

22/23

Pratique+Critique
Typographie, nouveautés

Énsad
31, rue d'Ulm
Paris 5
Amphithéâtre Rodin
18h30

C'est un cycle de conférences proposé par Catherine de Smet (Paris 8) et Philippe Millot (Ensad) qui a pour but d'offrir une vision étendue du design graphique – de ses pratiques et de sa fabrique – comme champ de connaissance et de réflexion. Les invités, exerçant dans des domaines variés, traitent chacun d'un sujet lié à leur travail, en montrant comment celui-ci se développe et comment s'articule leur discours.

Élèves de l'Ensad

Siann Bergbaum

Ève Briand

Nicolas Brousmiche Criseo

Sacha Dahdouh

Chloé Delahaye

Léa Djedje

Sami Jemli

Flore Laissus

Caroline Perrotte

Manon Réauté

Mélan Rouillon

Tom Soulie

Marie-Julie Tang-Tardieux

et des élèves

de l'Université Paris 8.

Mardi 21 février

Victor Guégan

Titre

Jan Tschichold, après la typographie?

Résumé

La conférence reviendra sur la manière dont Jan Tschichold (1902-1974), promoteur et théoricien du courant de la Nouvelle Typographie dans les années 1920 en Allemagne, tente une réforme de la conception typographique dans une imprimerie industrielle en pleine mutation.

Curriculum

Victor Guégan est historien du design graphique. Titulaire d'une thèse en histoire de l'art, il est enseignant chercheur à l'Ésad d'Orléans, à l'institut Acte (Paris 1) et responsable de la collection des livres d'artistes de la Bibliothèque Kandinsky (Mnam, Centre Pompidou). Il collabore régulièrement avec les éditions B42 et a récemment codirigé le dossier thématique «Systèmes: logiques, graphies, matérialités» de la revue de recherche en ligne DAM [<https://journal.dampress.org/issues/systemes-logiques-graphies-materialites>].

Blague dadaïste sur la composition typographique pour la nouvelle année.
Conception R. Oldenburg et F. Ritter (Munich) sur une idée d'Hermann Schmalcher.
Reproduit et publié dans la revue *Typographische Mitteilungen* (mars 1927).

Mardi 7 mars

Eugénie Bidaut

Titre

Genre & Typographie. Redessiner les lignes

Résumé

Dans cette conférence, Eugénie Bidaut présentera les fruits de son travail de recherche entamé à l'Atelier national de recherche typographique en 2020, son caractère Adelphe dessiné lors de ce cursus, et plus largement son travail au sein de la collective Bye Bye Binary. Elle exposera comment le dessin de caractères est pour elle, sur le plan pratique autant que théorique, un outil de démasculinisation et de débinarisation de la langue française.

Curriculum

Eugénie Bidaut est graphiste et dessinatrice de caractères typographiques. Elle travaille principalement pour et avec des structures culturelles et des organisations militantes; et elle enseigne le dessin de caractères à l'Ésa Saint-Luc Bruxelles. Depuis 2020, au sein de l'Atelier national de recherche typographique puis de la collective Bye Bye Binary, elle mène une recherche sur le dessin de caractères.

Eugénie Bidaut, *Adelphe Fructidor*, 2022.

François Chastanet

Titre

«Métropoles & identité, les formes de la lettre latine»

Résumé

La mégapole n'est plus aujourd'hui uniquement un système urbain dense et vertical, elle se caractérise même plutôt de nos jours par un étalement suburbain infini marqué par la banalité où se pose la récurrente question de l'identité et du choix culturel dans un environnement visuel globalisé. La possibilité d'identification semble en effet être beaucoup plus assurée par l'atmosphère graphique que par l'architecture répétitive de nos infrastructures urbaines. Nous parcourrons ainsi différents pratiques de dessin de lettres se confrontant de manière consciente ou non à la question de l'identité graphique de la ville contemporaine, des polices de caractères issues du domaine des transports aux inscriptions manuscrites dans l'espace public. Nous nous intéresserons notamment aux écritures-signatures de Los Angeles aux États-Unis et de São Paulo au Brésil, cultures populaires savantes du signe écrit ancrées dans un tissu urbain spécifique qui se sont imposées et transmises dans le temps, et ce depuis plusieurs décennies. En nous appuyant sur la notion architecturale de «Genius Loci» telle que définie par Christian Norberg-Schulz à la fin des années 1970, nous détaillerons cette évolution inattendue mais significative de la forme de la lettre latine en relation avec les paysages urbains et nous tenterons de préciser les filiations historiques de ces différentes graphies collectives à l'articulation des xxe et xxie siècles.

