La note d'intention

Dans le cadre de mon parcours en DNMADE Graphisme, j'ai rédigé une note d'intention pour mon article sur les lettres texturées et leur lien entre typographie, image et matérialité. J'y expose ma réflexion sur l'évolution de la typographie en tant que forme artistique et l'impact des textures sur la perception visuelle, en abordant notamment l'essor des lettres ultra-réalistes et de l'intelligence artificielle.

Duflot Églantine
5/8/2024 · 3 min read

La note d'intention

Pour amorcer mon propos, il est important de comprendre d'abord le lien entre le texte et l'image, car c'est dans cette relation que la typographie prend racine. Je commencerai par analyser les relations historiques entre texte et image dans la typographie, tout en opposant des visions classiques, comme celle de Beatrice Ward, à l'évolution de la typographie moderne, qui a fini par devenir un art en soi. À travers des mouvements artistiques comme le Dadaïsme, je montrerai comment la typographie s'est libérée pour exister de manière indépendante et plastique.

Ensuite je parlerai de la matérialité et des textures dans le design graphique contemporain.Cette matérialité, liée aux aspects psychologiques et physiologiques du spectateur, influence directement notre perception et nos émotions. Le besoin de toucher visuellement, de sentir une texture à travers l'image, joue un rôle déterminant dans la manière dont nous appréhendons le design. Les lettres texturées, notamment celles produites en partie grâce à l'intelligence artificielle, marquent une étape significative dans cette recherche de réalisme visuel. Leur degré d'iconicité, c'est à dire leur capacité à ressembler à des objets tangibles renforce leur impact émotionnel. Ces lettres ne sont plus seulement des signes à déchiffrer, mais des formes visuelles qui se rapprochent de véritables objets matériels, évoquant des sensations presque palpables. En intégrant des textures réalistes, la typographie s'affranchit encore davantage de sa simple fonction informative pour devenir un vecteur d'émotions. Ce mélange entre signifiant et signifié, où la forme visuelle d'une lettre est indissociable de ce qu'elle représente, nous pousse à repenser notre rapport à l'écriture.

J'analyserai ensuite le rôle des textures dans le design graphique contemporain, en explorant l'impact psychologique que ces formes visuelles exercent sur le spectateur. Cette réflexion inclura notamment l'émergence des lettres ultra-réalistes, rendues possibles en partie grâce aux avancées de l'intelligence artificielle.

Problématique

L'utilisation de textures dans la typographie permet d'établir un dialogue subtil entre le texte et l'image, où chaque lettre devient un vecteur d'émotions, capable d'évoquer des sensations de chaleur, de douceur, de rugosité ou d'élégance. Ce phénomène soulève des questions cruciales sur l'impact psychologique que ces formes visuelles exercent sur le spectateur. Comment ces lettres texturées, qui se rapprochent de l'iconicité d'objets réels, influencent-elles notre engagement émotionnel et cognitif envers le message véhiculé ? En quoi ces créations, qui se situent à la frontière entre l'image et le texte, modifient-elles notre expérience visuelle et notre interprétation des informations ?

Définitions

degré d'iconicité

Le degré d'iconicité fait référence au degré de ressemblance entre un signe et ce qu'il représente (son référent). Plus un signe ressemble à l'objet ou à l'idée qu'il représente, plus son degré d'iconicité est élevé et inversement.

Lettre figurative

Une lettre figurative, dans le contexte de l'histoire de l'écriture, fait généralement référence à un signe ou un symbole qui représente visuellement l'objet ou le concept qu'il désigne. C'est une forme primitive d'écriture où le signe ressemble à ce qu'il représente.

Bibliographie

LIVRE//////

Corre, F. L. (2011b). Emanuele Coccia, La Vie sensible . Trad. de l'ita lien par M. Rueff. Rivages, 2010, 160 pages, Études, Tome 414(4), XIX. https://doi.org/10.3917/etu.4144.0551s

Jeanneret, Y. (1995). Voir l'écrit : Anne-Marie Christin L'image écrite ou la déraison graphique. Communication & Langages, 106(1), 125-126. https://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1995_num_106_1_2645_ t1_0125_0000_2

Peirce, C. S. (1978). Écrits sur le signe.

Adolf Loos 1932 L'Ornement est un crime

À consulter : Azimuts n° 58 – Utilisation de l'intelligence artificielle en art et en design https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=11403&menu=0

ARTICLES////

La lettre et l'image. BnF Essentiels.

https://essentiels.bnf.fr/fr/ilnes-et-ecritures/ecriture-et art/067c8d73-10f3-4166-a3de-60d9b273d523-lettre-et-image/video/e097e648- e612-430b-bf89-7e83301146d5-lettre-et-image

Warde, B. (1955). The Crystal Goblet : Sixteen Essays on Typography. London, Sylvan.

ARTISTES, GRAPHISTES, DESIGNERS GRAPHIQUES//////

Alechinsky, Pierre.

Artiste belge (mouvement CoBrA), explorant la fusion entre typographie et texture dans ses œuvres. Ses affiches incarnent la frontière floue entre texte et image.

Sagmeister, Stefan.

Typographie organique et éphémère avec la Banane typographique (2006), utilisant des matériaux inattendus pour transmettre un message.

Bouvet, Michel.

Designer et afficheur, engagé dans l'exploration des lettres et textures dans la communication visuelle contemporaine.

Perrottet, Vincent.

Designer graphique français, connu pour son approche matiériste et ses affiches qui repoussent les limites de la typographie texturée. vincentperrottet.com

DESIGNERS CONTEMPORAINS //////

Trochut, Alex.

Connu pour son travail sur la typographie 3D et texturée. alextrochut.com

Touli, Tina.

Designer explorant la fusion entre typographie et textures dans des processus de création personnalisée.

tinatouli.com

Carson, David.

Designer révolutionnaire qui a redéfini l'usage de la typographie (à mettre en parallèle avec le travail de Paula Scher)

Mineur, Étienne.

Designer et typographe travaillant sur des expérimentations avec l'IA dans la typographie.

etiennemineur.com

VIDÉOS//////

Struthless,2022,I promise this story about fonts is interesting https://www.youtube.com/watch?v=WVfRxFwVHQc

France Culture, 2023, La typographie en toutes lettres https://www.youtube.com/watch?v=Y7a2bgTGbVA&t=282s

La lettre et l'image. BnF Essentiels

https://www.youtube.com/watch?v=Ne2fYBw0NQg

Mon École
Ésaat
École Supérieure d'Art Appliqués Textile
539 Av. des Nations Unies, 59100 Roubaix

Contacts
dufloteglantine@gmail.com

+33 6 13 96 90 41