

Les Petits Spécimens

Opus 2

Tout

se transforme

du 14 février au 22 avril 2018

le Signe, centre national du

graphisme

le Signe
Centre national du graphisme
à Chaumont

ville de Chaumont,

Grand Est

le Signe
Centre national du graphisme
à Chaumont

Culture

Le Signe

centre national du graphisme

à Chaumont

LES PETITS SPÉCIMENS Cycle jeunesse Parcours artistique expérimental pour les enfants

Du 14 février au 22 avril 2018

Ouverture du parcours « Tout se transforme »,
à la Galerie, mercredi 14 février, 16h.
Finissage et spectacle surprise, dimanche 22 avril, à 16h.

Le Signe, centre national du graphisme, est un lieu unique,
au sein d'un bâtiment de 3000 mètres carrés, conçu par les
architectes Moatti - Rivière, entièrement consacré au design
graphique.

Le Signe propose des expositions, et une riche programmation
consacrée à l'innovation et la recherche autour de la pratique
du design graphique, des ateliers pour tous les publics, des
conférences et des rencontres scientifiques et culturelles.

Équipement culturel d'exception, le Signe gère une collection
de plus de 45000 affiches contemporaines et objets graphiques et
propose tout au long de l'année une programmation d'expositions,
des éditions de livres, ateliers jeunesse et tous publics, laboratoire
de création de formes, workshops étudiants, conférences,
événements, rencontres et formations professionnelles.

Tous les deux ans l'équipe du Signe organise la Biennale
internationale de design graphique de Chaumont, événement
de référence dans le domaine.

le Signe, centre national du graphisme
1, place Emile Goguenheim
52 000 Chaumont

www.centrenationaldugraphisme.fr
contact@centrenationaldugraphisme.fr
03 25 35 79 01

Entrée libre et gratuite
Du mercredi au dimanche : 14h — 18h
Jeudi : 14h — 21h

Du lundi au vendredi :
Accueil de groupes sur réservation
Tarifs de groupes :
5 € /personne pour les groupes
de 5 personnes et +

Contact presse :

mariina.bakic@centrenationaldugraphisme.fr

L'exposition est organisée avec le soutien du
Conseil départemental de la Haute-Marne,
par le Signe, centre national du graphisme.

LES PETITS SPÉCIMENS - Opus 2 : "Tout se transforme"

Exposition et ateliers, du 14 février au 22 avril, 2018

Commissariat : Catherine di Sciuolo

Scénographie et design graphique: Chevalvert

Les Petits Spécimens est un cycle culturel et artistique dédié aux plus jeunes et aux familles.

Le Signe poursuit son exploration du design numérique et visuel avec un parcours jeunesse résolument immersif et interactif. « Tout se transforme » explore les liens étroits entre les images et les sons.

Venez découvrir un monde enchanté et mouvant de lumières, de musiques et d'images !

« **Les Petits Spécimens** » est le rendez-vous annuel du Signe avec son jeune public, avec les écoles et les familles et tous les publics curieux de connaître le graphisme sous un aspect plus technologique et innovant. Ce programme est un laboratoire de recherche et de développement en matière d'expérience artistique et d'éducation à l'esthétique. Il permet de manière ludique de se sensibiliser au design sous toutes ses formes. Il a pour but le développement d'une relation plus évidente entre l'art et la vie quotidienne. Le projet vise en priorité la joie de jouer, comme un acte d'imagination, de créativité. Les enfants jouent et apprennent. C'est le tremplin pour imaginer ensemble, parents, pédagogues, médiateurs, de nouvelles formes d'apprentissage des savoirs. En partant du jeu, on peut accéder à un développement plus intellectuel, social, artistique.

Pour la première édition 2017 lancée quelques mois après l'ouverture du bâtiment, le public a été au rendez-vous : 4300 visiteurs sont venus s'immerger dans les installations de « Tout est dans tout », tester les collections d'applications, de films et de livres, explorer les outils graphiques et inventer des formes papier ou numériques durant les ateliers. Lucile Bataille, graphiste designer, a pu lors de sa résidence déployer ses outils graphiques de transmission des savoirs et dessiner des mobiliers-paysages.

Pour la seconde édition intitulée « **Tout se transforme** », Catherine di Sciuolo, commissaire de l'exposition et en charge de la médiation au Signe, propose au studio de design visuel **Chevalvert** de concevoir la scénographie et l'identité visuelle. Lors d'une résidence de création, Patrick Paleta et Stéphane Buelllet, co-fondateurs du studio Chevalvert, créent de nouvelles œuvres en collaboration avec Julia Puyo Calvo et Arnaud Juracek. Le parcours s'apparente à une usine, dans laquelle les matières premières, les machines et les gestes de chacun permettent la transformation des éléments. Ici formes et objets comme par magie se changent en partition musicale, en architecture lumineuse, en tableau graphique évolutif. Tout se transforme. Tout est changeant selon sa fantaisie. Chacun est libre de faire ses propres expériences à travers 4 installations. Des espaces de ressources sont une invitation à s'immerger dans des applications, des livres, des banques de sons. Les œuvres se jouent à plusieurs, avec le corps et la voix. Chaque visiteur devient un chef d'orchestre ou un compositeur.

Catherine di Sciuolo, commissaire de l'exposition

« Tout se transforme » est un corpus d'œuvres technologiques et graphiques qui explore des possibilités infinies de conversation entre musique et image.

Murmur, Chevalvert, première création 2013, augmentée en 2018.

