

Dossier d'expérimentations

Rappels projet

Commanditaire

La Cinémathèque française est un organisme privé français cofondé en 1936 par Henri Langlois, et situé depuis 2005 au 51, rue de Bercy, un bâtiment construit en 1994 par Frank Gehry, dans le 12e arrondissement de Paris, pour accueillir le Centre culturel américain. En France, elle est la deuxième plus ancienne cinémathèque après celle de Saint-Étienne qui a été créée en 1922.

Les missions de la Cinémathèque française sont la préservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique. Avec plus de 40 000 films et des milliers de documents et d'objets liés au cinéma, elle constitue une des plus grandes bases de données mondiales sur le septième art.

La Cinémathèque française est équipée pour la projection des formats argentiques et du numérique.

Son financement est assuré par une subvention du Centre national du cinéma et de l'image animée, des recettes de mécénat et des ressources propres (abonnements, billetterie, librairie, locations commerciales).

Le projet

La Cinémathèque française organise un cycle d'expositions sur les pratiques méconnues du monde du cinéma. Il a été demandé de réaliser une identité bien particulière pour cet événement. Dans cette optique, j'incarne la posture du graphiste engagé pour réaliser la communication de l'exposition sur les props, qui mettra en avant des objets graphiques présent au grand écran. Ainsi, les spectateurs pourront découvrir ce domaine mis en retrait habituellement.

Cahier des charges

- *L'affiche de l'exposition*
- *La déclinaison horizontale*
- *Le billet d'entrée*
- *Le catalogue d'exposition*
- *Le programme d'exposition (adultes & enfants)*
- *Un flyer*
- *Du contenu réseaux sociaux (story insta, templates...)*
- *Newsletter*
- *Signalétique*
- *Goodies*

Piste 1 : effacement

Ma première piste de travail concerne la notion d'effacement. Le métier de graphiste de cinéma est en effet un métier qui s'efface de lui-même derrière la vision du réalisateur du film. Une première idée serait donc de s'inspirer de ce fait pour le traduire graphiquement.

Des expérimentations plastiques et numériques allant dans ce sens vont donc être réalisées : gomme, effaceur liquide, blanco, aquarelle, feutre effaçable...

Le but étant de traduire graphiquement cette notion afin de réinvestir cela dans un projet graphique global en lien avec les objets graphiques au cinéma.

Piste 2 : transparence & superposition

Cette seconde piste me permet d'évoquer les notions de transparence et de superposition. Cela rappelle à la fois le fait que certains objets passent inaperçus à l'écran, tout comme le travail du graphiste de cinéma. Ces notions convoquent également directement le cinéma : transparence des pellicules, superposition d'images...

La superposition, elle, vient rappeler la notion d'effacement : l'idée est d'effacer par superposition, transparence et répétition les objets graphiques, comme cela pourrait se faire dans un film.

Des procédés graphiques s'inspirant de surimpression, de montages numériques ou encore d'utilisations de supports transparents sont mes idées principales pour cette piste.

Piste 3 : spatialisation

L'une des notions phares concernant les objets graphiques au cinéma est celle de spatialisation. En effet, l'importance qu'on leur donne dépend de l'espace qu'ils prennent, à la fois au sein de l'espace où ils sont disposés mais également à l'écran.

Il serait donc intéressant de se pencher sur cette idée, d'importance ou non en fonction de l'échelle et de la place données à un élément graphique.

Graphiquement, l'idée serait de jouer au niveau de jeux d'échelles (gros plans ou autres), de compositions, ou autres procédés permettant de rappeler cette notion.

Contenu de l'exposition

1. *The Grand Budapest Hotel*: boîtes de pâtisseries, passeport de Moustapha, timbres postes, plan d'évasion, journal Daily Mendl's

2. *Harry Potter*: lettre d'admission, Daily Prophet, étiquettes de potions, affiches wanted, carte du maraudeur

3. *The French Dispatch*: journaux, menus & cartes restaurant, paquet de cigarette, carte d'Ennui sur Blasé

4. *Forrest Gump*: produits dérivés Bubba Gump, boîte de chocolat, panneaux Ping Pong

5. *Presque Célèbre*: pass backstage Stillwater, billets concerts, pochette album, étiquettes cassettes

6. *Eight Club*: cartes visites, étiquettes savon, affiches du club

7. *Fast & Furious*: autocollants tuning, écrans OBD, plaques et badges customs voitures

8. *American Psycho*: cartes de visite, agenda en cuir, pochette disque Huey Lewis

9. *Joker*: carte « put on a happy face », affiche wanted, ordonnances de médicaments, enseigne Murray Franklin Show

10. *Pulp Fiction*: étiquettes red apple cigarette, boîtes Chester's big chicken, horloge de butch

11. *Star Wars*: panneau contrôle de vaisseaux, datapads et holocrons, étiquettes de droïdes

12. *Blade Runner*: publicité Tyller Corp, journaux et flyers

13. *La science des rêves*: lettres et cartes postales, packagings objets bricolés

14. *Be kind rewind*: VHS refaites main

15. *Pierrot le fou*: panneaux, inscriptions peintes

16. *À bout de souffle*: journaux, affiches dans Paris, écriture lettres à la main

17. *Cléo de 5 à 7*: enseignes, vitrines, affiches, journaux...

18. *Fahrenheit 451*: couvertures de livres

19. *Nosferatu*: journaux, prints

Sont présents des objets venant de blockbusters, de films classiques français issus de la nouvelle vague, de films expressionnistes allemands, ou tirés du répertoire de cinéastes plus actuels comme Gondry.

L'objectif est de ratisser un large spectre pour montrer l'évolution du domaine, allant du bricolage et de la récupération à une pratique professionnelle définie.

Classification

Afin d'éduquer au maximum le public, je souhaite structurer au maximum l'exposition. De ce fait, la scénographie différenciera les objets réalisés par des graphistes, et ceux bricolés, faits mains ou récupérés (généralement venant de films anciens).

De plus, pour mieux comprendre cette pratique, je ne souhaite pas regrouper les objets par films, mais par type :

- *Journaux & presse*
- *Packagings & étiquettes*
- *Cartes & documents*
- *Signalétiques & panneaux*
- *Affiches*
- *Interfaces & supports numériques*

L'objectif est d'éduquer sur la création de chaque support, en faisant des parallèles, ce qui permettrait au spectateur de découvrir les points communs et différences selon les films exposés. Sachant que ce sont les objets et non les films à mettre en avant, je trouve cette solution adaptée.

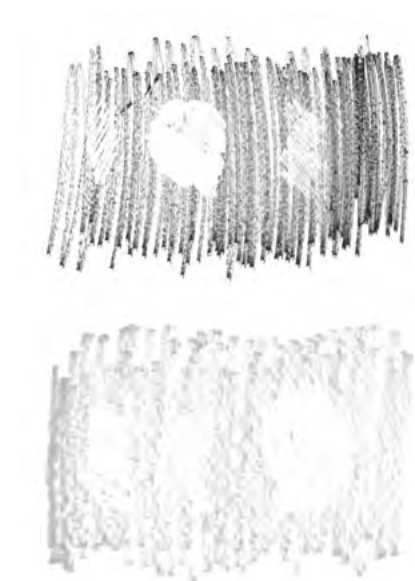
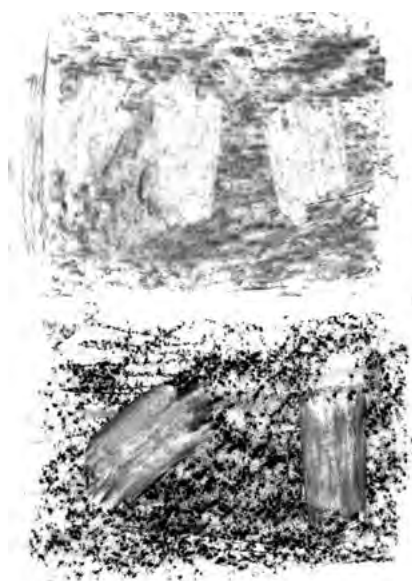
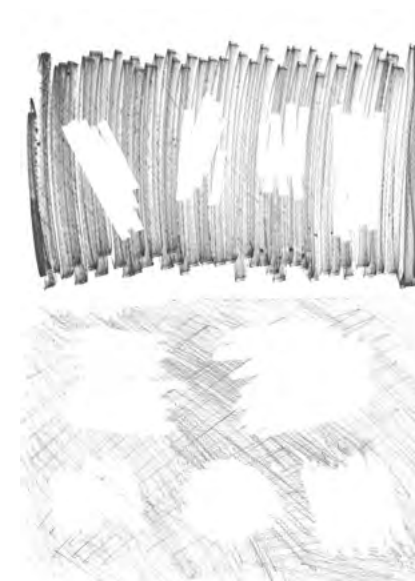
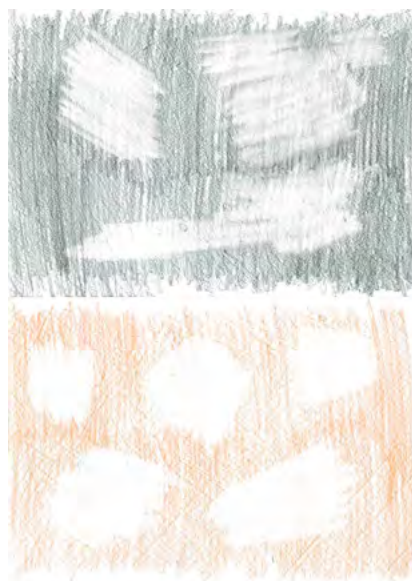
Expérimentations plastiques

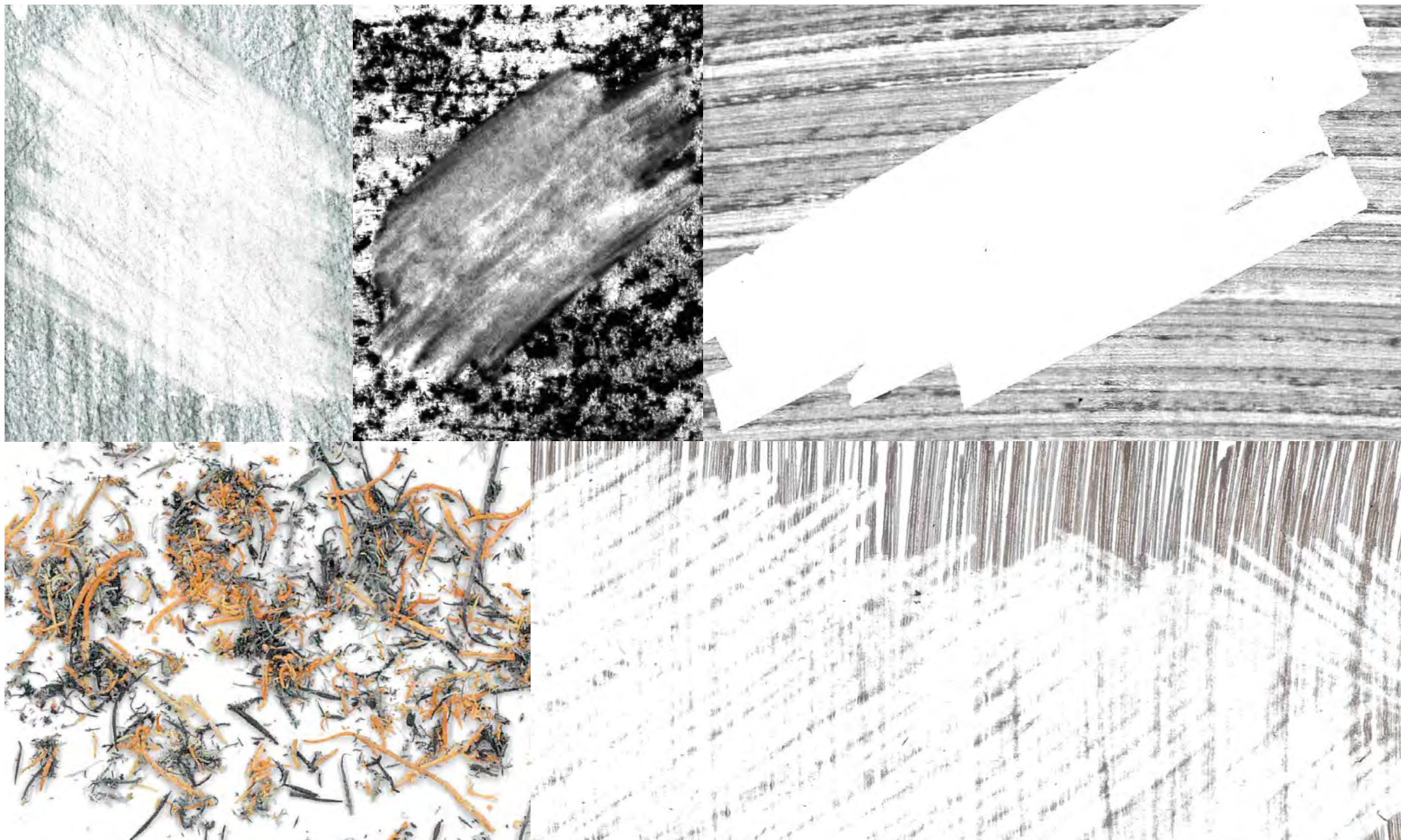
Scans « effacés »

Différentes expérimentations plastiques concernant l'effacement et ses effets graphiques. Plusieurs outils ont été appliqués sur papier puis gommé ou effacé d'une manière ou d'une autre.

