

1. Original Mac fonts by Susan Kare (1984)
2. « Kufi callygraphy » the Prince Ghazi Trust for Qur'anic Thought
3. « Romeo & Julia » Johannes Schnatmann
4. Capture d'écran d'une vidéo réalisé sur Cinema4D représentant une sphère se déformant avec de la typographie comme motif

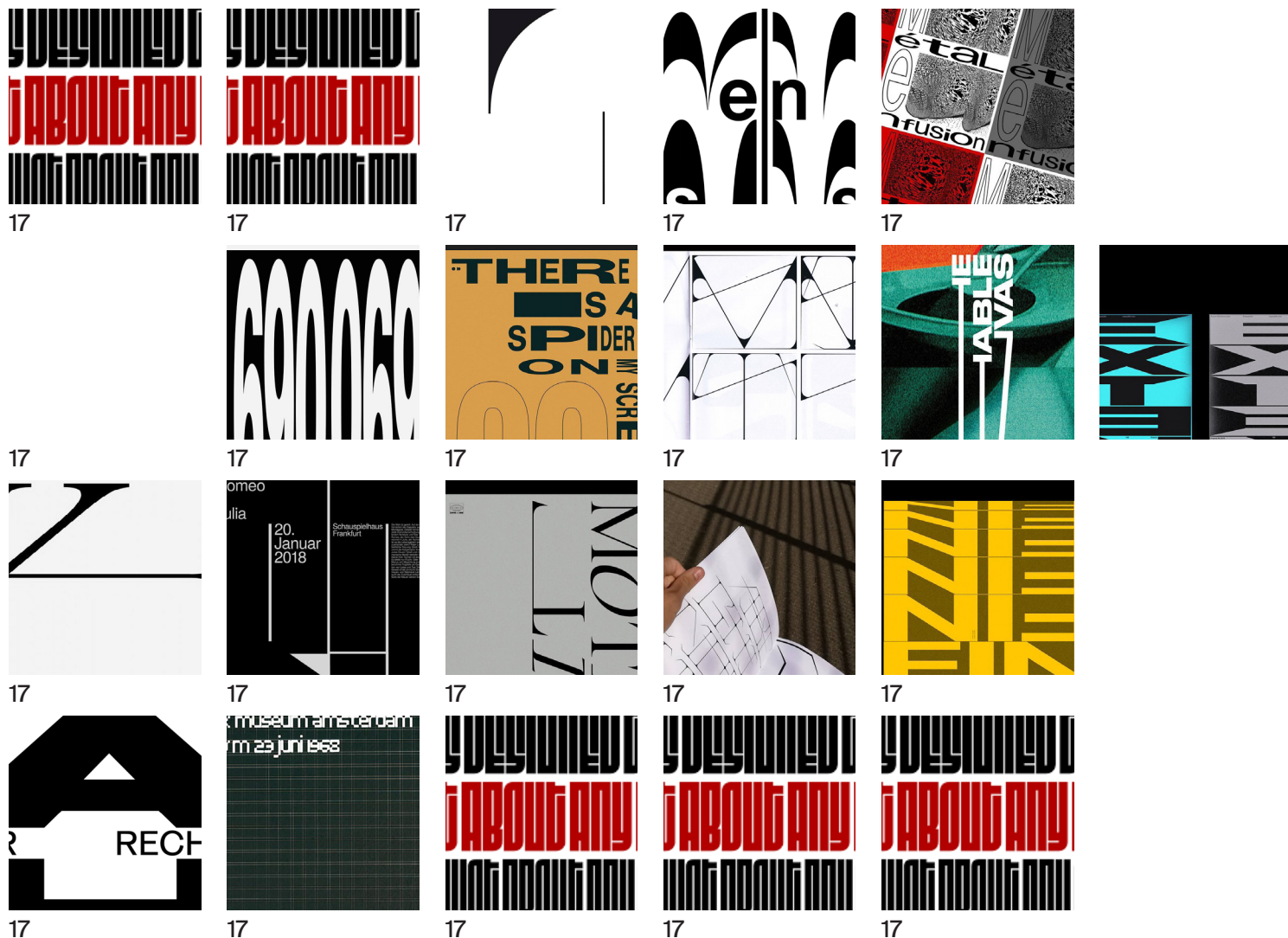

Postulat initial

Lors de mes travaux précédents, j'ai porté un intérêt certain à l'étude de la grille. La grille d'architecture, de dessin typographique ou de composition, ou encore la grille de perspective fournissent un apport d'organisation (un système hiérarchique qui fournit les liaisons entre les différents éléments, un classement qui définit la place de chaque chose) et un apport du réel (qui renvoie à notre réalité, qui inscrit l'homme dans son existence dans l'espace et dans le temps, l'homme comme maître de la nature). Cela m'a ensuite mené à me questionner sur le rapport entre cette grille et la langage, plus particulièrement dans le graphisme avec cette idée que la matrice de la grille oriente notre lecture et notre manière de construire notre discours écrit, via la grille typographique, mais aussi l'organisation de ces caractères via une grille-gabarit qui régit notre organisation du texte dans la page, dans le but de construire des dynamiques de composition et de lecture cohérente. Comment interagit ce système rectiligne strict face à formes organiques, vivantes ? La typographie Bitmap(1) relève également selon de moi de cette rencontre, un squelette Garamond riche de ces courbes affiché à l'écran d'un Macintosh 128 possèdent une faible résolution formée d'une grille pixels large et visible. La distorsion due au support et à l'outil finie par enrichir et influencer singulièrement la forme et l'utilisation de l'écriture, créant donc sa propre identité relevant d'un épisode technologique particulier.