Curriculum

François Chastanet (1975) est architecte, designer graphique et dessinateur de caractères, co-fondateur de l'atelier TypoMorpho basé à Bordeaux. À travers des commandes graphiques, des documentaires et l'enseignement il explore les relations entre architecture et signe écrit, de la signalétique typographique aux pratiques manuscrites éphémères. Il mène actuellement une recherche sur l'évolution des formes de l'alphabet latin à travers six études de cas de graffiti des noms en Amérique du Nord et du Sud (Los Angeles, New York et Philadelphie aux États-Unis, São Paulo au Brésil, Tijuana et Monterrey au Mexique).

Bibliographie

- «Contextual Hands», *Tramontana* n° 5, 2021
- «Le E des Gangsters», *Azimuts* n° 45 (opus thématique Varia), 2016
- «Pour une géographie de la signature urbaine. Globalisation new-yorkaise et particularismes métropolitains», magazine du Palais de Tokyo n° 24, 2016

Downtown from 21st Street, Historic South Central, Los Angeles, photographie numérique couleur François Chastanet, 2008
Harbor City/Torrance, South Los Angeles, photographie argentique noir & blanc Howard Gribble, 1971
Modèle de lettres dit «Old English» issu d'un des très nombreuses rééditions de l'ouvrage *Speedball Textbook* de Ross F. George.

Mardi 21 mars

Cette conférence est le point de rencontre de deux cycles de conférences donnés à l'Énsad, l'un avec l'université Paris 8 (Pratique+Critique), l'autre avec le Centre culturel suisse (Un déséquilibre précis).

L'exposition «Unpacking Tschichold's library» sera visible à la bibliothèque de l'Arsenal (BnF) à partir du 21 mars 2023.

Davide Fornari

Titre

Les sources de la Nouvelle Typographie : «Unpacking Tschichold's library»

Résumé

Le livre publié par Jan Tschichold en 1928 *La Nouvelle Typographie (Die Neue Typographie)*, et son influence internationale, ont été largement commentés par les chercheurs. Mais les sources citées dans l'ouvrage ont été peu étudiées, en raison de la difficulté à les identifier. Le projet conduit par Davide Fornari et Matthieu Cortat s'est donc attaché à reconstruire le corpus bibliographique de ces sources, afin de permettre une meilleure compréhension du contexte dans lequel *La Nouvelle Typographie* avait paru. L'équipe du projet a ainsi réuni un ensemble d'éditions originales ou en facsimilés, et suscité elle-même de nouvelles reproductions lorsque c'était possible. Conçue comme un outil pédagogique, l'exposition-bibliothèque mobile «Unpacking Tschichold's library» propose au public la consultation de tous ces ouvrages, dont l'analyse est restituée sur le site Internet dédié : <https://die-neue-bibliographie.ch>. La conférence sera l'occasion de revenir sur l'élaboration du projet et d'évoquer les perspectives de recherche qu'il ouvre.

