

THE BOOK

2023 - 2024

MONTUELLE Anaïs

SOMMAIRE

Usages Typographiques	4
Initiation à la vidéo	14
Proto-formes	18
Graphisme	22
Webdesign Code créatif	28
L'art du coup de poing dans l'oeil	32
Langage photographique	46
Génétique et vie sociale du graphisme	52

USAGES TYPOGRAPHIQUES

Sensibilisation à la typographie avec la réalisation de plusieurs exercices de mises en page, de calligraphie et de typographie accompagnés de recherches documentaires.

MONOGRAMME

SEMESTRE I

Le monogramme est constitué par un entrelacement de plusieurs lettres.

Nous devons créer le nôtre avec nos initiales et à partir de typographies classiques sur un carré 20 x 20 cm au feutre noir.

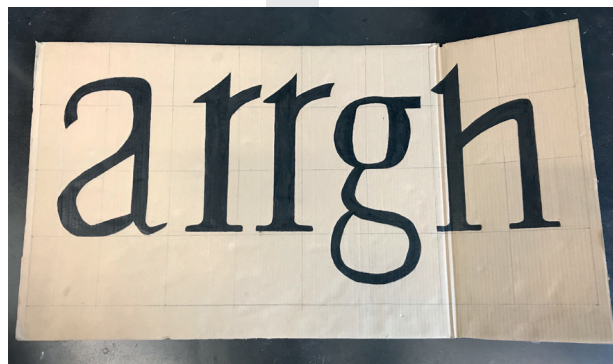
Le A est en HTF Didot Mg6 Medium et le B en Bembo Book MT Regular.

ONOMATOPEE

SEMESTRE I

L'onomatopée est la création de mots par imitation de sens évoquant l'être ou la chose. Nous devons choisir une onomatopée dans le style des bandes dessinées pour le reproduire à l'aide d'un quadrillage sur du carton à hauteur de 50 cm avec de la peinture acrylique noire et ensuite changer la typographie pour créer un décalage dans la lecture. La seconde typographie est la Bembo Book.

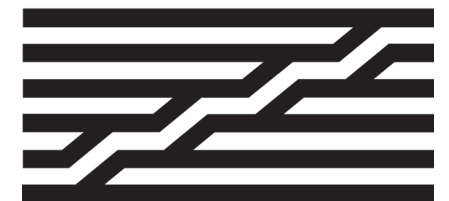
ILLUSTRATOR

SEMESTRE I

Le but de cet exercice était de maîtriser les bases d'Illustrator, notamment les règles et les tracés vectoriels. Pour cela, nous avons dû reproduire avec l'aide d'un modèle et d'un quadrillage plusieurs logos ou affiches.

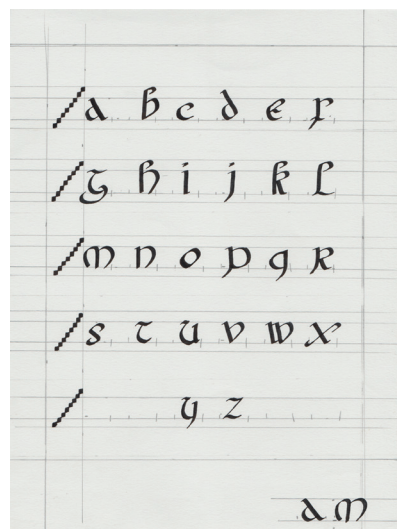
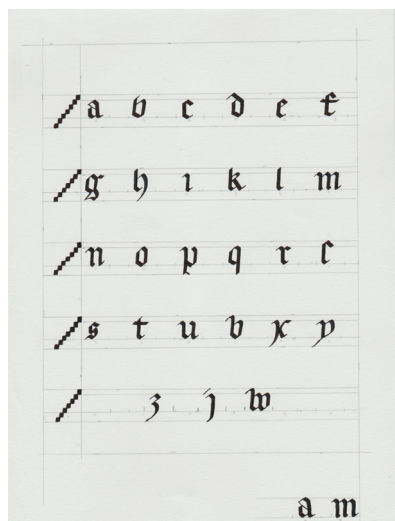
BRAUN

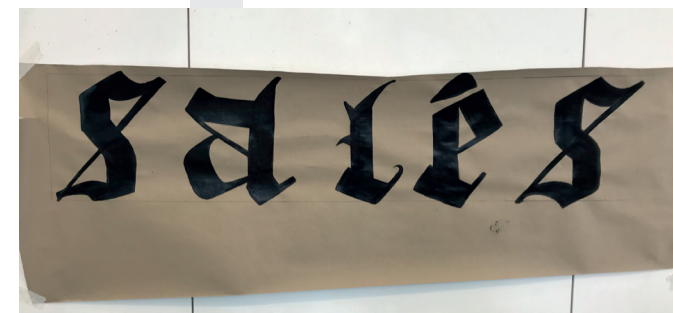
CALLIGRAPHIE

SEMESTRE 1

Réalisation de l'alphabet « Onciale » et « Gothique Textura » avec un stylo Pilot Parallel Pen 2,4 mm sur feuille blanche A4 avec des marges de 2 cm et 4 cm et nos initiales.