Le Kufi géométrique(2) est une variante de la première calligraphie arabe du même nom, accentuant la caractère anguleux de celle-ci jusqu'à ne s'inscrire que dans un système d'angles droits. Il est ici intéressant de comparer la légèreté du geste de la calligraphie originale avec la rigueur avec laquelle cette variante est formée et intégrée comme motif dans l'architecture islamique. Celle-ci s'intègre tel une signalétique et devient forme qui fait signe, composition.

Cette dynamique se retrouve également dans la typographie altérée, retravaillée et étendue(3) dans une affiche notamment afin de remplir l'espace de l'imprimé, comme un système organique se mouvant et se déployant selon les délimitations de l'espace qui le contient. Le mot alors représenté fait signe, composition par sa forme et les contre-formes qu'il dessine dans l'espace de l'affiche. Cette intérêt se complète notamment par la volonté de mettre en mouvement la typographie, de la confronter à des formes organiques en 3 dimensions (4). En effet la typographie imprimée sur un drapé, ou intégré comme motif à une forme géométrique se déformant provoque une certaine déformation tolérée du texte, des questions de lisibilité que l'on retrouve également dans « l'extended type », et fournit une certaine sortie des rigidités de certains codes de la typographie, et des grilles de compositions. Cette modularité de la perspective, du volume et de l'inscription rompt avec la rigueur mathématique de la grille. Riche de ses différentes ressources je souhaite travailler autour d'une font variable, modulable d'un squelette rectiligne à des formes organiques, provoquer des échanges et des retours dans une forme étendue jouant sur les limites de la lisibilité.