Outils employés :

*fusains
crayons plus ou moins gras
crayons de couleurs
pastels secs, stylos effaçables
blanco liquide
blanco souris
copeaux de gommes collés*

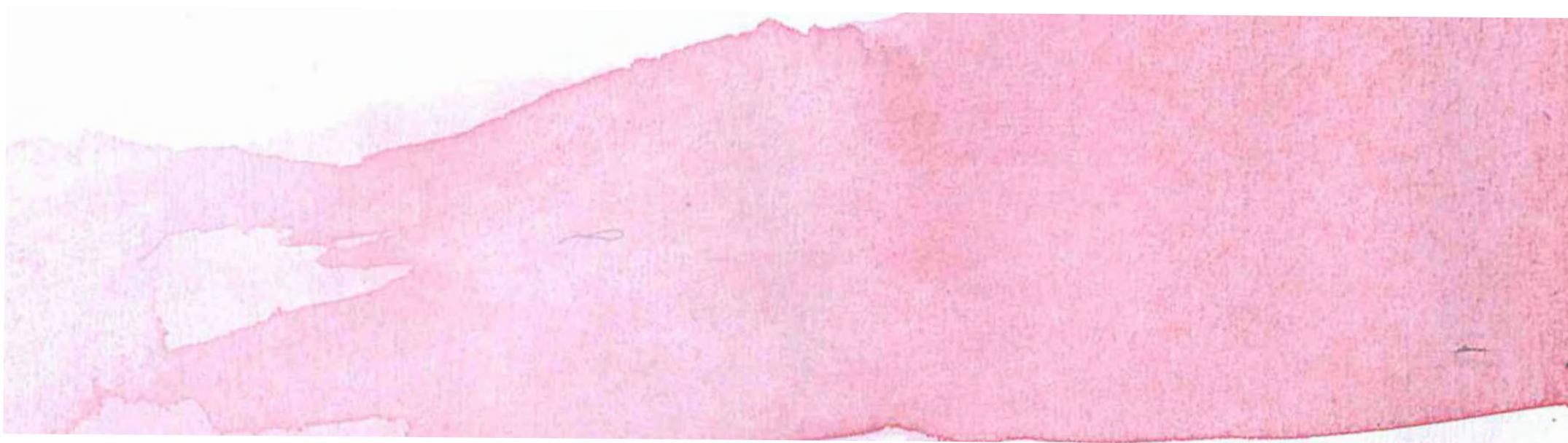

Scans diffusion

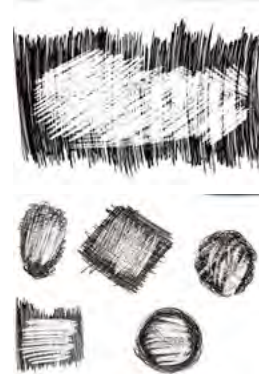
Tests d'un effet de diffusion à l'aquarelle et crayons aquarellables pour visualiser un autre type d'effacement, de disparition de la matière.

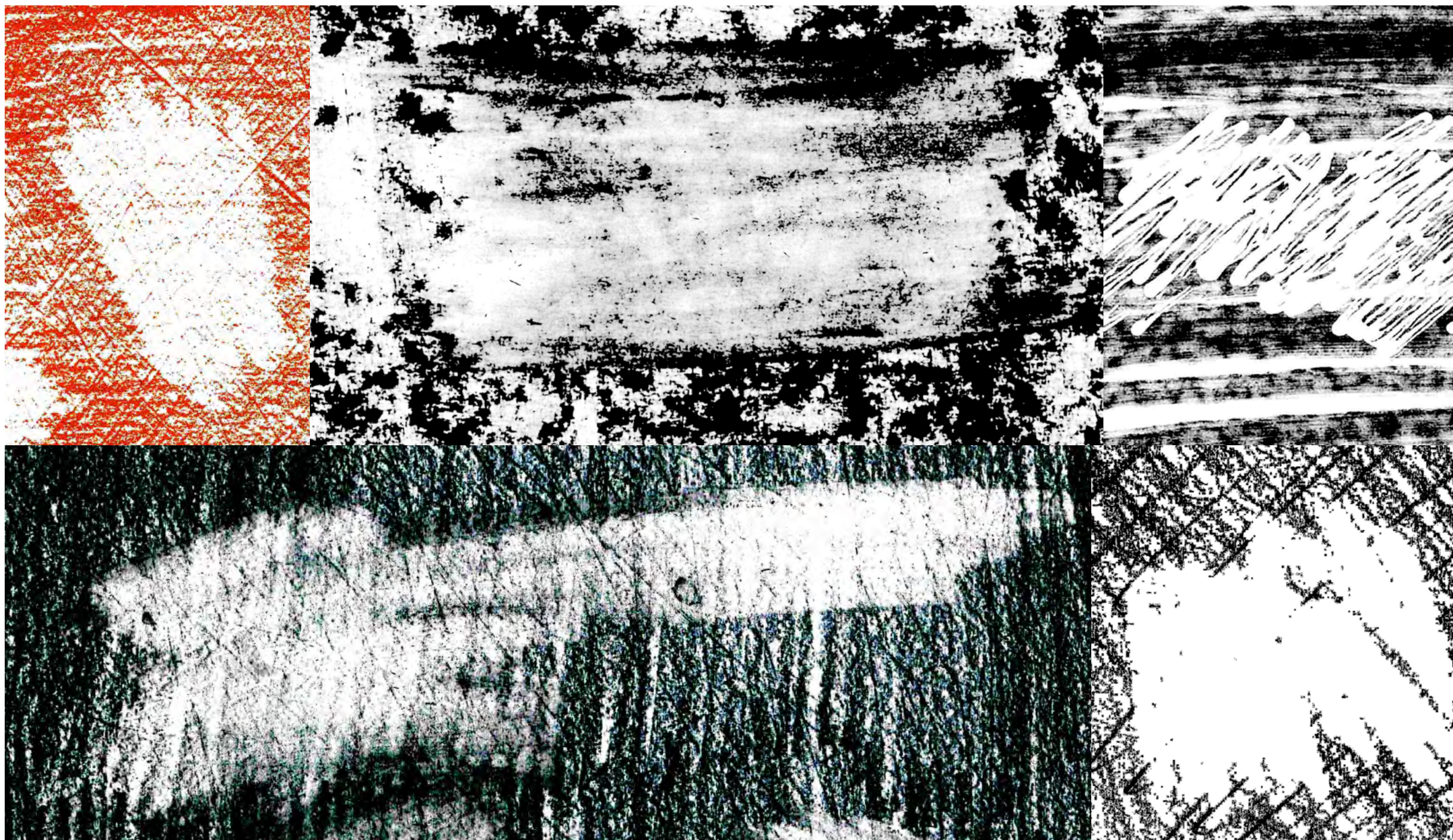

Retouches

Contrastes poussés pour plus de visibilité et une utilisation plus simple par la suite si j'envoisage d'approfondir cette piste.

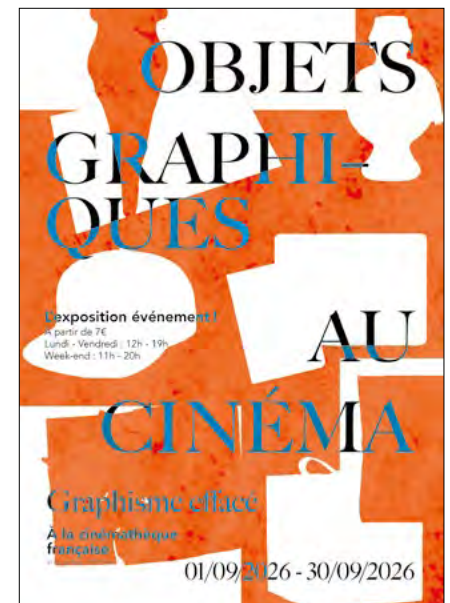
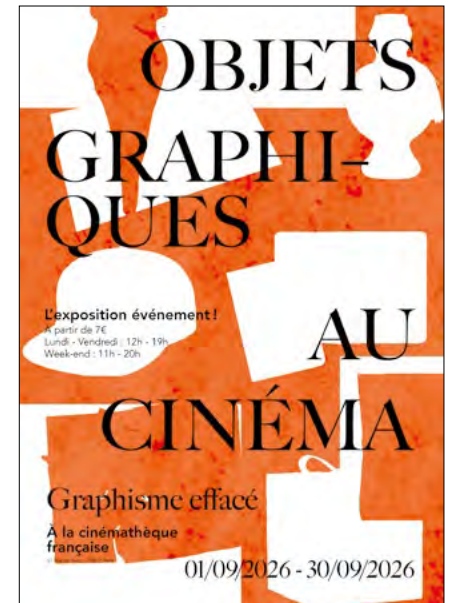
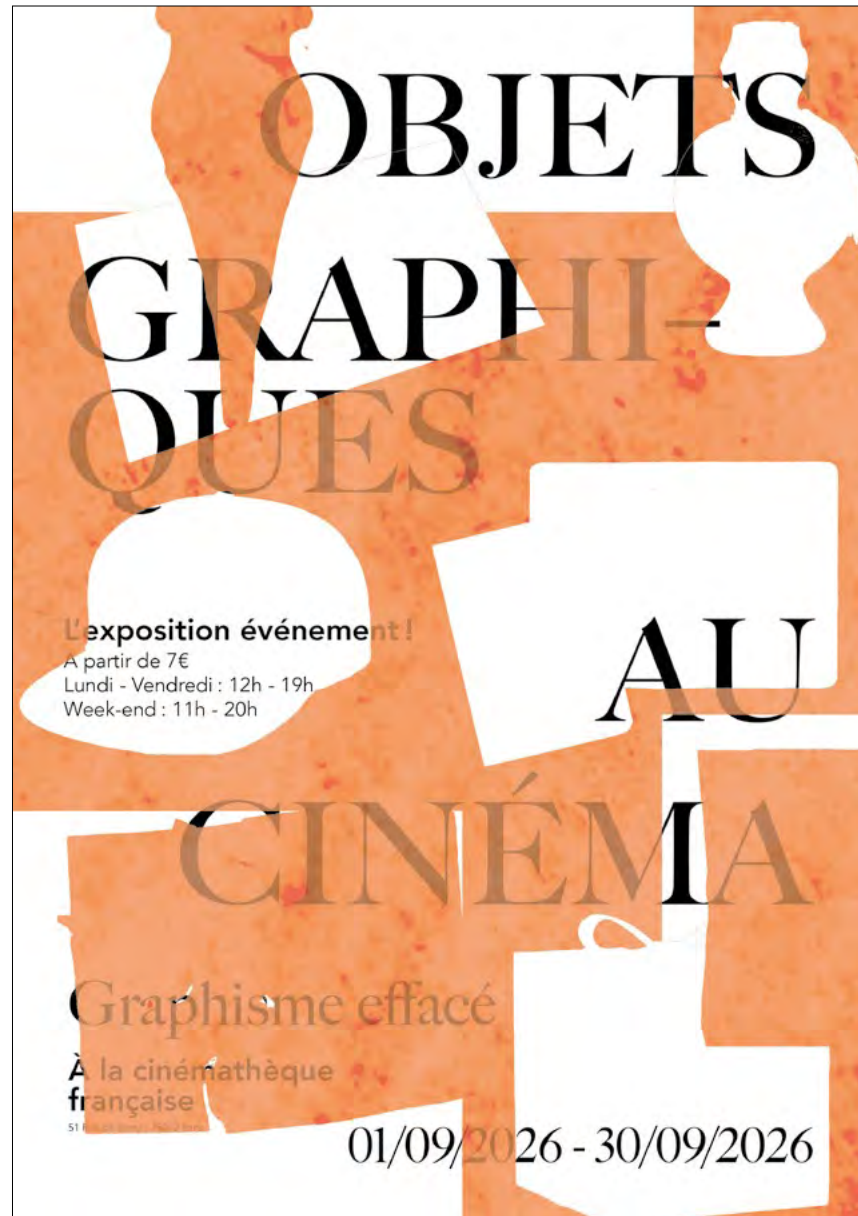