Curriculum

Davide Fornari est professeur ordinaire (HES) à l'École cantonale d'art de Lausanne (HES-So), où il est responsable du secteur Recherche appliquée et Développement depuis 2016. Il a obtenu un doctorat de recherche en Sciences du Design auprès de l'Université IUAV de Venise en 2010. Il est membre de la Commission fédérale de design de l'Office fédéral de la culture. Il enseigne à l'Écal, à la Supsi de Mendrisio et à la Design Academy Eindhoven. Parmi ses publications: *Bianca e Blu. Monica Bolzoni* avec Régis Tosetti (Rizzoli international, New York 2019), *Carlo Scarpa. Casa Zentner a Zurigo: una villa italiana in Svizzera* avec Giacinta Jean et Roberta Martinis (Electa, Milan 2020), *Swiss Graphic Design Histories* avec Robert Lzicar et al. (Scheidegger & Spiess, Zurich 2021), et *Olivetti Identities. Spaces and Languages 1933-1983* avec Davide Turrini (Triest Verlag, Zurich 2022). (www.davidefornari.eu)

Site web rassemblant les résultats du projet de recherche «Les sources de La nouvelle typographie de Jan Tschichold», mené par une équipe dirigée par Matthieu Cortat et Davide Fornari à l'Écal/Université d'art et de design de Lausanne (HES-So), entre 2019 et 2022.

Mardi 4 avril

Sandrine Nugue

Titre

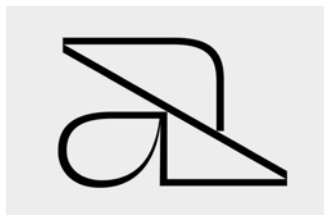
Hors-piste

Résumé

À travers ses propres projets, Sandrine Nugue questionnera sa relation à la nouveauté: comment créer de nouvelles formes et de nouveaux usages en création de caractères typographiques? Quelle est notre place par rapport à l'Histoire de la typographie? Doit-on réinterpréter, citer, copier? Comment enrichir sa pratique? Comment établir de nouveaux protocoles et méthodes de travail? Est-il envisageable de déconstruire pour avancer?

Curriculum

Sandrine Nugue est une designer graphique qui conçoit des caractères typographiques. Elle monte son studio en 2013 et dessine l'Infini en 2015, la première commande publique d'un caractère typographique initiée par le Cnap. Elle conçoit des caractères pour répondre à des commandes de signalétique, d'identité visuelle, d'édition, etc. Elle publie des familles de caractères chez 205TF (Injuria) et chez Commercial Type (Orientation, Moulin). Sandrine Nugue présente des conférences et participe à des workshops en France et à l'étranger. Elle a enseigné à l'Énsad (Paris), à l'Ésam (Caen), à l'Énsba (Lyon). En 2018, sur l'invitation de Fotokino, elle réalise sa première performance de danse sur la Piazza du Centre Pompidou. À partir de 2022, elle entame un projet de recherche sur un système de notation de danse archivé à l'Opéra Garnier qu'elle intitule «S — T, J — T & autres pirouettes».

Sandrine Nugue, recherches 2017-2022

Morgane Pierson

Titre

Une nouvelle transcription typographique des monnaies antiques

Résumé

Les caractéristiques graphiques présentes sur une monnaie peuvent fournir de nombreuses informations concernant son origine et la société dans laquelle elle a été frappée. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune fonte numérique ne pouvait retranscrire à la fois intégralement et fidèlement les inscriptions monétaires. Aussi, le projet de recherche Police pour les Inscriptions Monétaires (PIM) a pour objectif la création d'outils adaptés pour retranscrire les informations contenues dans ces inscriptions, au-delà de leur contenu sémantique. En symbiose entre typographie, archéologie et linguistique, la création de ces caractères de transcription vacille entre précision morphologique de la lettre et besoin contemporain de rationalité.

Curriculum

Morgane Pierson est designer typographique spécialisée dans les systèmes d'écriture anciens, minoritaires, ou non encodés. Après une formation de designer graphique, elle a rejoint le projet *The Missing Scripts* en 2017, en tant qu'étudiante-chercheuse à l'ANRT. En 2018 elle a conçu la première fonte numérique pour l'élymaïque, un ancien système d'écriture provenant de l'Iran actuel. Morgane Pierson travaille en partenariat avec la BnF au sein du projet PIM depuis 2019, et étudie désormais les premières formes calligraphiques de l'écriture arabe, en collaboration avec DecoType.

Morgane Pierson, police de caractères PIM Etruscan, lettre A