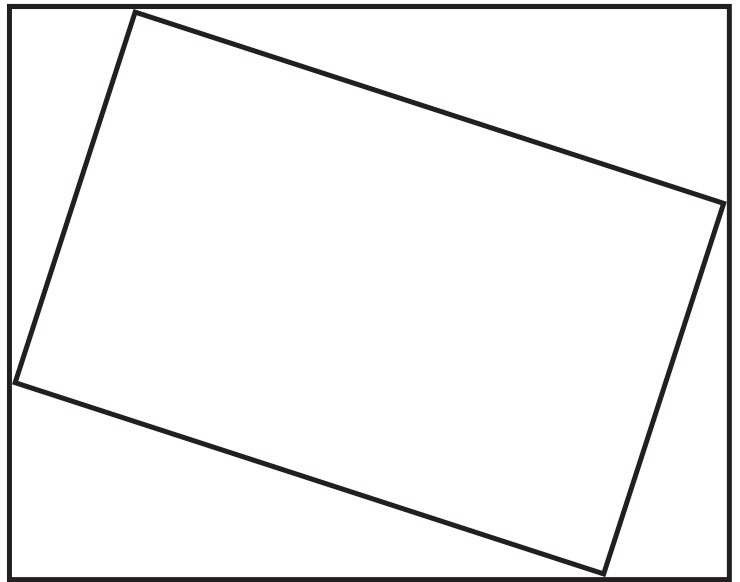
1. Fit par David Jonathan Ross «Fit a variable font that fills space with maximum impact»
2. Standard par Benoit Bodhuin «qui obéit et rejette la grille en même temps»
3. «News Feed» par Jean Ducret
4. Expérimentations graphiques de Paul Bergès
5. «Day 069» par Sepehr Mokhtarzadeh 6. «Day 099» par Sepehr Mokhtarzadeh
7. «Collecte de différentes explorations graphiques» par Paul Bergès.
8. Visuel pour le magazine «The Crushable Canvas» par Classmate Studio.
9. «Day 148» par Sepehr Mokhtarzadeh
10. Échantillon de l'identité pour l'Orchestre symphonique de la Radiodiffusion bavaroise par Bureau Borsche
11. Affiche pour la pièce de théâtre Roméo et Juliette de Johannes Schnatmann
12. Poster créé par Sepehr Mokhtarzadeh
13. «Collecte de différentes explorations graphiques» par Paul Bergès.
14. «Poster – Fin» par Hugo Jourdan.
15. Identité visuelle de AHV-Plus par Hubertus Design.
16. Identité visuelle de Bildrausch par Ludovic Balland.
17. Identité visuelle du Stedelijk Museum of Amsterdam par Wim Crouwel.

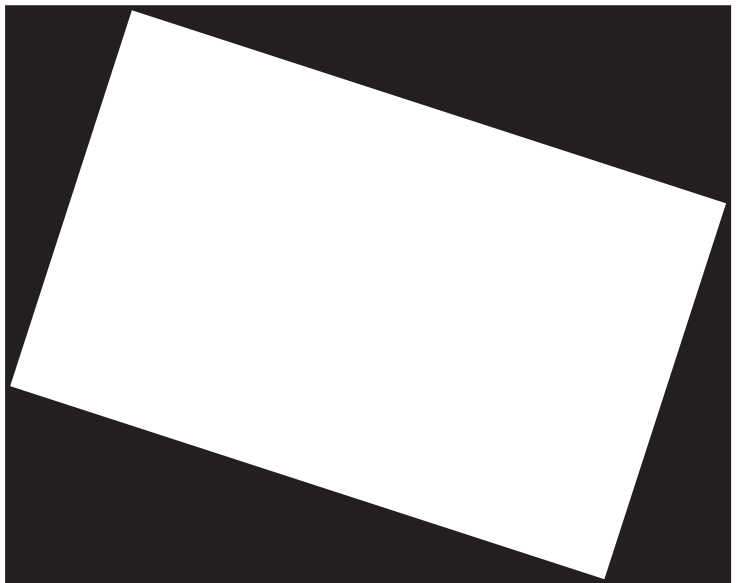
1. «The Stairs» (1929)
2. «Pioneer with a Bugle» (1930)
3. «Novyi LEF. Zhurnal levogo fronta iskusstv» (New LEF: Journal of the Left Front of the Arts), no. 7 (1927)
4. «Park of Culture and Rest» (1932)

Via la dynamique de la diagonale, l'artiste russe crée un mouvement dans les scènes/objets les plus banals, captant l'agitation nerveuse de la Russie du début du siècle dernier dans le cadre du format de la photographie.