Affiche

Utilisation des expérimentations précédentes en tant que texture pour une affiche. Ici, un montage a été réalisé à partir d'images d'objets graphiques présents dans l'exposition puis retouchés avec les textures créées auparavant.

Le but, cacher et superposer, en utilisant les objets graphiques comme supports initiaux.

Rhodoïds

Utilisation de feutres velleda sur rhodoïds car possibilité de les effacer. Ci-contre du texte écrit sur rhodoïd en effaçant le feutre avec un mouchoir en papier.

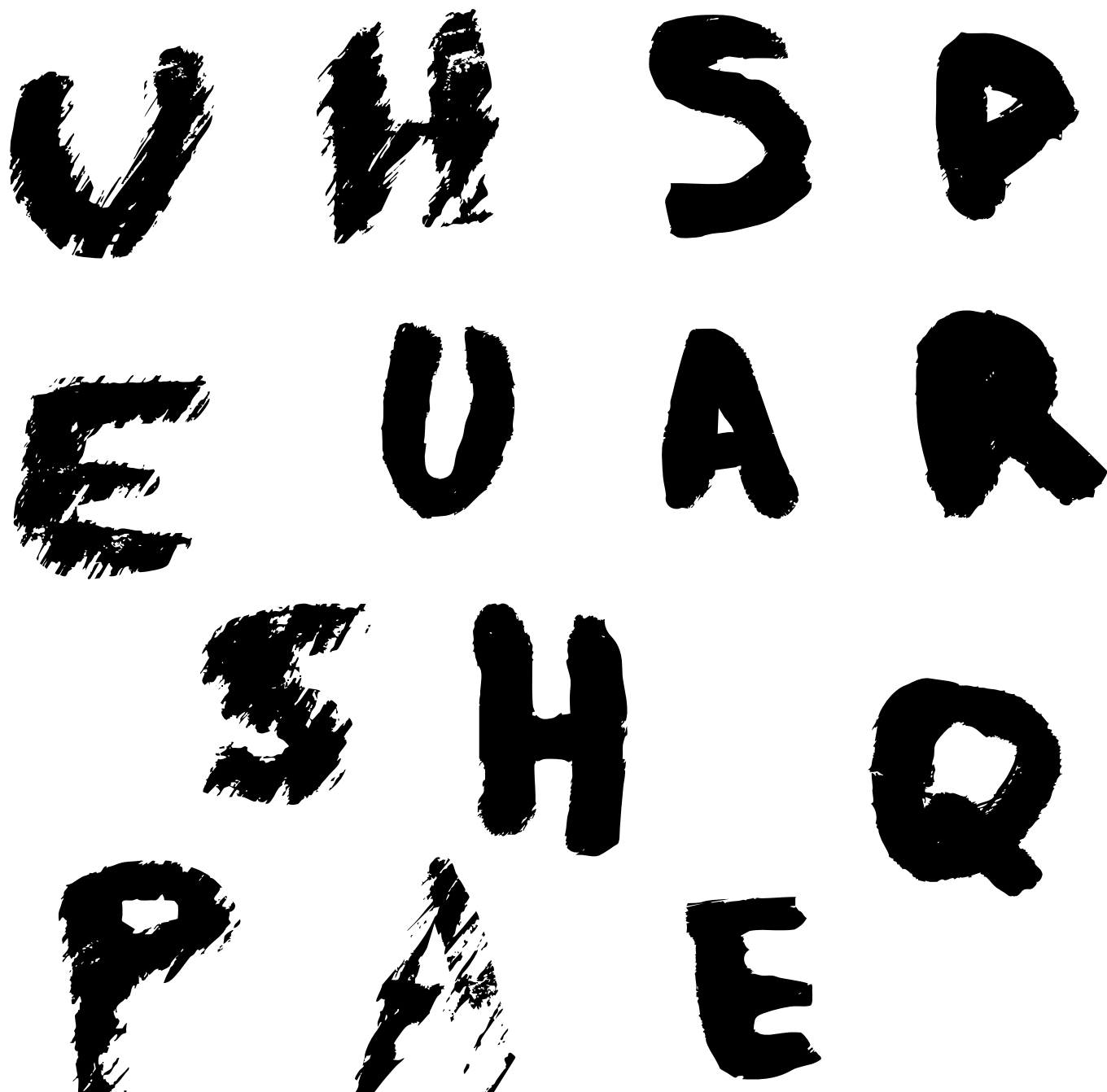
> Possibilité de réaliser une typographie de cette manière pour accompagner l'entière de l'identité pour l'événement.

Il y a également possibilité de superposition, de cacher certains éléments, par l'utilisation du support qui est transparent en lui-même. Faire apparaître certaines informations ou non peut s'avérer judicieux en fonction du développement du projet. J'imagine des supports pour lesquels il faudrait manipuler, tourner les pages pour découvrir ce qui est caché par le feutre velleda ici.

Expé. typo

Reprise des lettrages réalisés au mouchoir sur rhodoïds et retouches sur Photoshop puis vectorisation pour créer des premiers caractères typographiques dans l'optique de, pourquoi pas, réaliser une typographie pour l'identité de l'exposition.

Rhodoïds

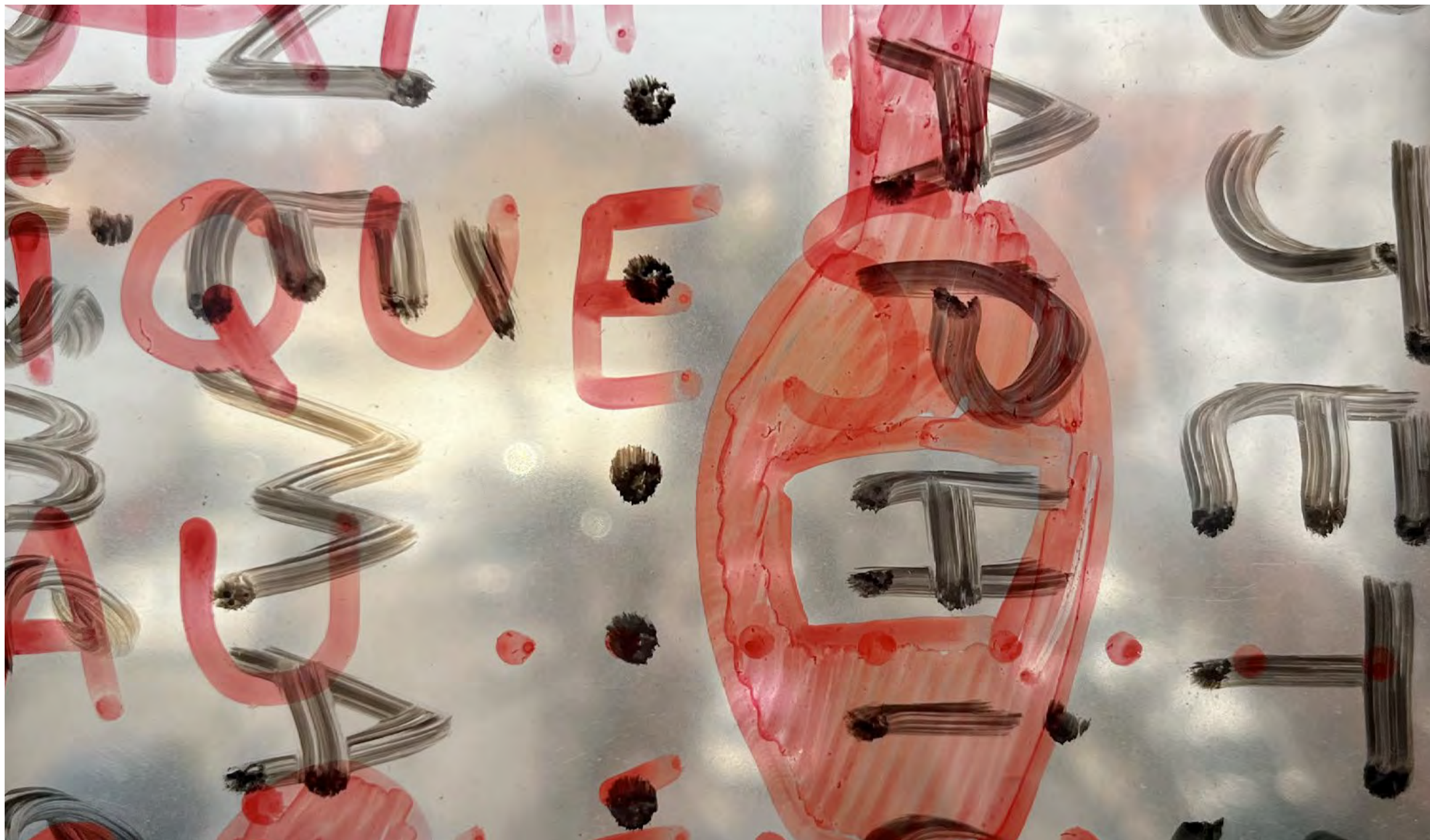
Nouveaux tests de texte et désormais d'illustrations représentant quelques props / objets graphiques, sur rhodoïds, dans le but de les superposer et de découvrir les rendus graphiques.