ÉCRIRE EN GRAND:
L'ENSEIGNE

SEMESTRE 2

La première étape était de reproduire une enseigne en lettre « gothique » à la main (Ex : boulangerie, boucher, Charcutier).

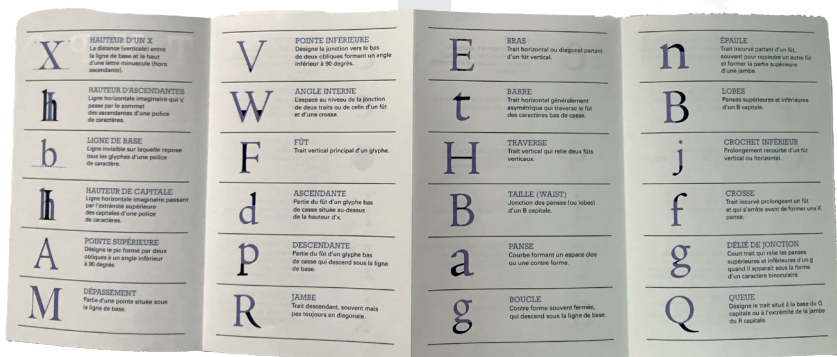
Puis dans un second temps, choisir un nouveau mot à reproduire et le juxtaposer pour développer un sens ou une émotion. Tout cela réalisé sur papier kraft marron

ou blanc et encre de Chine noir. J'ai choisi l'enseigne du café Richet situé à Cambrai. Par la suite, j'ai sélectionné le mot salé pour susciter une émotion de dégoût lié au café.

MEMENTO: ANATOMIE DE LA LETTRE

SEMESTRE 2

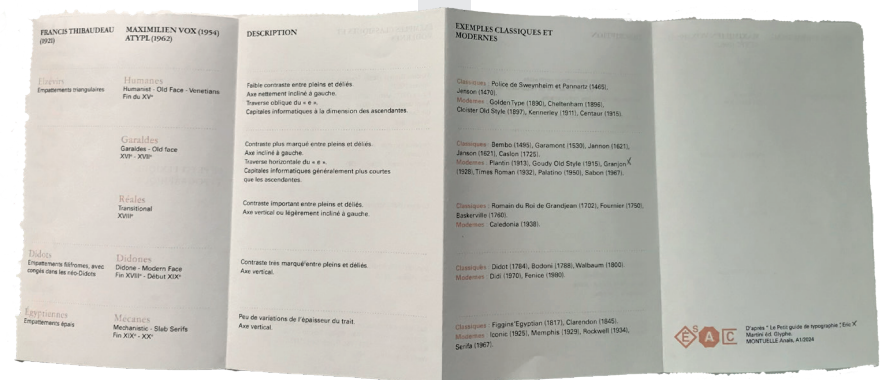
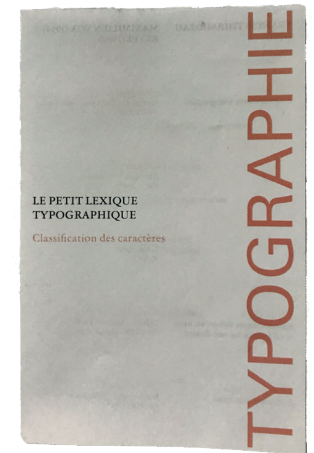
Nous devons réaliser un dépliant 4 volets recto-verso sur l'anatomie d'une lettre. Ensuite, nous devons effectuer un choix typographique à partir du dossier « typographies par classification » (1 à 2 maximum) afin de hiérarchiser l'information le plus clairement possible. La mise en page est en 2 couleurs (Noir + 1 couleur Pantone).

MEMENTO: TYPOGRAPHIES ET CLASSIFICATION

SEMESTRE 2

Nous devons réaliser un dépliant 4 volets recto-verso sur la classification des caractères. Puis, nous devons effectuer un choix typographique à partir du dossier « typographies par classification » (1 à 2 maximum) afin de hiérarchiser l'information le plus clairement possible. La mise en page est en 2 couleurs (Noir + 1 couleur Pantone/ focoltone).

THE BOOK 2023/24

SEMESTRE 2

Une édition présentant l'ensemble des projets réalisés durant cette année dans le cadre de nos cours à l'ESAC.

Avec 56 pages minimum et une page de couverture.

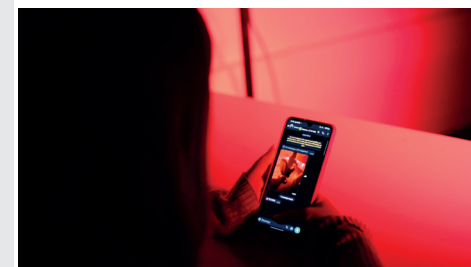
L'ensemble doit être contenu dans un format A5 et document Numérique PDF réalisé dans InDesign, en couleurs ou N&B.

INITIATION À LA VIDÉO

Initiation à la pratique vidéo avec la réalisation des projets qui mêlent écriture et tournage. Pratique renforcée par l'analyse des registres de plans et des visionnages de films.