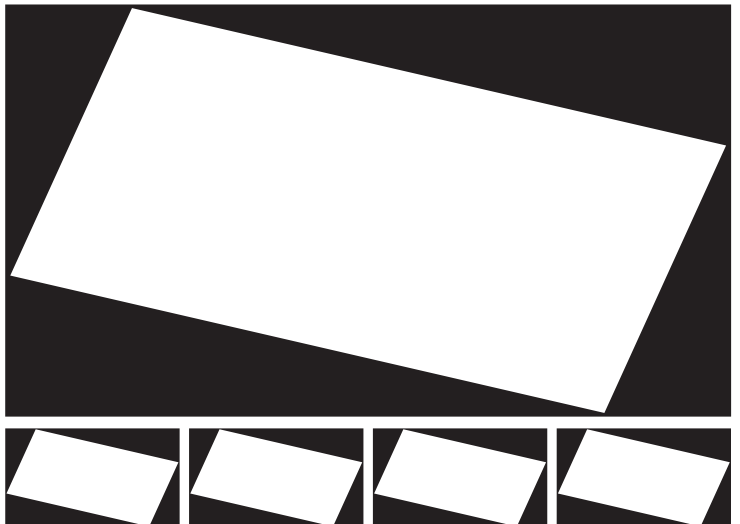
1.

2.

3.

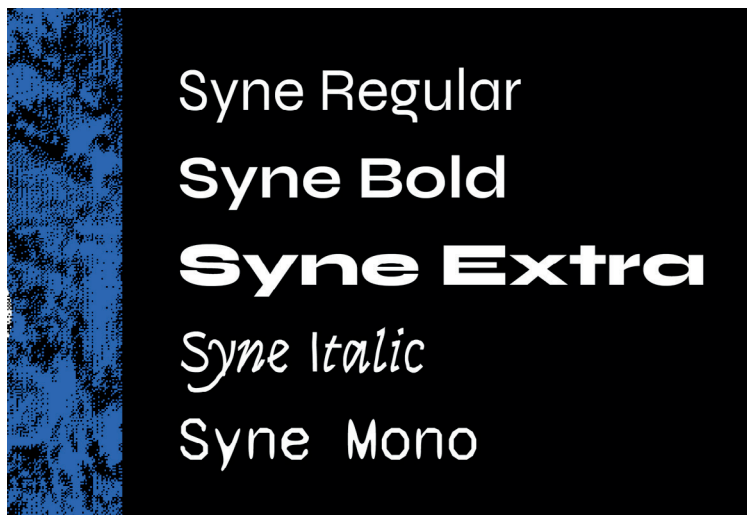

1. Tracé 2. Contre-forme 3. Rythme

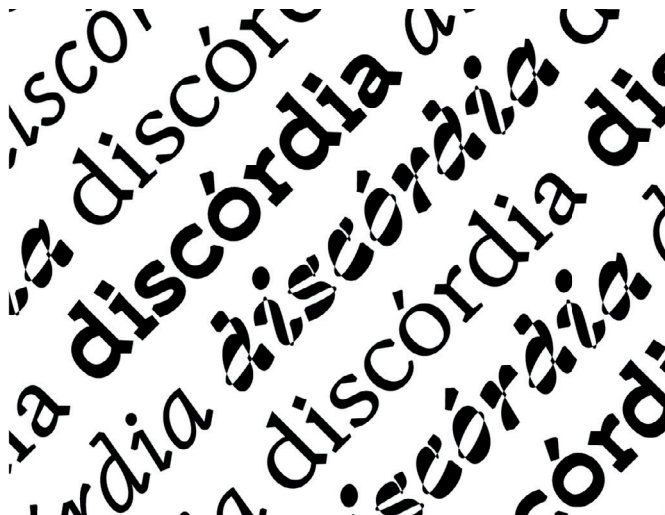
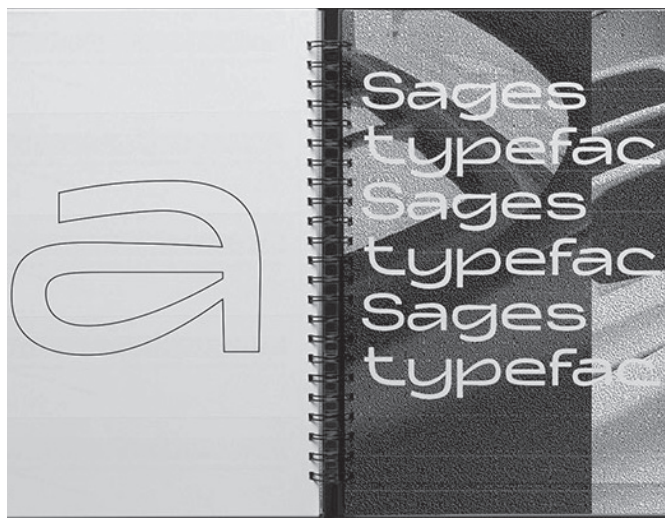
Ces schémas permettent de constater l'inclinaison visuelle provoquée par le décalage de la contre-forme blanche tandis que la forme complète est parfaitement perpendiculaire à la grille de la page. Ce dispositif permet d'implanter le mouvement, de la dynamique dans un module rectiligne rigoureux. Ce module permet également de travailler la répartition des pleins directement par le travail de la blanc de lettre, opérant un déplacement des masses vers les extrémités du tracé comme un phénomène physique d'aplatissement d'une matière.