JETS
GRAPHIQUES
.....
ÉMA.....
isme effacé

OBJETS
GRAPH-
IQUES
AU.....
CINÉMA

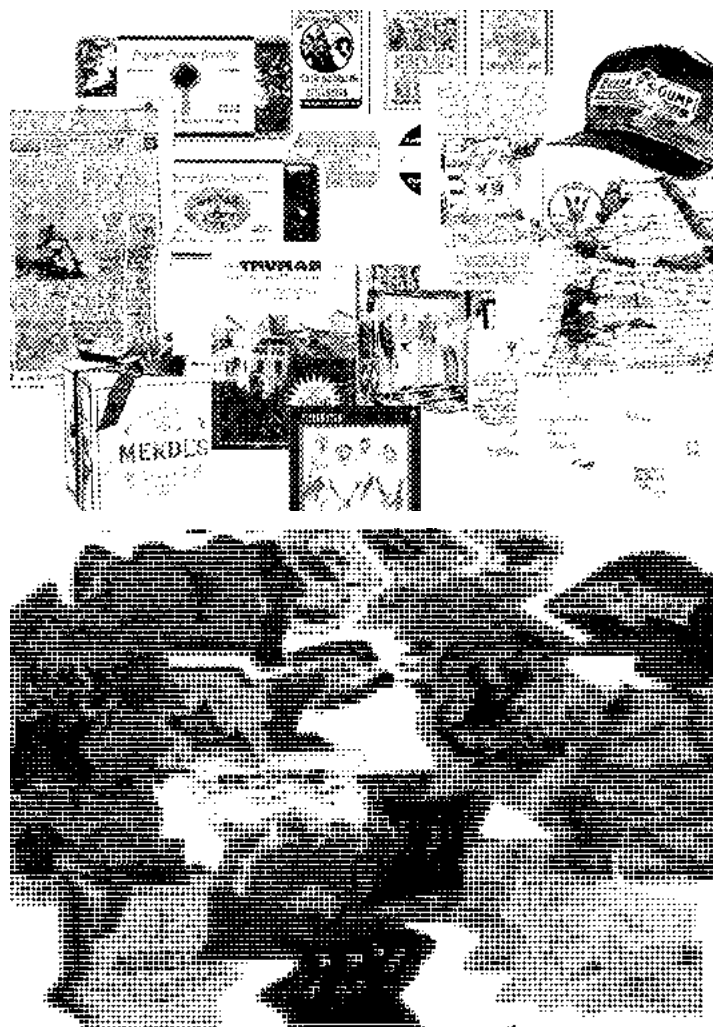
Expérimentations numériques

Déformation

Reprise du travail de sérigraphie réalisé pour la couverture de mon mini article. Pour ce projet, le principe de sérigraphie en lui-même est intéressant : plusieurs couches se superposent, et forment un tout complet, tout en cachant d'autres choses...

Par ailleurs, j'avais réalisé un visuel déformé, cachant la première couche, et troublant la perception du spectateur vis-à-vis du référent. Le but était de cacher les objets graphiques, puisque souvent imperceptibles.

De ce fait, une identité visuelle reprenant ce principe de superposition de couches, pourquoi pas en sérigraphie également (selon le budget possible), est pour moi fortement envisageable.

Déformation

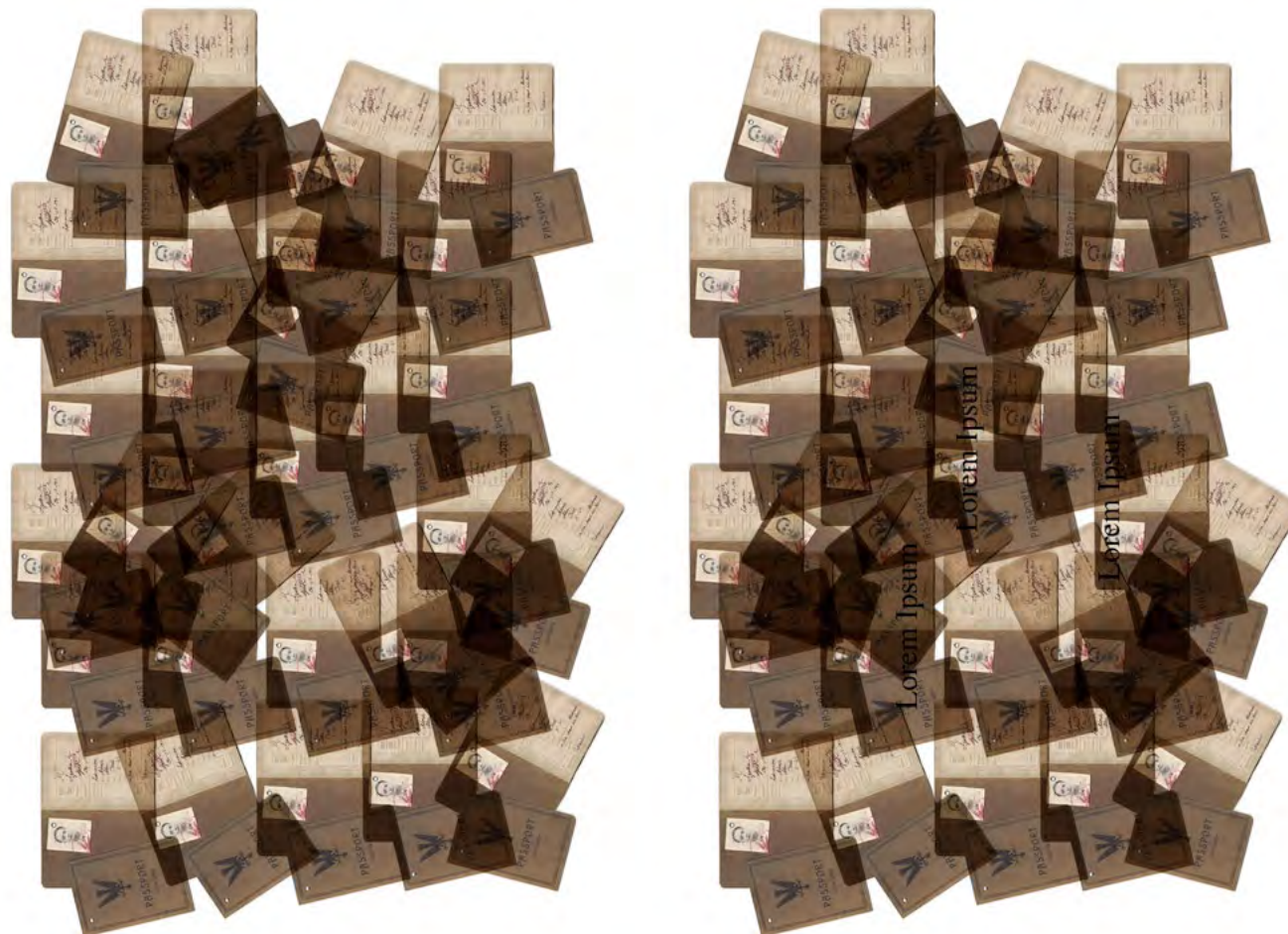
Reprise de l'idée de déformation précédente sur un objet graphique (la casquette de Forrest Gump). Le principe était ici d'expérimenter d'autres types de déformations sur Photoshop pour me créer une petite banque visuelle dans laquelle je pourrais piocher selon le besoin. L'exposition s'incorpore dans un cycle, donc pourquoi envisager que chacune d'elles se voit doter d'un type de déformation pour son identité. Cela créerait un fil rouge, tout en les différenciant les unes des autres.

Superposition

*Répétition d'un objet graphique en mode produit sur Photoshop.
La superposition de ces visuels crée un motif qui peut être
exploiter tel quel.*

*Par exemple un fond d'affiche, un motif présent au sein de
l'identité (et donc faire ceci avec plusieurs objets phares de
l'exposition...), ou autre.*

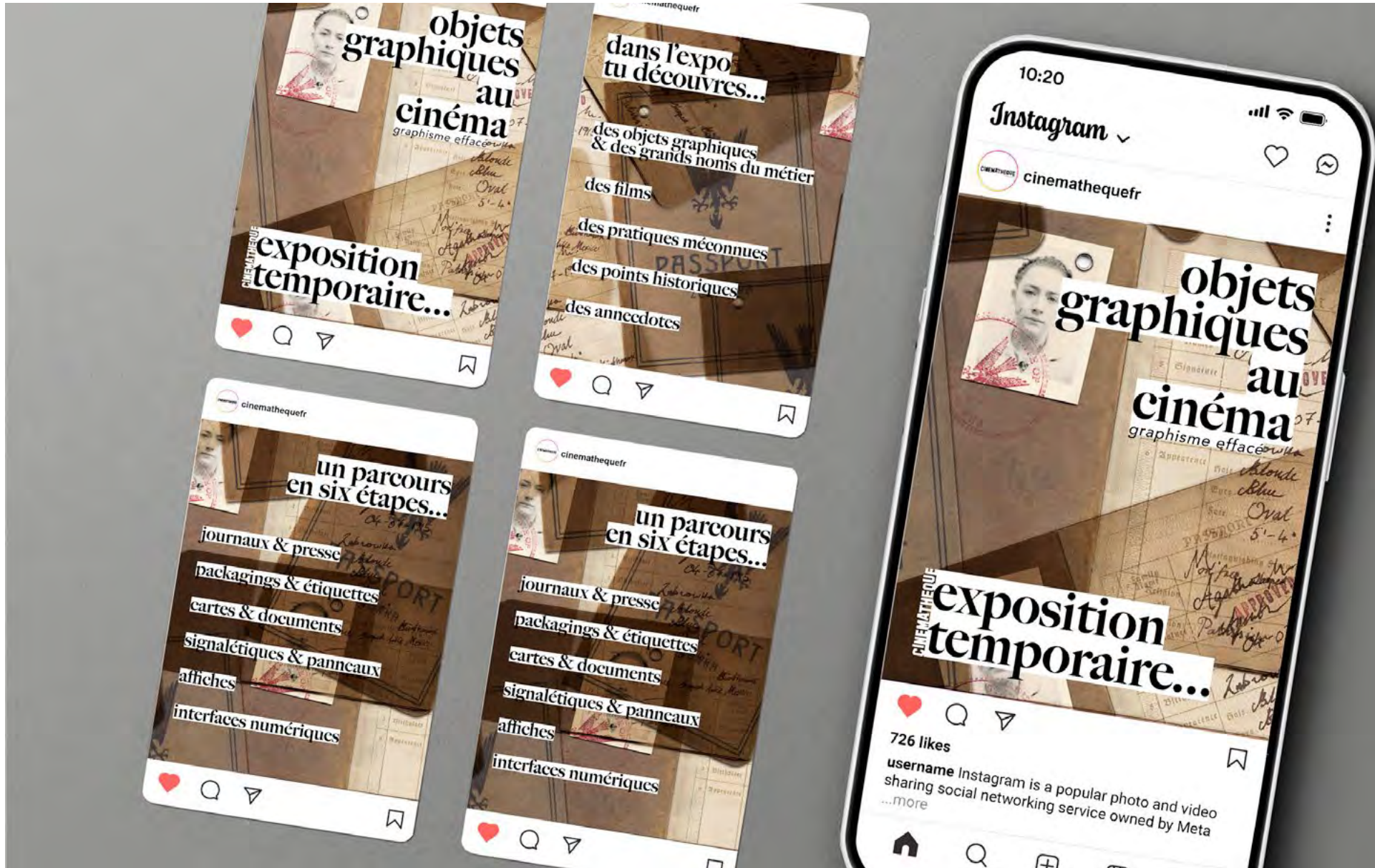

Posts Instagram

Premiers tests de posts instagram en reprenant le fond créé précédemment. Le but ici étant de superposer les infos par dessus avec des cadres blancs, rappelant la manière dont on efface ce que l'on écrit avec un blanco souris, tout en rappelant un format étiquette, format très présent pour les objets graphiques au cinéma.

dans l'expo tu découvres...

- des objets graphiques & des grands noms du métier
- des films
- des pratiques méconnues
- des points historiques
- des anecdotes

un parcours en six étapes...