INVERSEMENT DES SENS SEMESTRE I

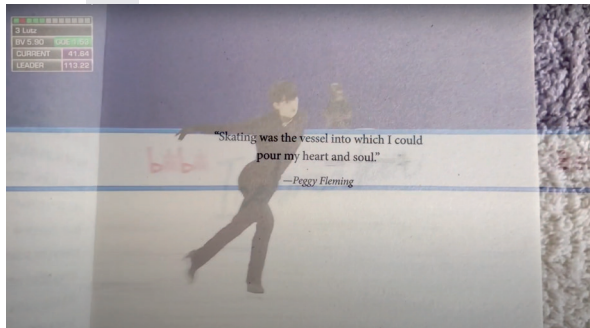
Premier tournage vidéo en groupe. Dans le court-métrage, la temporalité est un élément essentiel dès le début avec plusieurs plans rapprochés de montres. Ce choix a été réalisé pour inciter le spectateur à prendre conscience du temps qui s'écoule et de son importance. Ce court-métrage aborde un autre sujet qui touche de plus en plus, le cyberharcèlement. Le choix du titre « une journée déroutante » est le fait que tout peut basculer du jour au lendemain

PROJET MINUTE

SEMESTRE 2

Notre démarche était de filmer quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours pendant au moins une minute, ce qui nous constitue un carnet de vidéos. Le but fut de créer un lien entre elles dans un montage vidéo.

ANIMATION

SEMESTRE 2

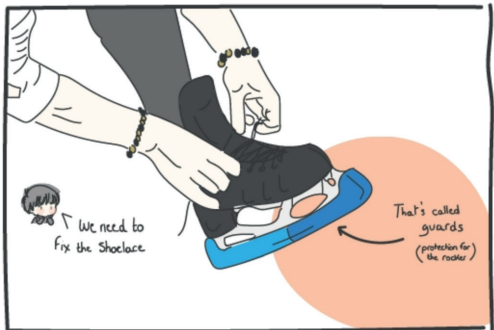
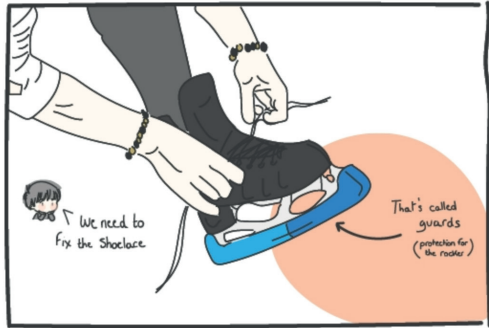
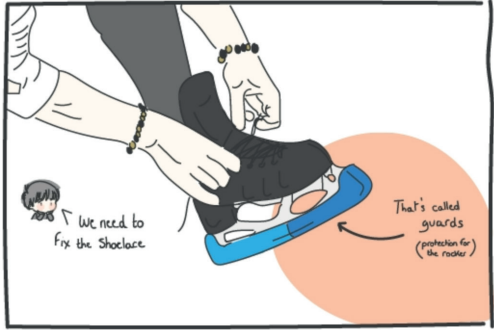

Le projet final suit un patineur japonais très réputé dans le domaine, Yuzuru Hanyu, double champion olympique. J'ai choisi de réaliser un vlog, cela permet de créer un lien entre nous et le patineur.

De plus, cette animation m'a été inspiré d'un animé Yuri On Ice, dans le monde du patinage, on se concentre sur les difficultés d'un patineur au sein de sa carrière. C'est ce que j'ai voulu

montrer dans cette animation, la réalité du patinage et son entraînement intensif quotidien, la force musculaire et mentale.

PROTO - FORME

La vision graphique de la transmission, adapter son travail en fonction du public. Savoir réaliser des éditions, de l'idée à la conception.

NORMOGRAPHIE

SEMESTRE I

Le normographe est un outil permettant de tracer des lettres, chiffres ou formes. Il est principalement utilisé dans le cadre scolaire, dans les bureaux ou dans le graphisme. La première étape est de se familiariser avec le nomographie en créant des affiches ou des mots. Puis, il faut réfléchir à une planche permettant de réaliser aussi bien un alphabet que des formes. Le résultat final a été réalisé sur du Plexiglas au format 25 x 25 cm, avec un contour curviligne.

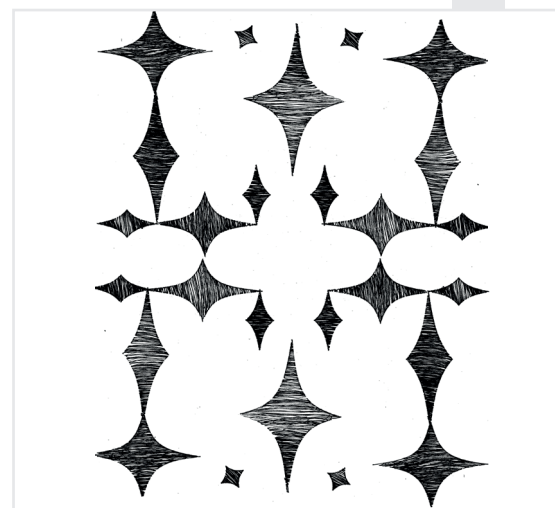
ÉDITION COMMUNE SUR LE NORMOGRAPHE

SEMESTRE 2

FANZINE

SEMESTRE 2

Dans le cadre de l'édition commune, par petit groupe, nous devons réaliser le contenu. Nous avons réalisé un fanzine, un poster dépliant à l'intérieur de l'édition avec certaines et symboles réalisés par l'ensemble de la classe. Puis au dos se trouve une illustration.