Tham

olocolle
Fghijk
lmnop
qrstuv
wxyz,

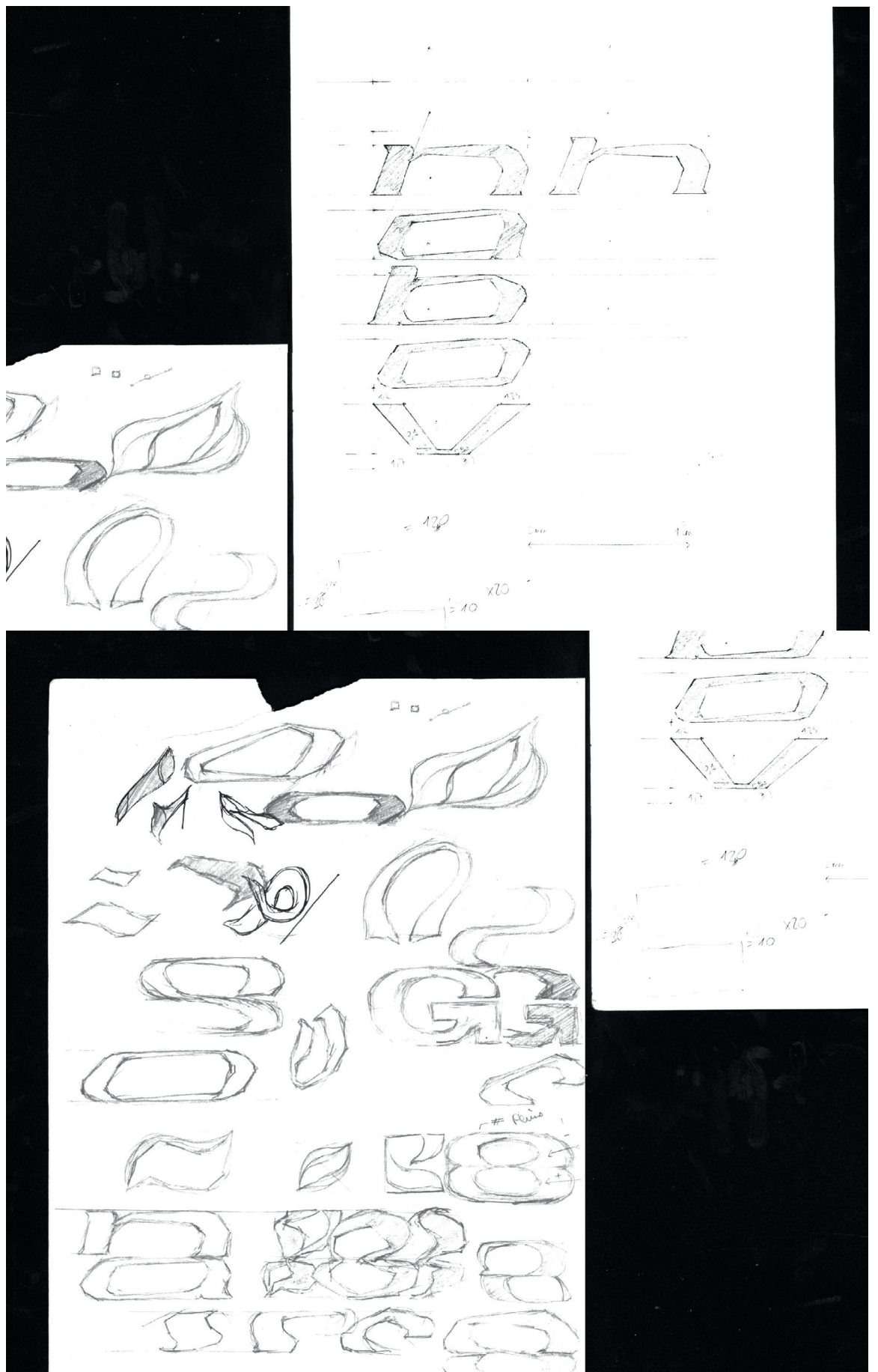
PUZZLE HEADS
BIG MOUNTAIN
CHECKMARKING
CHROMOTRPTIC
QUINCEANERAS
FLUFFY PATCH
MECHANO-2040
COOVESTIJSHEL
FALLEN KINGS
SELECTIONNE
ON THE HOUSE
HYPERSPACING
THEATERSTÜCK
32 ASSASSINS
HAWAIIANTHUS