- journaux & presse
- packagings & étiquettes
- cartes & documents
- signalétiques & panneaux
- affiches
- interfaces numériques

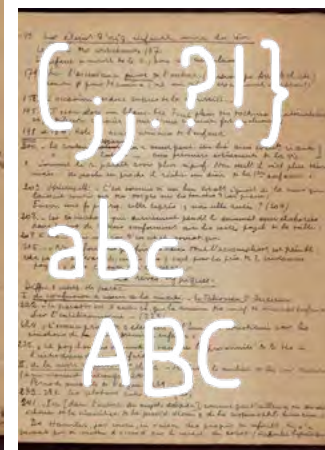
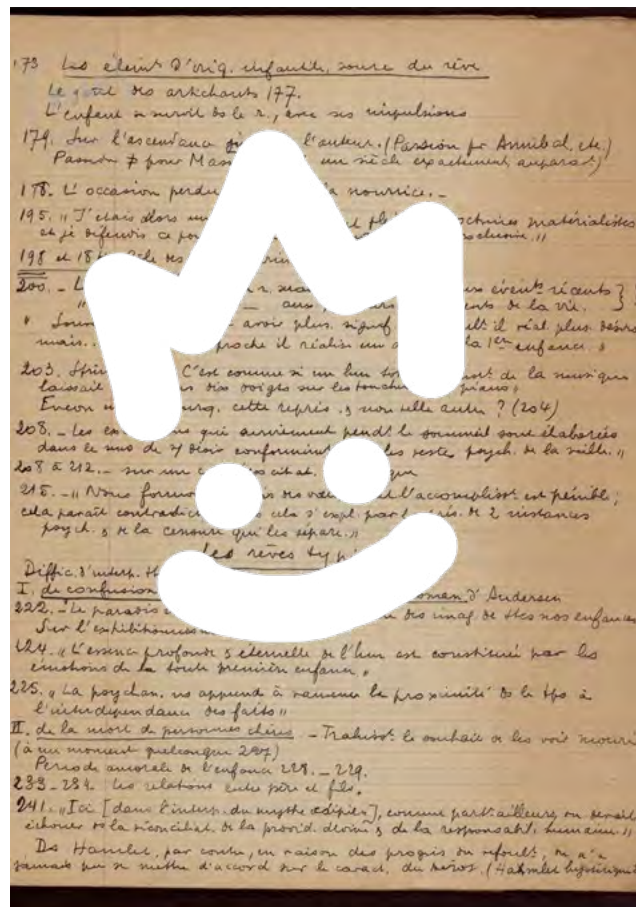
infos pratiques

- 02/09/2026 - 30/09/2026
- horaires semaine : 12h - 19h
- horaires weekend: 11h - 20h
- tarifs pleins : 14€
- tarifs réduits: 11€
- 51 rue de Bercy, 75012 Paris
- tel : 01.71.19.33.33

Défonce numérique

Expérimentations sur image numérique directement.
Utilisation de la gomme sur Photoshop pour effacer des parties d'objets graphiques. L'objectif est de réaliser illustration, motifs, lettres ou tout autre effet graphique en effaçant le visuel de base.

En l'exportant en PNG, il serait envisageable de faire passer des informations dans la zone effacée.

Illustrations

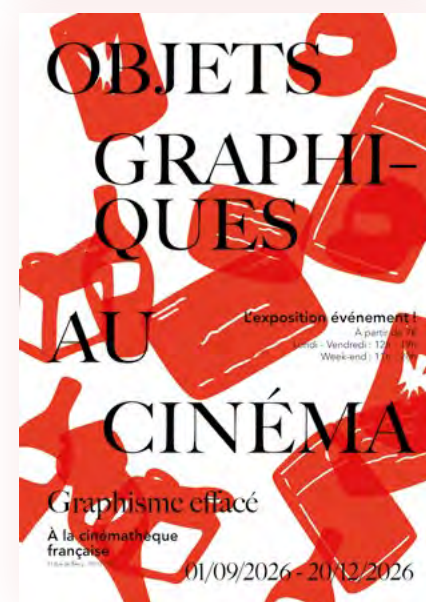
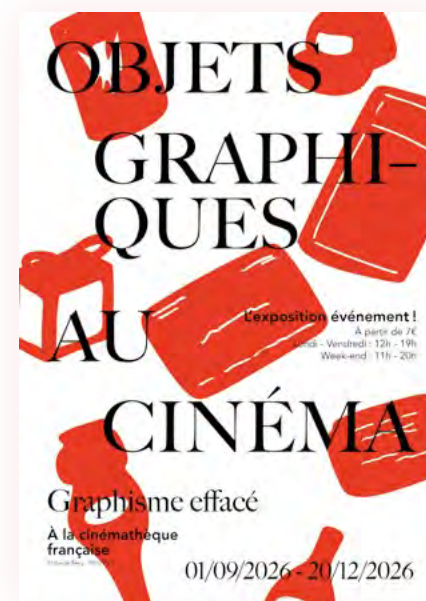
Dessins en aplats de quelques objets graphiques phares du cinéma en les simplifiant au maximum (potion Harry Potter, passeport dans The Grand Budapest Hotel...).

Tout en gardant mes axes en tête et avec cette banque d'image, différentes possibilités s'ouvrent à moi : jouer sur la superposition en mode produit sur Illustrator par exemple, sur la répétition pour créer un motif, ou cacher certaines informations grâce à ces dessins.

Illustrations

Premiers tests d'affiches reprenant les illustrations placées en fond. En jouant avec les modes de fusion sur Illustrator (produit, incrustation, différence, lumière crue...), j'ai pu réaliser différents visuels. Le but est ici de faire apparaître ou non les objets ou informations clés de l'affiche, de cacher certaines choses, et de rappeler le « graphisme effacé » des graphistes de cinéma.

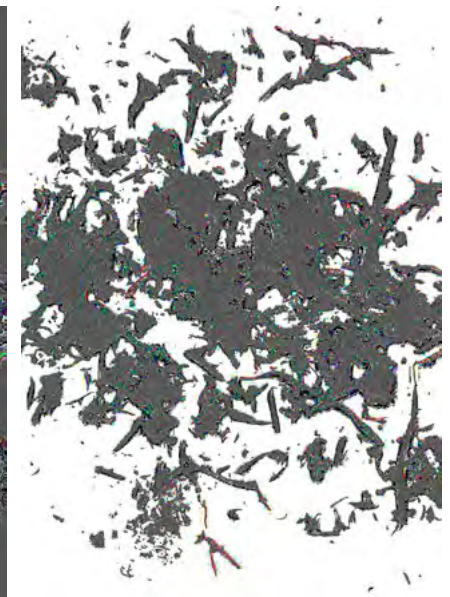
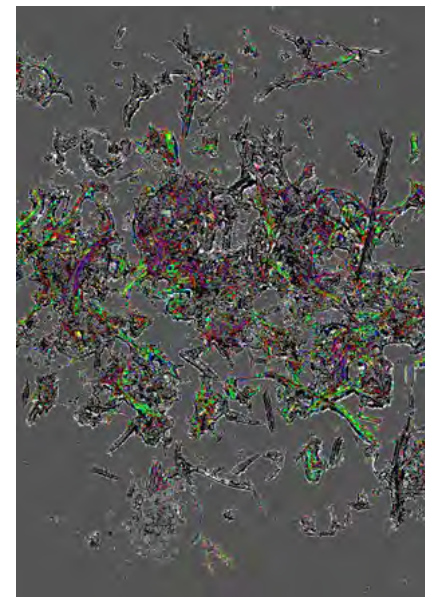
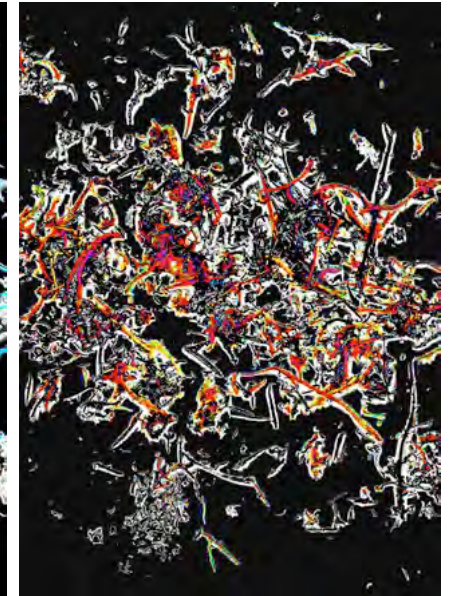
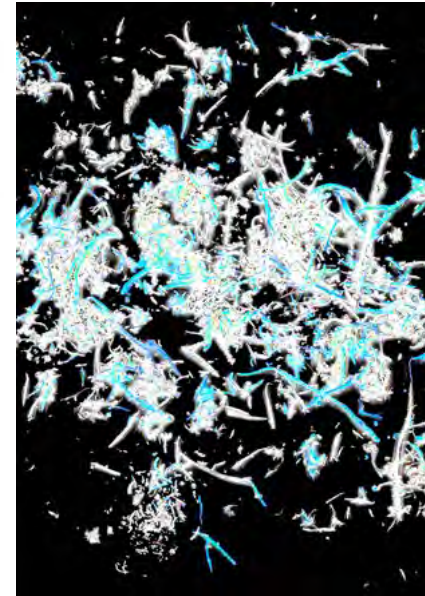

Retouches plastiques

Reprise d'expérimentations plastiques (ici un scan de copeaux de gomme) retouchées numériquement. En superposant plusieurs fois d'affilé le même effet (une courbe déformée), le visuel de base se modifie.

Ainsi, par un travail numérique, je lie l'effacement (plastique) à la superposition (numérique).

Et avec ce type de rendu, une communication plus expérimentale serait envisagée, sans directement utiliser un objet graphique comme référent. Plusieurs motifs seraient réalisés à la main puis retouchés de la même manière pour former motifs, fonds et visuels pour l'exposition.

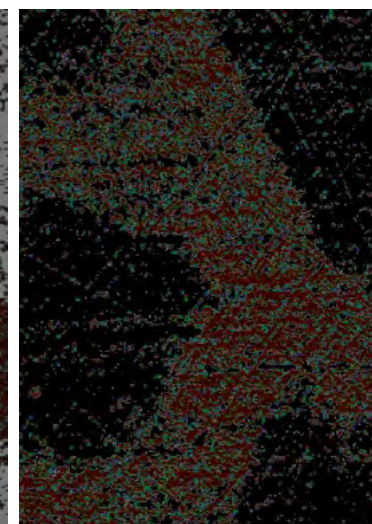
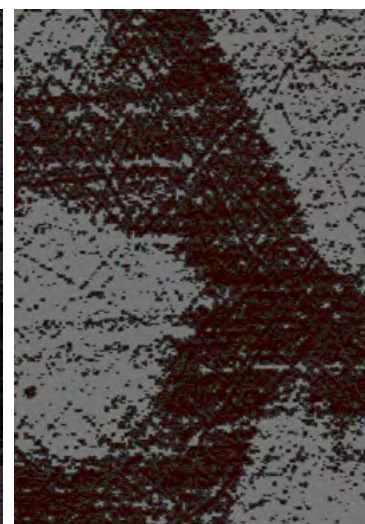
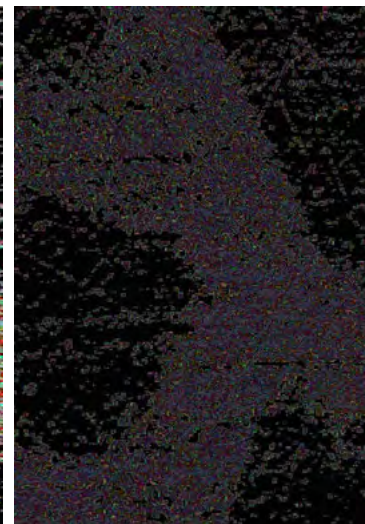
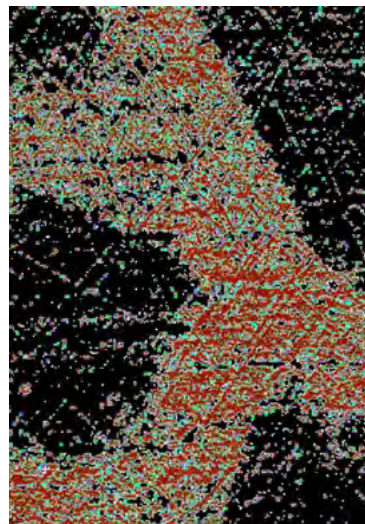
Retouches plastiques

Même procédé avec le stylo effaçable.