GRAPHISME

Initiation au graphisme avec une approche de la mise en forme visuelle des concepts, une découverte des différents supports, de la composition et du lien texte/image.

PICTOGRAMMES

SEMESTRE I

Le travail est basé sur l'échelle d'iconocité, la variété de représentation d'un seul concept. Pour cela, nous avons expérimenté les symboles picturaux avec le portrait de face et de profil, puis les symboles graphiques avec la silhouette et les pictogrammes, ensuite la création de symboles et enfin le dessin d'observation d'un objet.

AFFICHE DDHC

SEMESTRE I

Pour l'anniversaire de la Déclaration Universelle de Droits de l'Homme, le 10 décembre 1948, nous avons travaillé sur le mélange entre le texte et l'image pour aborder un ou plusieurs articles en particulier.

J'ai choisi l'Article 19, il aborde la liberté d'opinion et d'expression. Par la suite, j'ai décidé de le relier avec des faits d'actualité comme les manifestations, les activistes qui regroupent les différentes formes d'expression. Je me suis appuyé sur le travail de Jan Van Toorn, Werner Jeker et Friedler Grindler.

ACCIDENT GROTESQUE

SEMESTRE I

Ce projet consisté à créer un alphabet pouvant exister au quotidien avec des objets ou des formes, puis de réaliser avec cet alphabet un mot ou une phrase. J'ai créé mon alphabet à partir de taillesures de crayons, ce qu'un artiste a dans sa trousse. Ensuite, j'ai réalisé la seconde partie de l'exercice, composé un mot ou une citation, le mot « intuition » provient d'une interview de Milton Glaser, car pour lui, le dessin est une intuition et notre idée, ici, en est une aussi.

CATALOGUE DE CHAUMONT SEMESTRE 2

Composez notre catalogue idéal à partir des différents catalogues des expositions du concours international de Chaumont, en sélectionnant des dessins produits par l'ensemble de la classe. J'ai donc choisi de créer un petit jeu de cartes avec les affiches et leurs informations, pour un total de 18 cartes. Pour l'identité visuelle, je me suis inspirée de celle du Signe avec les lignes sectionnées.

CODE NUMÉRIQUE WEB DESIGN

Maîtriser les trois langages
fondamentaux du web
(HTML/CSS/JS) pour créer
des compositions graphiques
dynamiques.

SITE WEB SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SEMESTRE I

Nous devons réaliser un site
web en HTML et CSS sur
un texte portant sur
l'intelligence artificielle
qui nous a été attribué et
le mettre en page avec
nos acquis.

AI "On va avoir de plus en plus de mal à constituer des archives authentiques"

[Emilie Erhanou](#) - 26 septembre 2023

Notre patrimoine se dématérialise à grands pas. En 2020, près de 27 260 Gigaoctets d'archives numériques ont été collectés par le ministère de la Culture, rejoignant la librairie immatérielle des Archives Nationales. Mais à quoi ressemblera notre mémoire numérique collective dans le futur, et de nouveaux contenus sont générés automatiquement avec le recours à l'intelligence artificielle? Le philosophe et informaticien Jean Gabriel Ganascia nous répond. C'est une histoire de simulation, rien de plus. Que ce soit l'acquisition des connaissances, le raisonnement ou l'interaction avec autrui, les machines dotées d'intelligence artificielle ne font qu'imiter des fonctions cognitives humaines, acquises à grand coup d'apprentissage automatique. En haut de ce palmarès se hisse la mémoire. « une faculté qui a toujours fasciné et intéressé les pionniers de l'IA », rappelle l'informaticien et philosophe Jean-Gabriel Ganascia. Dernier exemple en date de cette quête mémorielle : le plus célèbre des agents conversationnels, ChatGPT, est désormais doté d'une nouvelle « mémoire », intégrant à la demande les préférences des internautes, en plus des informations amassées lors des conversations. Lancée en juin 2023 par OpenAI, cette fonctionnalité bouleverse un peu plus les limites de la mémoire numérique. Alors même qu'Internet s'enquie de la quantité pharaonique de contenus qui pourrait être générés en ligne à l'aide de l'IA, et ce sans supervision humaine, comment penser et préserver notre mémoire collective immatérielle? Nous avons posé la question à Jean-Gabriel Ganascia, expert en intelligence artificielle et humanités numériques, membre du Conseil scientifique de l'Observatoire B2V des Mémoires et auteur de plusieurs essais dont *Servitudes virtuelles* (Seuil, 2022).

Jean-Gabriel Ganascia
Wikipedia Commons

Les intelligences artificielles ont-elles une mémoire ?

