouve dans l'exposition l'affiche originale et associe chaque fragment au nom du graphiste qui a réalisé l'affiche.

Jeff Bocquillon

Noémie Brion

Mike Colléaux

Mathilde Fossy

Annabel Goetz

Clara K

Pascal Knoepfel

Elsa Lauret

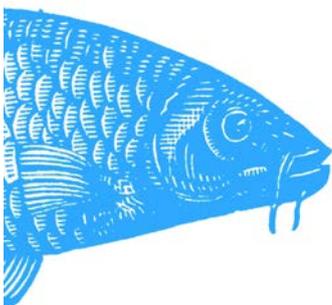
Freddy Leclerc

Floe

Paul Rougier

Laurent Scotta

Clément Striano

Jeu n° 15

Sept erreurs se sont glissées dans cette copie de l'affiche d'Annabel Goetz. Sauras-tu les repérer par rapport à l'affiche originale ?

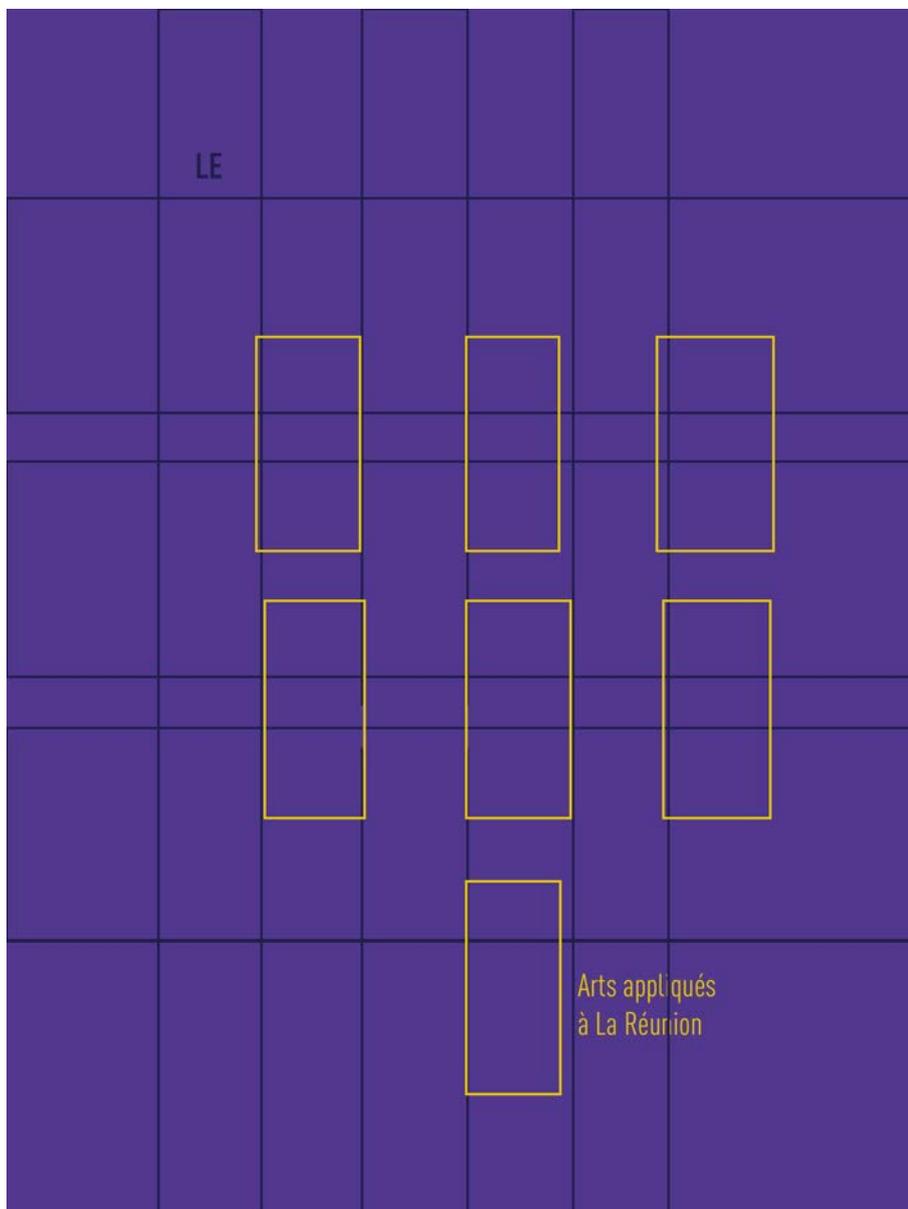

La relation entre texte et espace

1. Occuper l'espace dans la page

Découpe puis replace les lettres en te guidant sur le quadrillage, de manière à retrouver la mise en page de Noémie Brion.