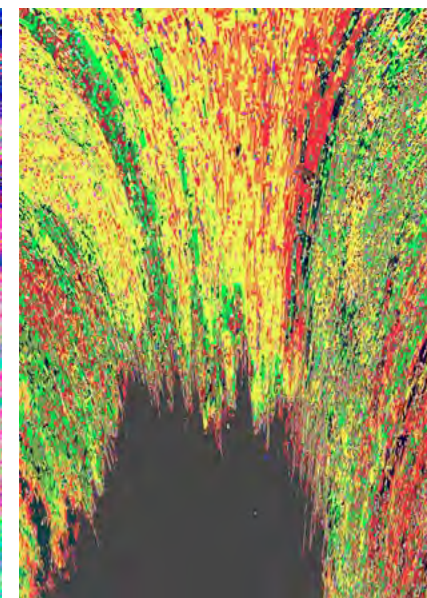
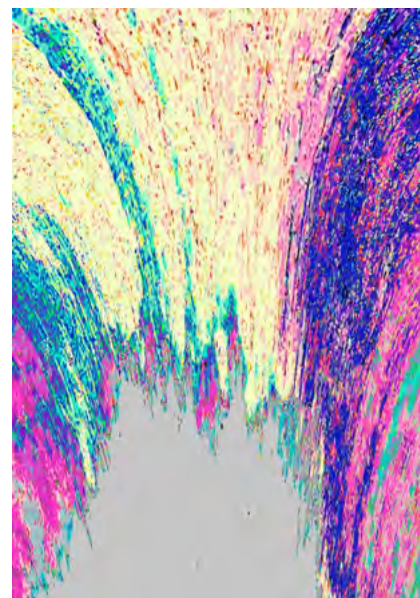
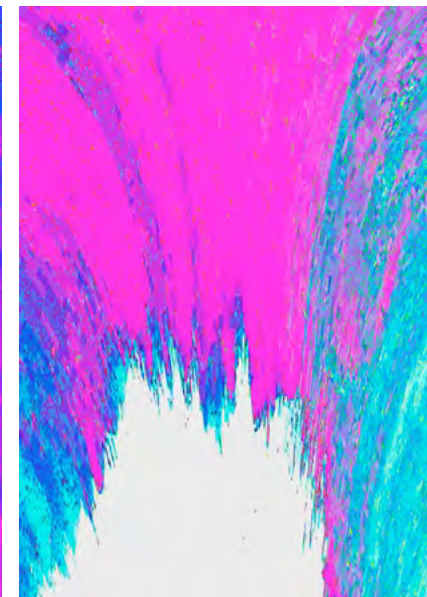
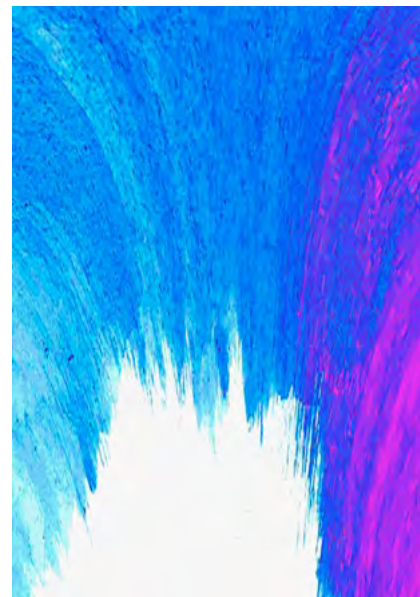
Retouches plastiques

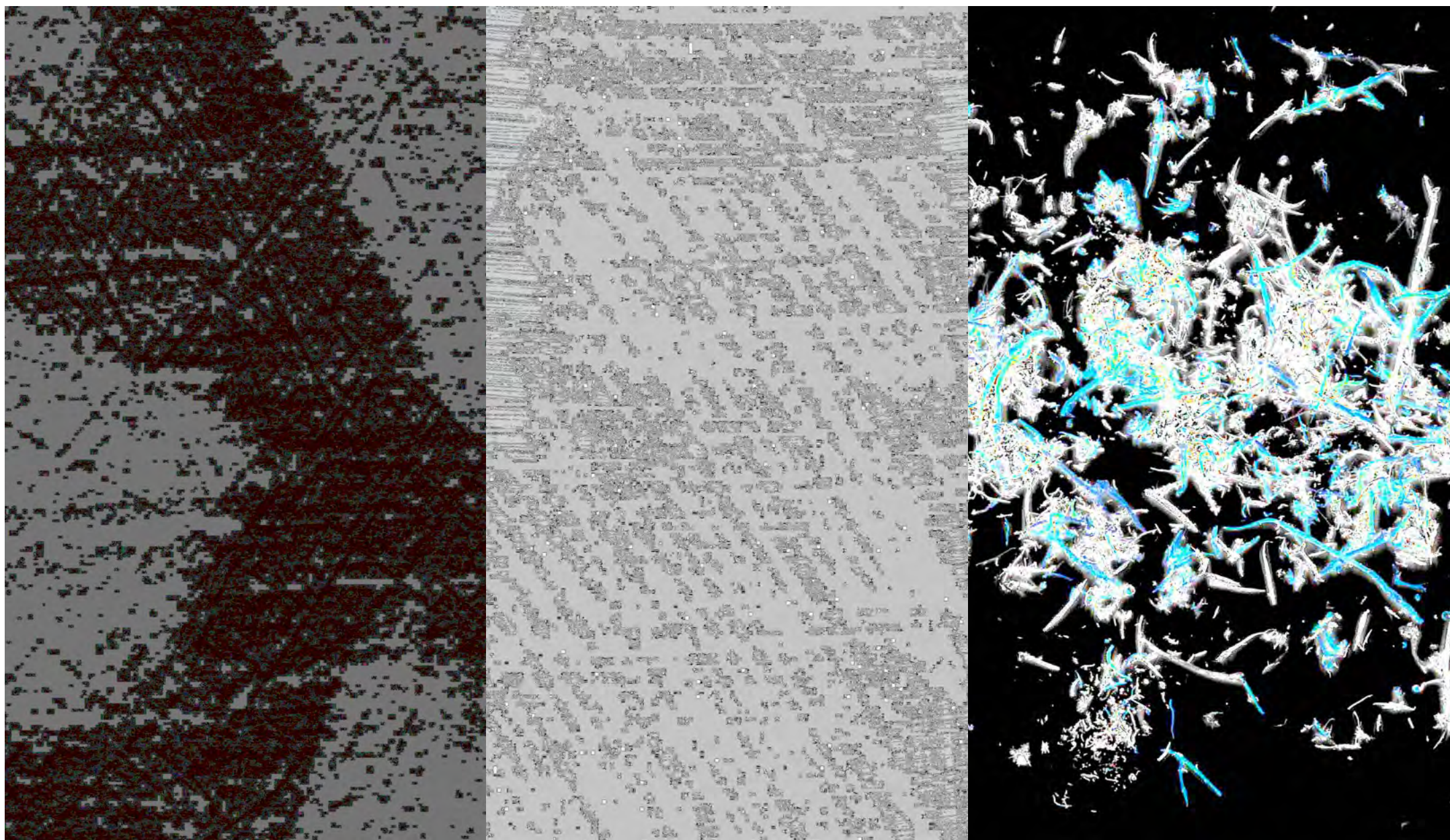
Même procédé avec les crayons de couleurs.

Retouches plastiques

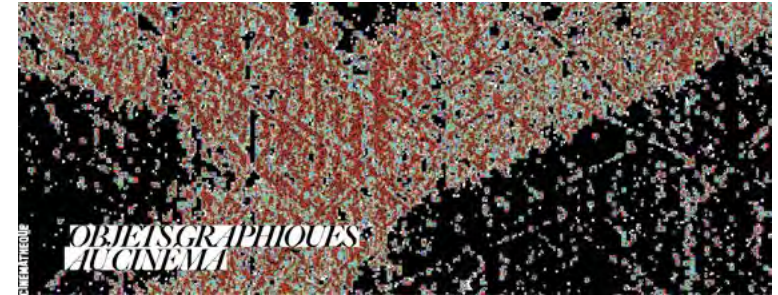
Même procédé pour l'aquarelle.

Tickets d'entrée

*Reprise de certaines expérimentations en tant que motif
identitaire pour réaliser des tickets d'entrée de l'exposition.*

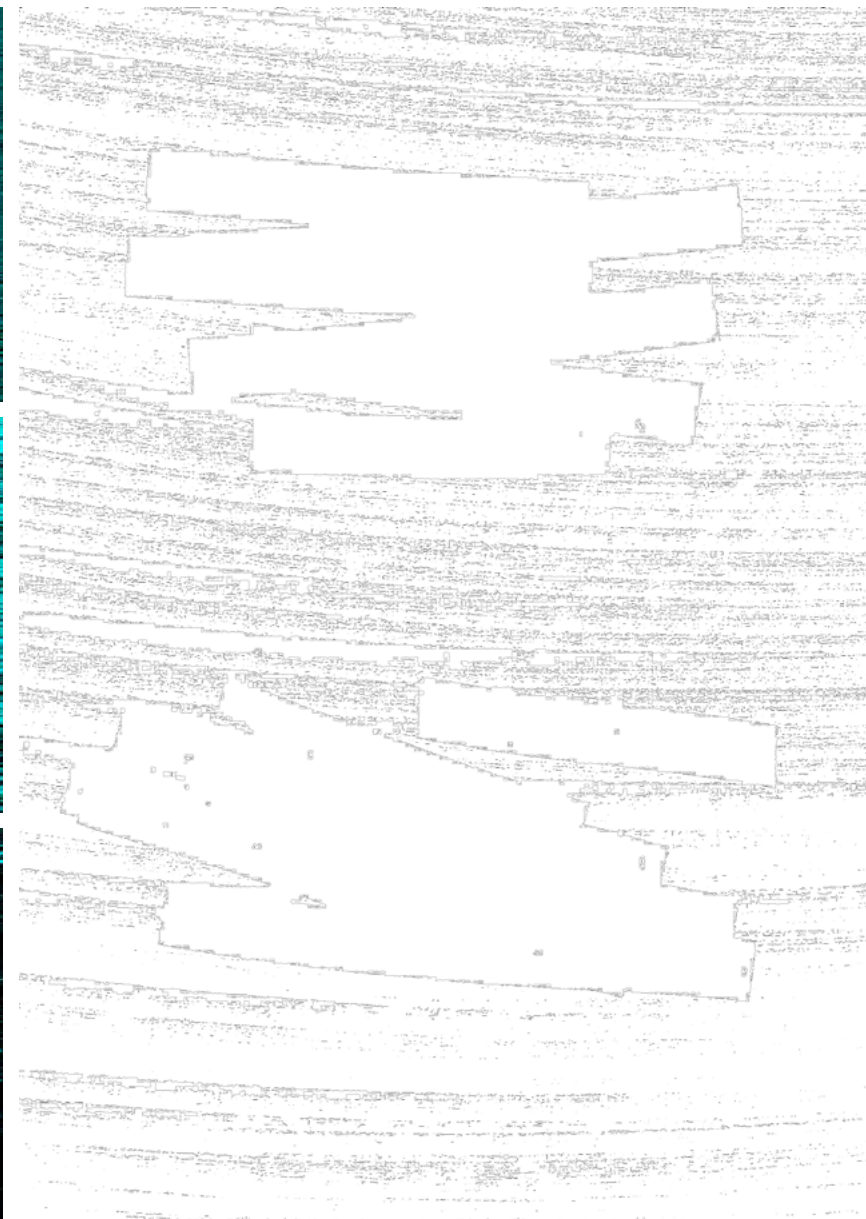
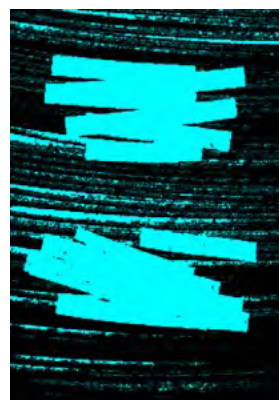
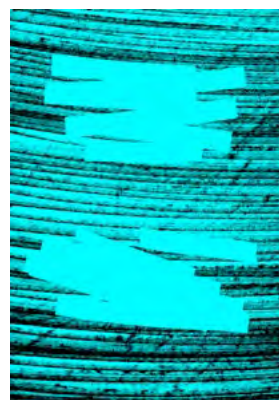
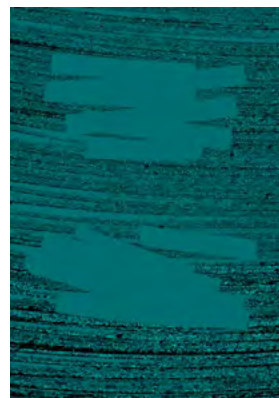

<p>GRANDS MECENES DE LA CINEMATHEQUE FRANCAISE CHANEL </p> <p>OBJETS GRAPHIQUES AU CINÉMA</p> <p>MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 A 14H30 SALLE JEAN EPSTEIN LIBRE PASS C1 11,00€</p> <p>16/09/2026 149811607 PONT</p> <p>1621860552</p> <p><small>BILLET NI REPRIS NI ECHANGE</small></p>	<p>GRANDS MECENES DE LA CINEMATHEQUE FRANCAISE CHANEL </p> <p>OBJETS GRAPHIQUES AU CINÉMA</p> <p>MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 A 14H30 SALLE JEAN EPSTEIN LIBRE PASS C1 11,00€</p> <p>16/09/2026 149811607 PONT</p> <p>1621860552</p> <p><small>BILLET NI REPRIS NI ECHANGE</small></p>
--	--

Retouches plastiques

Autres expérimentations numériques à partir d'expérimentations plastiques (ici le blanco souris). J'ai joué avec le mélangeur de couches, afin de faire apparaître et disparaître certaines parties du visuel. J'ai également utilisé les niveaux et courbes pour obtenir des images marquantes pouvant être réutilisées.