JEAN-GABRIEL GANASCIA

Avant tout, il est important de clarifier qu'on ne parle pas ici d'une entité intelligente mais de techniques d'intelligence artificielle appliquées à la fabrication de machines. La notion d'IA provoque encore de nombreux malentendus auprès du grand public qu'il convient de dissiper. De fait, ces agents n'ont rien de l'intentionnalité ni de la mémoire humaine. Cette dernière se constitue à partir du codage et de l'interprétation des signaux qui nous viennent du monde extérieur par le biais de nos sens. Ensuite vient la capacité la plus extraordinaire de notre mémoire : la consolidation. La mémoire humaine a comme particularité un peu paradoxale l'oublier, de généraliser et de réorganiser l'information, au travers du « where » et du « when ». In fine, nous pouvons accéder à ces informations par des matérialités de Prozac qui nous sont propres, de l'odeur à la saveur d'une pâtisserie, en passant par les sons ambiants de notre environnement personnel. « La machine ne fait que simuler certains aspects de la mémoire humaine », Jean-Gabriel Ganascia, informaticien et philosophe. La machine, elle, ne fait que simuler certains aspects de la mémoire humaine. Les programmeurs encodent puis consolident sa mémoire par le biais de l'apprentissage, mais elle n'a aucune sensation associée au souvenir, ni même aucun souvenir à proprement parler. Elle ne dispose que d'une capacité évocative, qui lui permet de revenir certaines choses. Dans le cas de ChatGPT, l'agent conversationnel peut se remémorer les précédents prompts d'une discussion pour répondre plus précisément aux demandes envoyées.

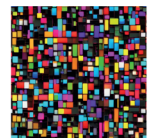
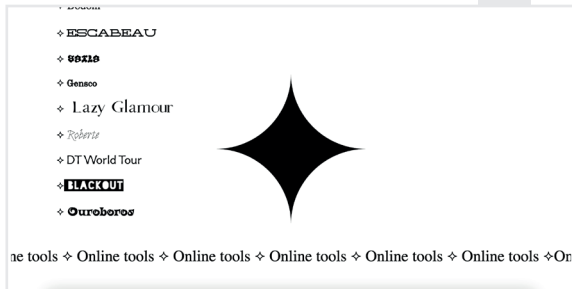
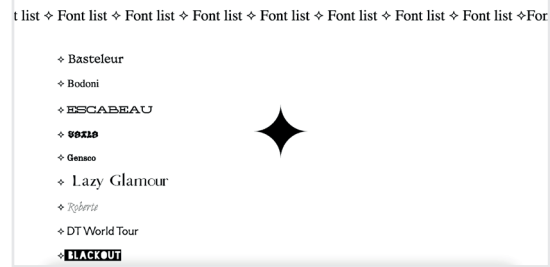

Image générée par le site
d'une intelligence artificielle [llg0702](#)
Pour cette AI, ceci représente "la mémoire".

GRAPHIQUE DESIGNER KIT

SEMESTRE 2

Nous devons réaliser un site web en HTML et CSS qui permet de rescenser nos outils graphiques, et de réaliser avec P5JS une animation durant le scroll de la page.

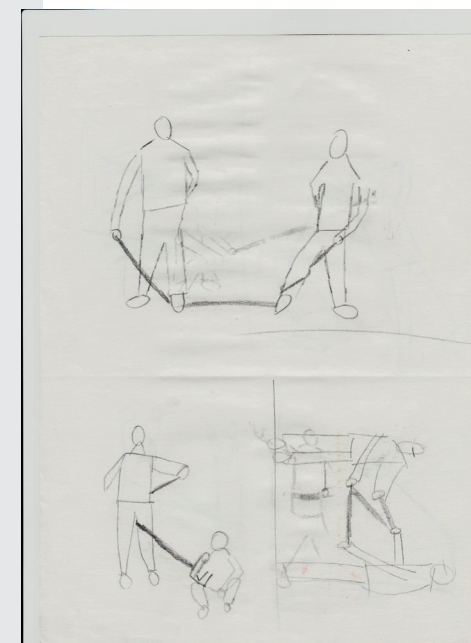

ART VISUEL

ÉLASTIQUE EN
MOUVEMENT

SEMESTRE I

Par groupe de quatre, nous sommes allés dehors pour dessiner, deux de ce groupe dessinaient pendant que deux autres essayaient de produire un mouvement ou une tension avec un grand élastique noir. Le but était de s'exercer à dessiner rapidement, maximum 15 min, plusieurs personnes avec un objet en tension. À la fin de cet exercice, nous avons réalisé une dizaine de dessins.

Découvrir les différentes formes d'expression plastiques actuelles comme la peinture, le collage ou le numérique. Le but est de sortir du cadre conventionnel de l'apprentissage.

FISSURE

SEMESTRE I

Nous devons rechercher quelque chose qui n'a pas besoin de l'action de l'Homme pour se faire, le photographe puis de transformer cela en peinture abstraite. Nous nous sommes basés sur le travail de Marc Lohner « Archeiropoïetes ».

J'ai donc choisi des fissures sur la route goudronnée, par la suite ces fissures m'ont fait penser aux galets dans le fond d'un ruisseau entouré de verdure, je l'ai donc peint pour donner à cette photographie un autre sens.

NUANCIER

SEMESTRE I

Le nuancier est un échantillonnage de nuances, le nôtre doit être composé de couleurs primaires. Cet exercice nous a permis de prendre conscience de l'importance de chaque couleur, de son utilisation et des mélanges possibles. Notre nuancier a pour but d'être le reflet de nous-même, de nos goûts et sens.