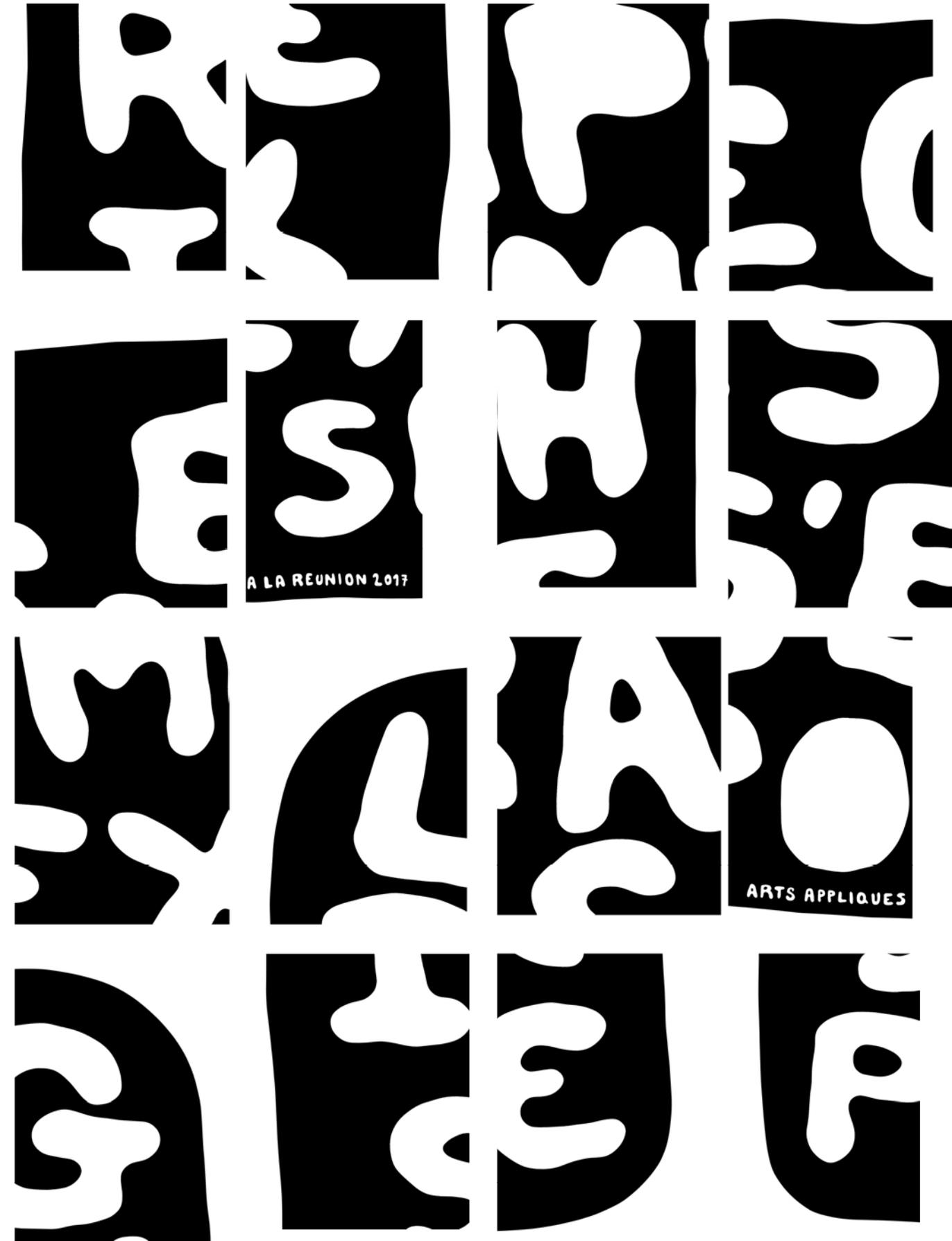

G R A P H I S M E

S ' E X P O S E

Découpe les pièces de ce puzzle de manière à recréer l'affiche de Clément striano