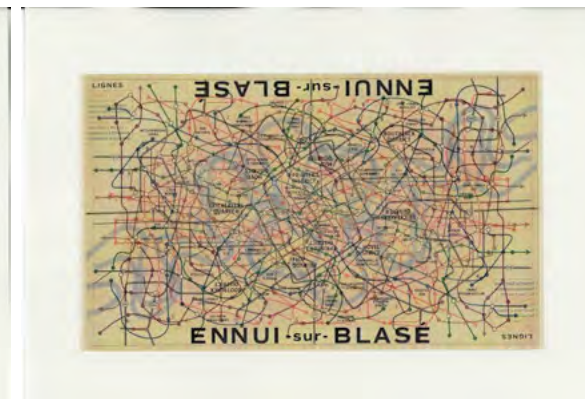
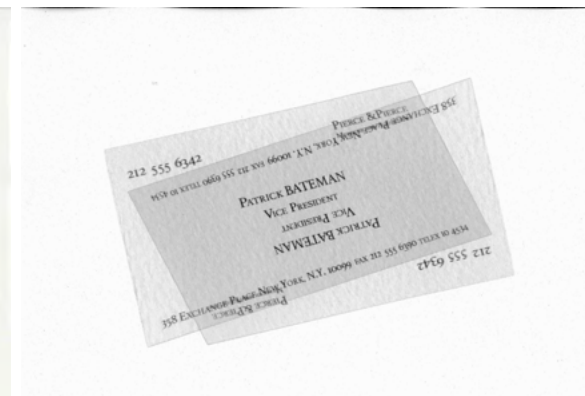

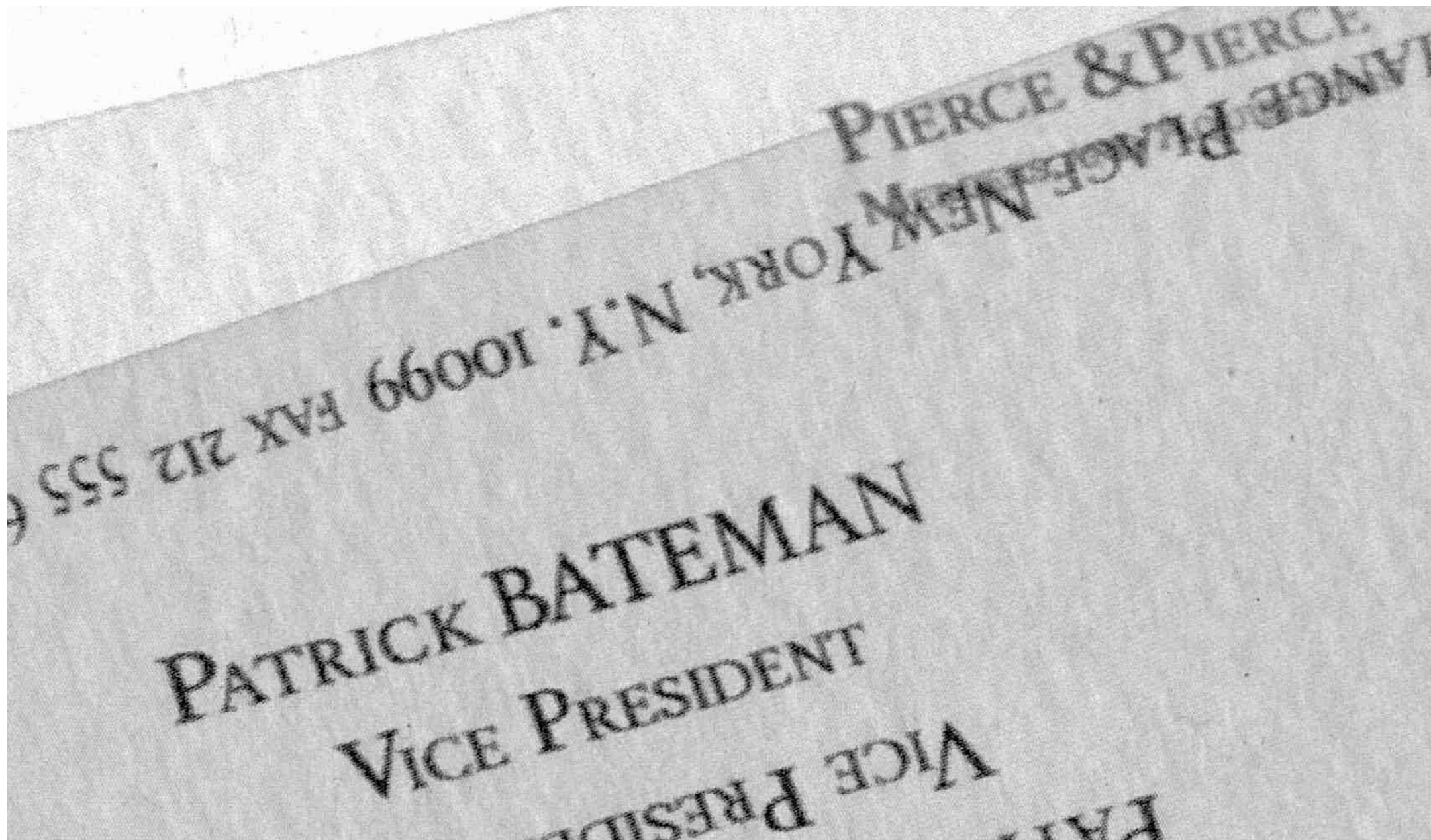
Expérimentations prints

Surimpression

Sélection d'objets graphiques marquant d'univers cinématographiques pour les imprimer deux fois dans un sens puis dans l'autre. L'idée est de jouer sur la superposition directement à l'impression et de voir les effets produits.

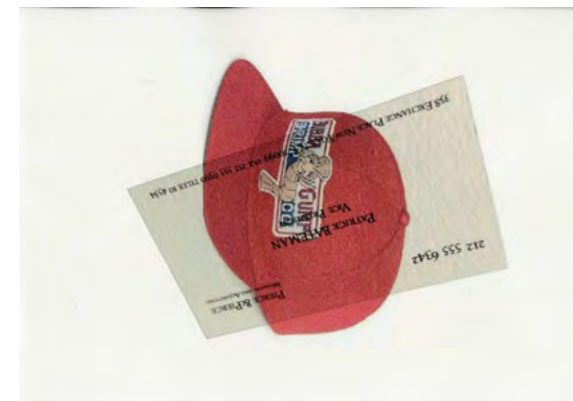
Cela pourrait permettre de créer des fonds intéressants ou des images à exposer avec les objets, en fonction de la scénographie.

Surimpression

Même principe mais avec plusieurs objets sur une seule feuille au lieu d'un. Ici l'utilisation serait plutôt en fond d'affiche, de flyer ou autre support.

Recto Verso

Impression d'un objet au recto puis d'un autre au verso. En les plaçant devant une source de lumière, ce qui est imprimé au verso apparaît.

Une idée intéressante serait de jouer avec l'ambiguïté visible/invisible. Une affiche ou une signalétique pourrait laisser apparaître certaines informations au recto, et se suffire, mais si l'on projette de la lumière au verso, ou si un dispositif le fait pour nous, des informations ou visuels supplémentaires pourraient apparaître. Cela ferait écho à mon propos sur la perceptibilité ou non des objets dans mon article.

Exemple : le jour, l'affiche n'est pas éclairée et possède les informations de base, et la nuit, l'affiche s'éclaire et laisse apparaître le reste de sa composition, présente au verso.

Une autre idée serait d'afficher des supports de communication uniquement sur des vitres, éléments en verre, pour faire se déplacer le spectateur et jouer sur la spatialisation du spectateur ou non de l'objet en lui-même, pour chambouler les habitudes.

Exemple : une affiche sur une vitre avec un visuel d'un côté et un visuel de l'autre.

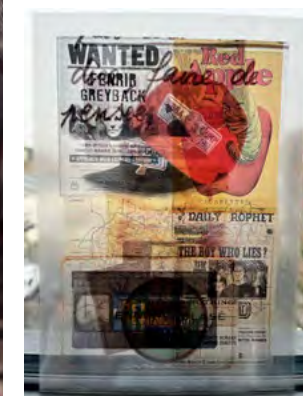
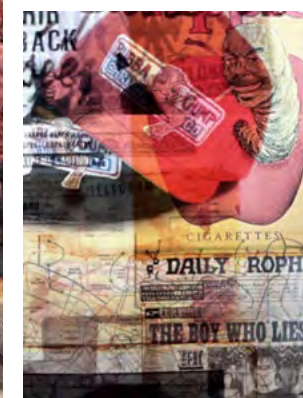
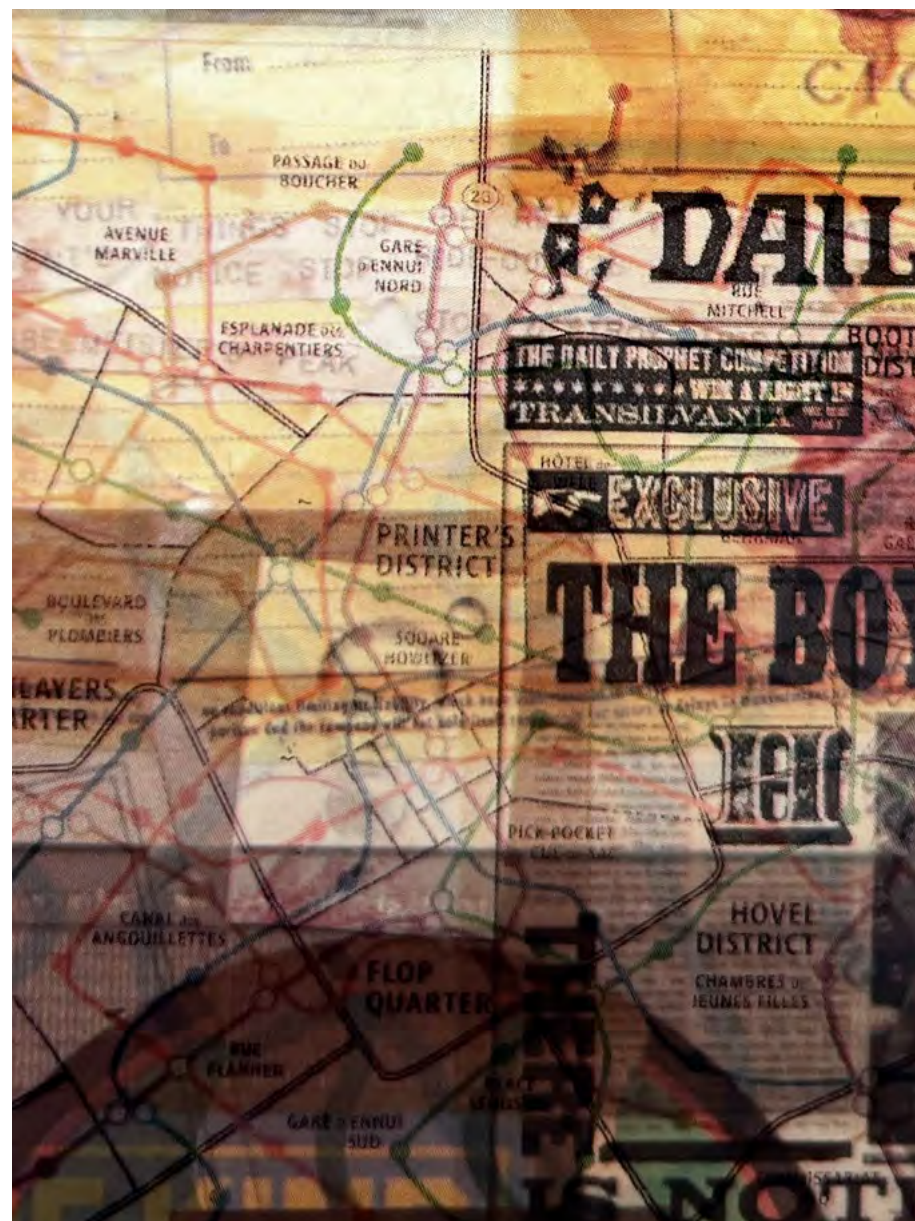