LA PEINTURE ET LES MOTS

SEMESTRE I

Édouard Ruscha est un célèbre peintre et photographe américain, il est notamment connu pour ses peintures incluant des mots ou phrases. Pour cela, j'ai décidé de représenter les grands immeubles en travaux munis de deux couleurs différentes, celle du bâtiment et des grands bouts

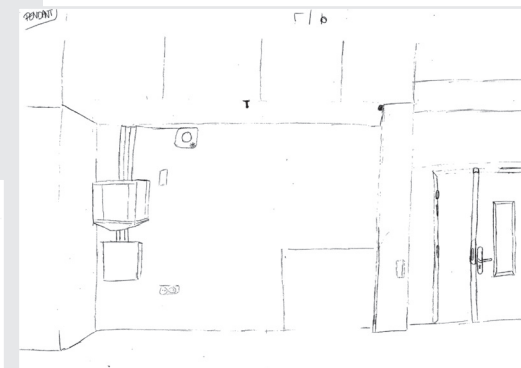
de tissus verts qui le recouvrent. Vient ensuite le choix de la phrase, « L'ascenseur au sommet » pour rappeler la grandeur des immeubles aujourd'hui, puis la typographie assez fluide faite à la main pour insister sur l'effet de grandeur et le rapprochement avec l'ascenseur.

L'ESPACE

SEMESTRE I

La première partie de l'exercice fut de dessiner à l'aveugle notre représentation de l'espace dans cette salle, par des formes géométriques ou abstraites ou bien figuratives sur du papier blanc A3. Ensuite, nous avons réalisé un dessin de perspective, celle qui se trouvait en face de nous, ce que l'on pouvait observer. Et enfin, le dernier dessin fut celui de notre imagination, notre idéal au sein de cette pièce, pour ressentir une connexion avec notre espace.

FULL FULL FULL

SEMESTRE 2

Projet réalisé pour les portes ouvertes de l'école. Ce motif sérigraphié sur un foulard représente la Vénus aux chiffons de Pistoletto, dénonçant la surconsommation de vêtements polluant certains territoires.

SI VOUS ÉTIEZ ORLANDO, QUI SERIEZ VOUS ?

SEMESTRE 2

Après avoir visionné le documentaire « Orlando, ma biographie politique » de Paul O Preciado sur Arte, nous devons nous imaginer dans la peau de ce personnage, nous représenter. Voici ma version d'Orlando, quelqu'un de pensif. Le choix des couleurs fait référence à la nuit où se produit la transformation du genre.

ART SPIRITUEL

SEMESTRE 2

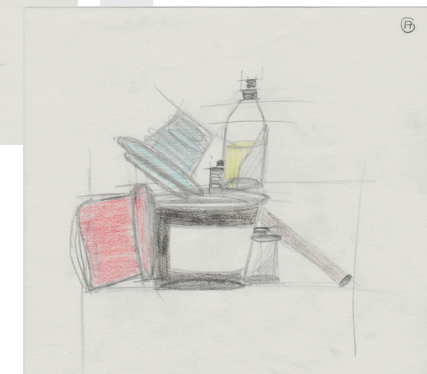
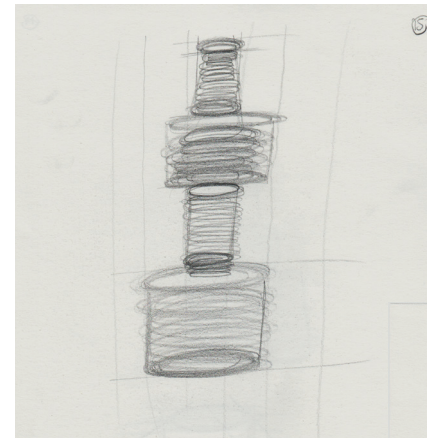
Nous devons représenter un art non objectif, qui est donc un art abstrait, qui nous vient du spirituel. Je me suis inspirée de l'art du célèbre Kandinsky.

NATURE MORTE

SEMESTRE 2

Un exercice sur le travail du repentir, où les traces de constructions sont toujours visibles. Mais également pour travailler notre souplesse et nos acquis sur la structure d'un élément, ici, une nature morte que nous devons représenter différemment.

MINI EXPOSITION

SEMESTRE 2

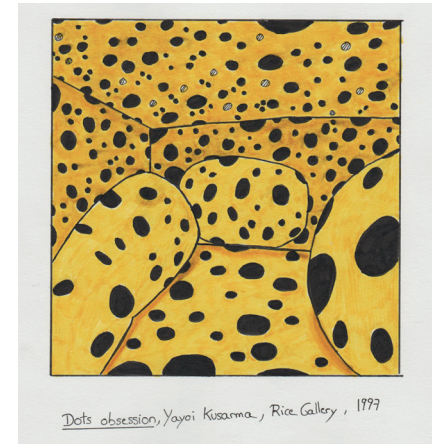
Mon exposition se porte sur le féminisme. Cette exposition comporte plusieurs médiums, la photographie, le textile, les stickers. Les deux photographies dénoncent des combats pour lesquels les femmes se battent toujours. Les stickers représentent le symbole de Lilith considérée comme la première femme féministe.