RÉFÉRENCES STRUCTURE EXTENDED

1. «Xtended» par Jean Ducret (non distribué)
2. «Nostra» par Lucas Descroix (distribué sur Future Font)
3. «Jaws» par Erik Marinovich (distribué sur Future Font)
4. «Sages» par Floriane Rousselot (distribué sur Typelab)
5. «Syne» par Bonjour Monde (distribué en open source)

Au delà des références citées précédemment, je me suis inspiré de plusieurs caractères extended me permettant d'appréhender la manière dont cet «étirement» se répercute sur la lettre, que ce soit la structure, le rythme ou la forme. Les familles de caractères comme Syne(5) ou Discórdia(6) me stimule à enrichir la famille de ma font en multipliant les traitements et les approches pour jouir des dérivés du squelette.

PREMIERS DESSINS

J'ai tenté dès les premières esquisses de devenir une certaine rigueur mathématique quant à mon module.

1.

nabov hoo
na o h
nab b
n
hoo
nabov h
na o
nab b
n
nao

2.

nnno
eqqb
nnno
eqqb
nnno
eqqbp
nnno
eqqbp
nnno
eqqbp
nnno
eqqbp

PREMIÈRES GLYPHES

1. Mes premières vectorisations m'ont permis de me rendre compte des défauts : tracé trop ciselé et impréci, pas assez rigoureux et trop de points.

2. J'ai simplifié les formes et enlever certains points afin d'aller à l'essentiel : un premier squelette fonctionnel. J'ai également arrangé le rythme et l'uniformité de la font.

*Portez ce
vieux
whisky
au juge
blond
qui fume.*
**PORTEZ CE
VIEUX
WHISKY
AU JUGE
BLOND
QUI FUME.**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
klmnopqrs
tuvwxyz
ABCDEFGH
JKLMNOPQR
STUVWXYZ**

Le karting est une discipline du sport automobile qui se pratique sur des circuits pouvant accueillir jusqu'à une quarantaine de karts simultanément lors d'une course. Les châssis de karting sont dépourvus de suspension et de différentiel, le freinage est assuré par un frein à disque monté sur l'axe arrière.

« Karting »

C'est un caractère voué à se décliner, à être modifier, se déformer. J'imagine la mettre à disposition dans le futur en open source afin de permettre à d'autres de jouer avec celle-ci, ou encore au sein d'une interface laboratoire avec utilisant la librairie open-type.js.