Rhodoïds

Impression d'objets sur différents rhodoïds que j'ai superposé les uns sur les autres et pris en photo pour créer des visuels fournis et complexes. Cela permet de réaliser des visuels similaires à ceux faits en surimpression sur une seule feuille, en me laissant la possibilité de bouger les objets, en mettant telle ou telle feuille devant ou derrière.

Une nouvelle fois, l'exploitation possible serait un visuel de fond pour des supports de communication.

Flyers

Reprise de l'expérimentation précédente en tant qu'image principale pour l'identité de l'événement, pour réaliser par la suite quelques tests de flyers.

CINÉMATHEQUE FRANÇAISE

Objets graphiques au cinéma

Harry Potter, The Grand Budapest Hotel, Nosferatu, Be Kind Rewind...

Graphisme effacé

Passionnés de ciné ? Venez découvrir ce domaine méconnu !
2 septembre > 30 septembre 2026
 Plus d'informations : <https://www.cinematheque.fr>

Tel : 01.71.19.33.33 Insta : @cinemathequefr Facebook: La Cinémathèque Française 51 rue de Bercy, 75012 Paris

CINEMATHEQUE

Objets graphiques au cinéma

Harry Potter, The Grand Budapest Hotel, Nosferatu, Be Kind Rewind...

Graphisme effacé

Passionnés de ciné ? Venez découvrir ce domaine méconnu !
 2 septembre > 30 septembre 2026
 Plus d'informations : <https://www.cinematheque.fr>

Tel : 01.71.19.33.33 Insta : @cinemathequefr Facebook: La Cinémathèque Française 51 rue de Bercy, 75012 Paris

CINEMATHEQUE

Objets graphiques au cinéma

Harry Potter, The Grand Budapest Hotel, Nosferatu, Be Kind Rewind...

Graphisme effacé

Passionnés de ciné ? Venez découvrir ce domaine méconnu !
 2 septembre > 30 septembre 2026
 Plus d'informations : <https://www.cinematheque.fr>

Tel : 01.71.19.33.33 Insta : @cinemathequefr Facebook: La Cinémathèque Française 51 rue de Bercy, 75012 Paris

CINÉMATHEQUE FRANÇAISE

Objets graphiques
au cinéma

Harry Potter, The Grand Budapest Hotel, Nosferatu, Be Kind Rewind...

Graphisme effacé

Passionnés de ciné ? Venez découvrir ce domaine méconnu !
2 septembre > 30 septembre 2026
Plus d'informations : <https://www.cinematheque.fr>

Tel: 01.71.19.33.33 Insta: @cinemathequefr Facebook: La Cinémathèque Française 51 rue de Bercy, 75012 Paris

CINÉMATHEQUE FRANÇAISE

Objets graphiques
au cinéma

Harry Potter, The Grand Budapest Hotel, Nosferatu, Be Kind Rewind...

Graphisme effacé

Passionnés de ciné ? Venez découvrir ce domaine méconnu !
2 septembre > 30 septembre 2026
Plus d'informations : <https://www.cinematheque.fr>

Tel: 01.71.19.33.33 Insta: @cinemathequefr Facebook: La Cinémathèque Française 51 rue de Bercy, 75012 Paris

Rhodoïds

Reprise du principe d'impression sur rhodoïds en y ajoutant du texte découpé et placé à la main.

L'idée serait de réaliser la composition de l'affiche, de flyers, de tickets ou autres à la main de la sorte, en jouant sur la composition, le placement des mots etc. Cela permettrait de superposer les objets, en en cachant certains, et en jouant sur les échelles et la place des mots non pas sur écran mais dans un espace réel, comme les objets graphiques au cinéma.

Pour la suite...

Ouverture possible

Travailler sur quelques exemples de supports pour les autres expositions du cycle proposées par la Cinémathèque :

- *Bruiteur*
- *Régleur de cascades*
- *Doublure lumière*
- *Habileur-patineur*
- *Foley artist*
- *Étalonneur*
- ...

*Penser une identité graphique liée pour l'entièreté du cycle ?
Chaque expo aurait un élément qui la lie aux autres.*

Si j'ai le temps...

Travailler sur la scénographie de l'exposition pour finaliser le projet et le rendre concret, à travers des croquis, des plans, des montages photos ou des mockups.

*Faut-il que la scénographie soit liée à l'identité de l'événement ?
Et donc à l'idée d'effacement ?*

Faut-il que celle-ci s'en détache totalement pour mettre en avant le mieux possible les objets graphiques ? À la manière d'œuvres d'arts ou d'installations immersives ?

Faut-il trouver un compromis entre ces deux pistes de travail, et proposer un concept spécifique ? Mettre en avant les objets tout en les effaçant ?

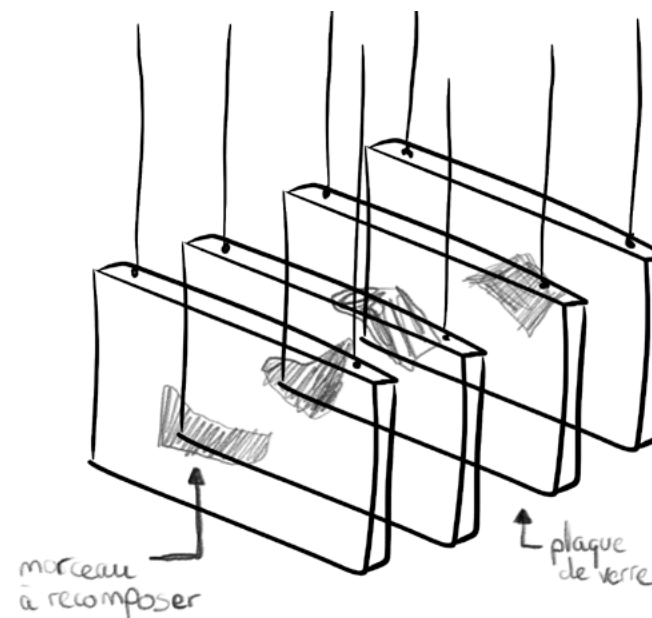
Dispositifs expo

1/ Au sein de l'exposition, en parallèle des objets exposés, pour mettre en avant certaines parties du travail du graphiste de cinéma, voir d'objets en eux-mêmes.

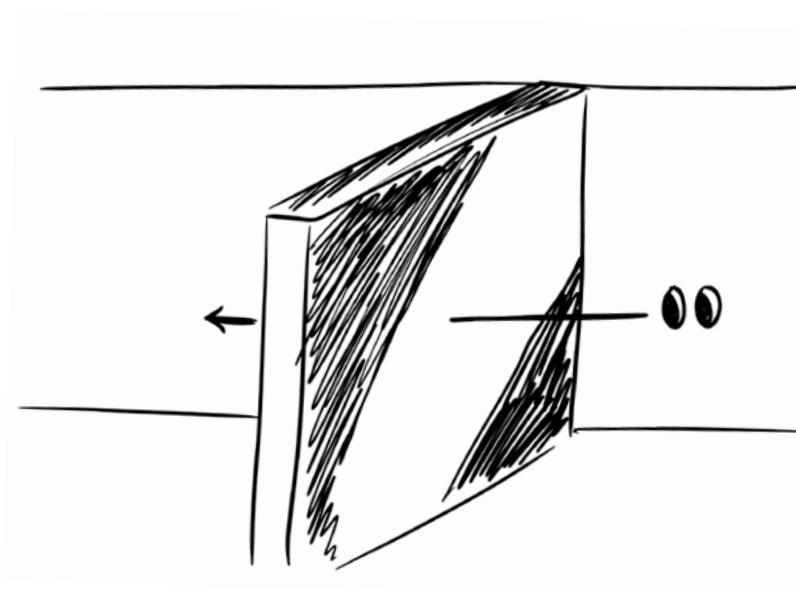
L'idée est de reconstruire un motif, un travail, des schémas... par transparence et superposition grâce à des impressions sur plaques de verre.

2/ Mur derrière lequel seraient exposés certains objets, travaux ou éléments à visionner dans l'exposition. Le principe serait que ce mur soit partiellement opaque, avec certaines zones transparentes, ou totalement opaque mais effaçable par le public.

1.

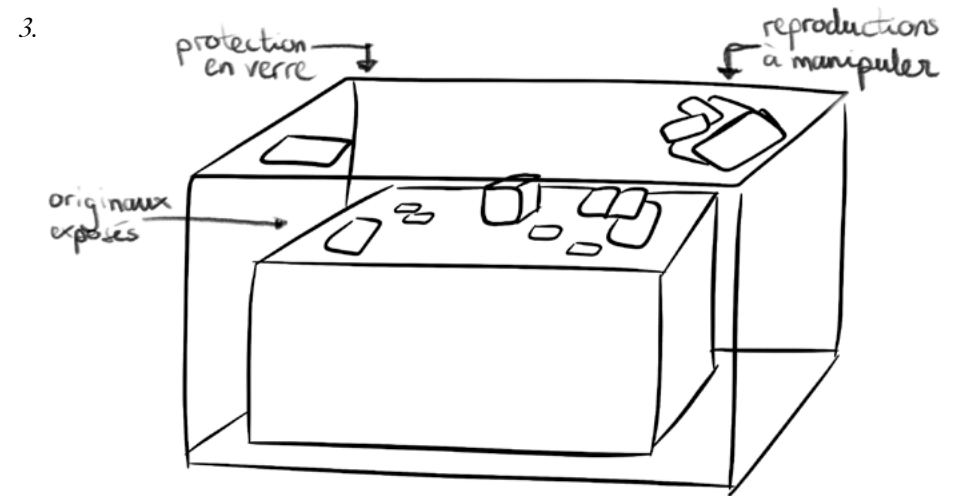
2.

Dispositifs expo

3/ Dispositif plus classique mais rappelant la transparence par la présence du bloc en verre protégeant les originaux. Le tout reste tout de même interactif car j'imagine le public manipuler des reproductions.

4/ Idée d'habillages muraux se superposant les uns les autres, pour rappeler le côté archives du graphisme de cinéma, tout en faisant également écho à mon axe de recherche.

Merci