1 SEMAINE 1 OEUVRE

SEMESTRE 1

Ce projet consiste à reproduire durant le premier semestre une œuvre par semaine, pour se constituer des références.

1 SEMAINE 1 OEUVRE

SEMESTRE 2

Ce projet consiste à reproduire durant le second semestre une œuvre par semaine, provenant d'un musée que nous avons visité.

PHOTOGRAPHIE

Approche des techniques
au travers de la prise de vue.
La compréhension des images
et de l'histoire de la
photographie.

MOSAÏQUE

SEMESTRE I

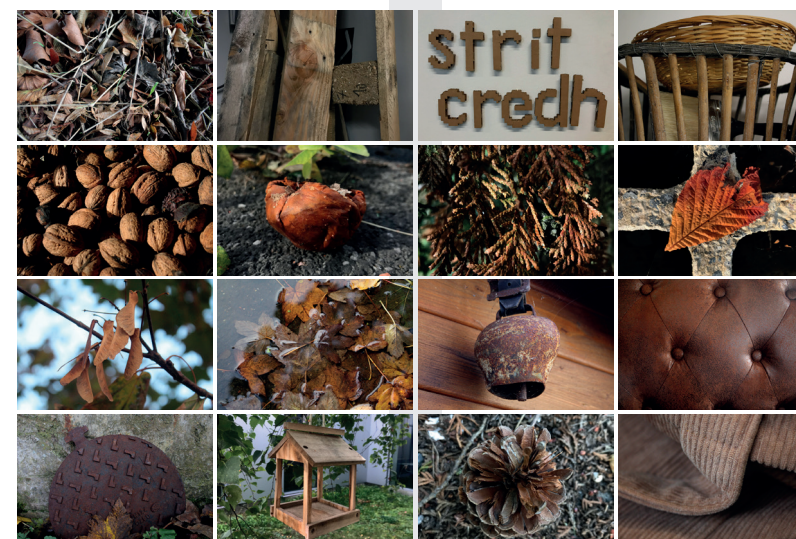
Cet exercice nous permet
l'apprentissage des bases
de la photographie, le format, le
cadrage et la force de l'œil
à repérer une couleur ou
une forme.

Avec les photographies, nous
devions réaliser une mosaïque
sur InDesign.

Pour cela, nous devons choisir

une couleur ou une forme en
particulier pour essayer
de la retrouver autour de nous et
de la photographier sans zoom
pour apprendre le cadrage.

J'ai donc choisi la couleur
marron, car durant cette période,
l'automne commençait à arriver,
puis le format paysage
que je préfère.

PROTOCOLE

SEMESTRE I

Le protocole consiste à photographier un même sujet plusieurs fois de la même manière, en série, comme les Bechers qui voulaient montrer la relation entre la première image et la dernière d'une série. Le protocole impose des règles fixes, l'utilisation du trépied, les conditions météo ou le format.

Pour ce sujet, j'ai décidé de m'intéresser au mouvement de la foule, comme Willy Ronis à Paris en 1979. J'ai donc décidé de me positionner devant l'école à 8 h 52, l'heure où la navette dépose les étudiants. J'ai pu observer les différents mouvements et jours d'affluences.

1

2

3

4

5

QUARTIER

SEMESTRE 2

Nous devons définir un quartier à photographier sous différents aspects. Ce quartier est St Roch au niveau du centre universitaire. On remarque avec ces photos qu'il y a un contraste entre les maisons individuelles et les plus anciennes ainsi qu'une nature détruite par la construction.

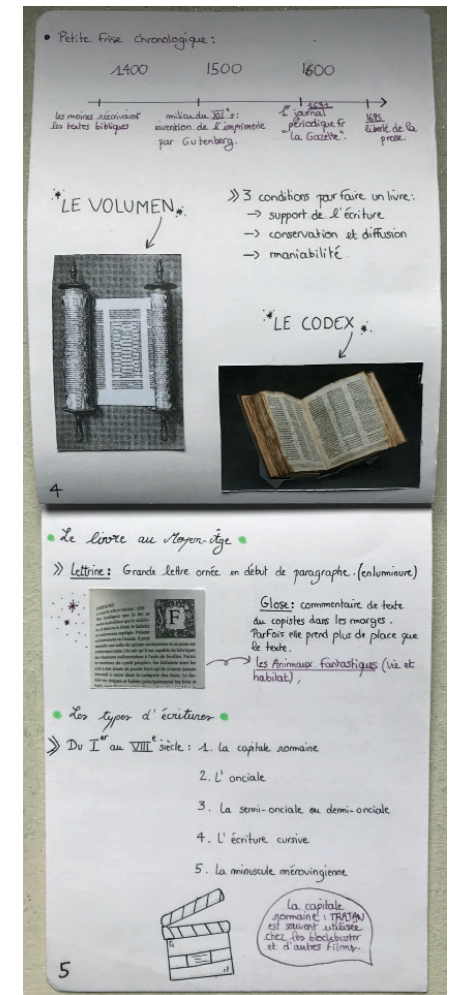
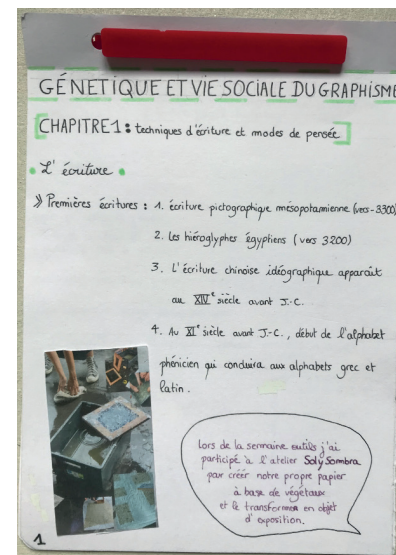
GÉNÉTIQUE ET VIE SOCIALE DU GRAPHISME