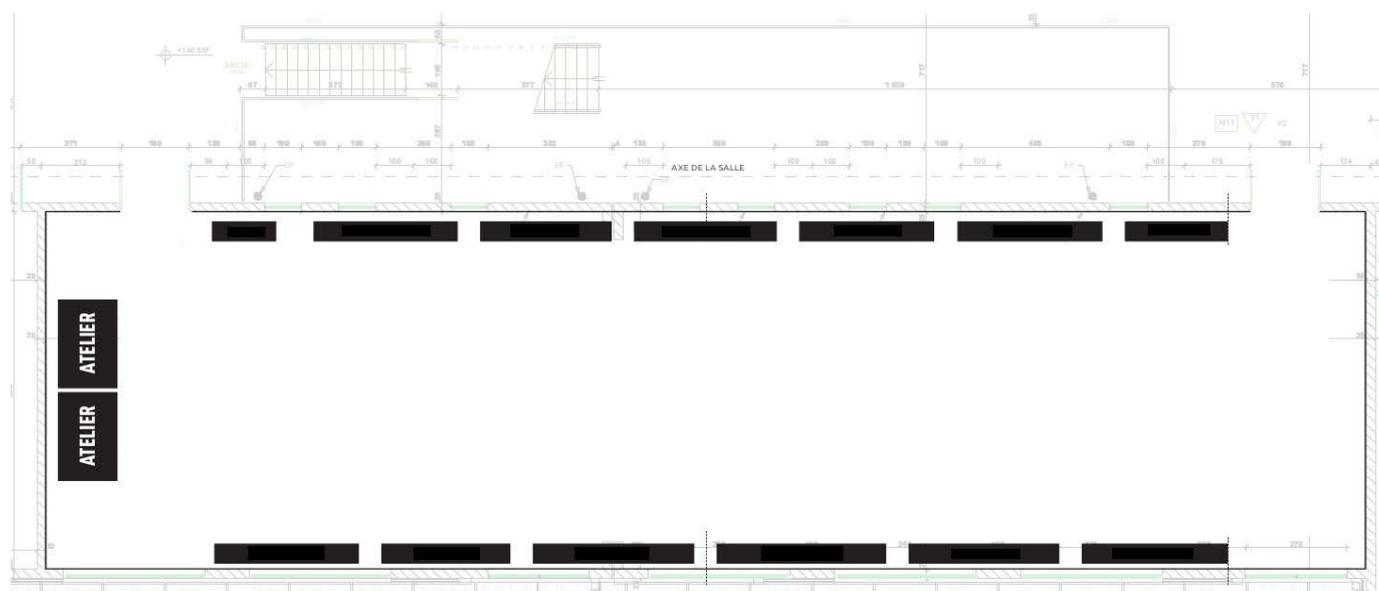
2. Occuper l'espace réel : la signalétique, la scénographie

Repère et note par quels moyens le spectateur est guidé jusqu'à la salle d'exposition depuis l'extérieur du musée :

.....

.....

.....

Sur le plan ci-dessus rajoute :

- une flèche pour montrer l'entrée
- une flèche pour la sortie
- les noms des graphistes sur les panneaux qui leur sont attribués
- les éléments de la scénographie qui n'apparaissent pas (vitrines, suspensions, ...)

Les métiers liés au graphisme

LE GRAPHISME S'EXPOSE
Arts appliqués à La Réunion

LE GRAPHISME S'EXPOSE
Arts appliqués à La Réunion

Quelle marque cette affiche parodie t-elle ?

- Monsanto
- Pardon !
- Dole
- Apple

Quels éléments iconiques du logo de cette marque sont-ils repris ?

- La typographie
- l'ananas
- un fruit croqué
- 3 feuilles

Que figure la ligne entre le logo et le texte de l'affiche ?

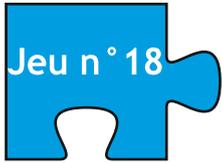
- un fil d'équilibriste
- l'horizon
- une barre de progression

Laurent Rougier parodie ici le plus célèbre parfum de la marque Chanel. Quel numéro porte ce parfum normalement ?

- n°9
- n°1
- n°5
- n°4

Quelle actrice américaine mythique des années 50/60 a répondu ne porter que quelques gouttes de ce parfum à un journaliste qui lui demandait ce qu'elle mettait pour dormir ?

- Elizabeth Taylor
- Keira Knightley
- Marilyn Monroe

Mots mêlés :

Retrouve les mots suivants, liés au métier du graphisme, dans la grille. Les mots peuvent être lus horizontalement ou verticalement

affiche
artiste
commande
communication
concepteur
couleur
créatif
édition

free-lance
graphiste
identité
illustrateur
image
impression
inventer
logo

magazine
maquettiste
multimedia
professionnel
publicité
typographie
webdesigner

A Z E R T Y M U L T I M E D I A P T U D
G O A C R E A T I F M I D E N T I T E M
U T T O J O P I X R I D U Y V O S P F E
E I R M O W E B D E S I G N E R U R O N
R M I M P R E L R E S O C M N M C O O L
M A G A Z I N E A L O G O A T E O F A B
A G E N I L U N F A G R N Q E R M E U X
F E N D I L L A F N U E C U R G M S O B
A N T E P U B L I C I T E E X R U S E S
U Y P O G S A I C E D Y P T E A N I K A
D A M E A T S T H V E P T T D P I O W G
R G I Z S R T I E R N O E I I H C N O E
A O D U J A R C F H T G U S T I A N N L
L L O P I T U I O E I A R T I S T E G L
E C O U L E U R D U T P Z E O T I L U I
H A I A Q U E T E R E H O J N E O S O S
E N N N U R X E B E T I A U P R N O U S
M D O P I L E I M P R E S S I O N W H E

Solutions

jeu 1 : page - art

jeu 4 : rivière / moins / stop - arrêtez - la buanderie levis ltée - tél .

527 - 2501 / machines à fondre - les caractères en plomb

jeu 5 :

1 - sans empattement

2 - cursive

3 - avec empattements + pleins et déliés

4 - fantaisie

5 - cursive

6 - avec empattement + goutte + pleins et déliés

7 - sans empattement

QCM p. 10 : hindi

QCM p. 12 : Floe - la paupière - calligramme

jeu 10 : (de haut en bas)

ligne droite - traits pointillés

ligne ondulée - trait plein

ligne courbe - traits pointillés

ligne brisée - trait plein

ligne courbe - trait plein

jeu 12 : PARKING

jeu 13 : les lettres G et S

jeu 15

QCM p. 22 :

Apple - la typographie + le fruit croqué - barre de progression

n°5 - Marilyn Monroe

Jeu 18 :

A	Z	E	R	T	Y	M	U	L	T	I	M	E	D	I	A	P	T	U	D
G	O	A	C	R	E	A	T	I	F	M	I	D	E	N	T	I	T	E	M
U	T	T	O	J	O	P	I	X	R	I	D	U	Y	V	O	S	P	F	E
E	I	R	M	O	W	E	B	D	E	S	I	G	N	E	R	U	R	O	N
R	M	I	M	P	R	E	L	R	E	S	O	C	M	N	M	C	O	O	L
M	A	G	A	Z	I	N	E	A	L	O	G	O	A	T	E	O	F	A	B
A	G	E	N	I	L	U	N	F	A	G	R	N	Q	E	R	M	E	U	X
F	E	N	D	I	L	L	A	F	N	U	E	C	U	R	G	M	S	O	B
A	N	T	E	P	U	B	L	I	C	I	T	E	E	X	R	U	S	E	S
U	Y	P	O	G	S	A	I	C	E	D	Y	P	T	E	A	N	I	K	A
D	A	M	E	A	T	S	T	H	V	E	P	T	T	D	P	I	O	W	G
R	G	I	Z	S	R	T	I	E	R	N	O	E	I	H	C	N	O	E	
A	O	D	U	J	A	R	C	F	H	T	G	U	S	T	I	A	N	N	L
L	L	O	P	I	T	U	I	O	E	I	A	R	T	I	S	T	E	G	L
E	C	O	U	L	E	U	R	D	U	T	P	Z	E	O	T	I	L	U	I
H	A	I	A	Q	U	E	T	E	R	E	H	O	J	N	E	O	S	O	S
E	N	N	U	R	X	E	B	E	T	I	A	U	P	R	N	O	U	S	
M	D	O	P	I	L	E	I	M	P	R	E	S	S	I	O	N	W	H	E