Connaître l'histoire du design graphique et les clés de lecture critique pour analyser les différentes formes de graphisme.

GLOSE

SEMESTRE I

Pour ce premier exercice, nous devons nous inspirer des gloses vues en cours, pour réaliser la nôtre avec le contenu des cours.

SYNTHÈSE GRAPHIQUE

SEMESTRE 2

Cet exercice consiste à regrouper tous les exercices du second semestre dans un seul pdf avec une présentation graphique et soignée.

Cycle de conférences

Metastazis

Metastazis est un studio de graphisme français depuis 2006, centré sur la musique plus précisément le black métal. Leur travail est principalement dirigé sur les festivals ou créer une identité de groupe, ils ont déjà à leur actif plus de 300 groupes, notamment Led Zeppelin.

Le premier projet présenté est celui du groupe nord coréen d'accordeonistes THE PYONGYANG GOLDSTARS. Ce groupe a décidé de faire une reprise de la célèbre chanson Take on Me de AHA, avec pour objectif un clip vidéo et la couverture d'un album, c'est pour cela qu'ils ont fait appel au studio. Pour permettre la réalisation du projet il a dû se rendre sur place en Corée du Nord, ce qui est assez exceptionnel étant donné que ce pays est littéralement fermé. C'est donc là que commence l'aventure, il découvre la Corée du Nord comme personne, avec ses règles. Mais pour ce projet, la réalisation du clip vidéo n'est pas rémunérée. En effet, comme on peut le voir dans l'image fabriquée pour le clip, la Corée a demandé des critères très précis en termes de composition. Ce qui donne un rendu comme on pourrait l'appeler "tres kitsch", avec un photomontage très apparent. Ces critères permettent de mettre en valeur le pays et les artistes.

Pour la réalisation de la pochette d'album, les mêmes critères s'appliquent. Il a donc réalisé des éléments, comme le flambeau, la dorure, ou encore les montagnes pour mettre en valeur le groupe et faire référence à d'autres choses grandiose : ce qui donne un résultat assez "kitsch" mais la Corée du Sud prend ça au sérieux et préfère ce genre de concept pour les artistes. Voici quelques photos que j'ai prises lors de la conférence pour ce projet, on peut voir la mise en scène et les effets donnés pour impressionner le public.

Le second projet présenté est cette fois-ci pour un groupe célèbre, Laibach qui a débuté en 1980 en Slovénie juste après la fin de la fédération yougoslave. Ce projet s'intitule Liberation day, il consiste à faire une tournée en Corée du Nord qui sera ensuite filmée pour être retransmise à l'écran, assez anodin pour des artistes qui seront les premiers à donner un concert de rock, un style qui ne ravit pas vraiment les Coréens du Nord. En sachant que ce n'est pas la première collaboration entre le studio Metastazis et le groupe Laibach, il a dû réaliser la promotion du concert, la communication (af-fiche, site web) et le documentaire sur cette incroyable aventure. Il a donc dû une nouvelle fois

Jamie Reid

Jamie Reid est un artiste graphiste britannique né en 1947. Il s'est fait connaître dans les années 70 dans les pages du magazine Suburban Press où il se démarque déjà pour son style tout en découpages, déchirures et détournements, directement inspirés par les mouvements radicaux et la contre-culture des années 60. Son travail s'inspire du dadaïsme et de l'économie de moyens du punk (Do it yourself). La vision de Jamie Reid s'articule autour des revendications liées à la société, il lutte contre toute forme d'oppression et met le doigt sur les suppressions des libertés civiles de plus en plus fréquentes. Il devient donc la marque de fabrique du mouvement punk-rock et des contestations.

L'une des pochettes emblématiques qu'il a réalisées est celle du Orgasm Addict des Buzzcocks la pochette la plus emblématique de la première vague punk anglaise : le portrait de la reine Elizabeth II barré par des lettres découpées dans des titres de presse sur la pochette du God Save the Queen des Sex Pistols. Image terriblement provocatrice à l'époque, qui posera les bases de l'esthétique punk basée sur le découpage et les lettrages façon-vietnam. C'est après l'année 1974 que commence une grande collaboration entre l'artiste et le groupe Sex Pistol, dont il a créé l'identité et de nombreuses pochettes d'albums comme Nevermind the bollocks, avec un tube de glu rose fuschia écaillé sur un fond jaune criard.