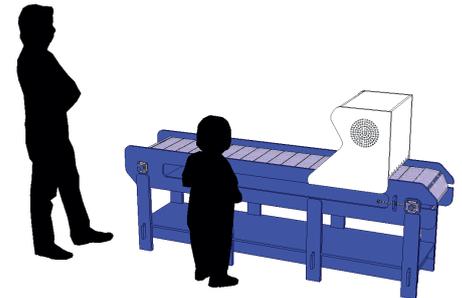
Œuvre emblématique du travail de Chevalvert, Murmur est présentée dans une pièce qui offre un dispositif immersif et collaboratif. Les enfants interagissent avec l'œuvre par la voix pour recréer des mondes visuels et sonores singuliers et magiques.

Murmur, Chevalvert, 2013.

Le Sonophage, Chevalvert, 2018.

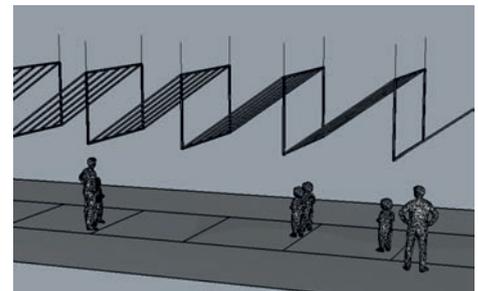
Cette création s'inspire du thème de la transformation industrielle. L'usine, lieu de fabrication et de recyclage permanent des matières, est un environnement collaboratif par excellence. Sonophage permet de disposer selon son bon vouloir des formes et des signes graphiques sur un tapis roulant pour composer une symphonie collective infinie. Le système génère ainsi une forme de partition non linéaire et chaque fois unique, dont la musicalité est soumise à de nombreux facteurs de hasard.

Le Sonophage, Chevalvert, 2018.

La Canopée sonore, Chevalvert, 2018, en partenariat avec le Lycée Charles de Gaulle.

Instrument de musique monumental, c'est une architecture modulaire et une colonne vertébrale suspendue qui réagissent au passage des visiteurs. Prouesse de design interactif, la Canopée sonore est parsemée de capteurs de mouvements et de leds. Le jeu musical et lumineux permet aux petits et grands, en modulant leurs mouvements dans l'espace, de devenir ensemble des musiciens.

La Canopée sonore, Chevalvert, 2018.

Le Pianographe, Florent et Romain Bodart, 2016.

Incarnation ludique et poétique de l'harmonium du 19ème siècle et du synthétiseur moderne, cet instrument est l'œuvre de deux frères, l'un graphiste, l'autre musicien. Il permet de déclencher simultanément sons et vidéos et de composer un tableau visuel et musical tout en explorant le spectre sonore ouvert par la musique électronique.

Le Pianographe, Florent et Romain Bodart, 2016.

Espaces-ressources pour se poser et s'immerger dans la thématique

Les ressources sélectionnées par l'équipe de médiation du Signe permettent de tisser des relations entre art, design numérique, graphisme, typographie, composition musicale, relation son/image. Les espaces conçus par Chevalvert sont une invitation à se poser et à s'immerger dans la thématique. Ces ressources participent à l'éducation au regard.

Une bibliothèque sur le thème des relations sensorielles qui lie les images et les sons afin de donner aux jeunes et aux moins jeunes la chance de se frotter aux qualités esthétiques et à la poésie visuelle des derniers livres jeunesse parus.

Une sonothèque collaborative pour découvrir de nouveaux sons créés par des professionnels et les enfants lors des ateliers.

Une aplithèque pour tester les meilleures applications pour tablettes et apprendre à avoir un rapport plus critique et plus créatif aux outils numériques.

Design visuel et commissariat

Chevalvert

Chevalvert est un studio de design visuel co-fondé par Patrick Paleta et Stéphane Buellet en 2007. Basé sur une approche du design ouverte, multidisciplinaire et transversale, le studio Chevalvert aborde et conçoit les projets sans a priori, où la forme est au service de l'idée. Les réalisations du studio se partagent entre des commandes institutionnelles, culturelles, industrielles et des projets autoproduits. L'expérience et le savoir-faire du studio offrent un regard croisé sur l'approche des problématiques et permet ainsi d'apporter des réponses pertinentes et cohérentes dans chaque domaine du design graphique.

Patrick Paleta

Co-fondateur, directeur artistique / identité visuelle / typographie / signalétique / édition

Diplômé de l'école Estienne en design typographique et des Arts Décoratifs de Paris en édition, Patrick se spécialise dans la création d'identités visuelles et de systèmes de signalétique. Il a conçu plus d'une cinquantaine de logotypes pour l'industrie, le cinéma, la mode, le design et l'édition et conçu plusieurs caractères typographiques dont celui utilisé pour la signalétique des transports en commun lyonnais.

Il est également co-fondateur du Bureau des Affaires Typographique (B.A.T.) dont il est responsable du développement communication. Patrick Paleta enseigne à l'école supérieure d'art et de design d'Amiens.

Il a reçu le prix du « Meilleur typographe 2012 » par l'industrie graphique en France.

Avec l'agence Attoma, il a été récompensé lors des IID awards dans la catégorie « Public Transport » et reçu une étoile lors de l'Observer du design 2012 pour le projet du système d'information Voyageurs des Transports en Commun lyonnais.

Stéphane Buellet

Co-fondateur, directeur artistique / interface / interaction / installation
Durant son diplôme supérieur en design graphique à l'école La Martinière-Diderot (Lyon) en 2005, Stéphane a développé une réflexion sur la « matière numérique » qui lui a valu les félicitations du jury. Spécialisé depuis dans le domaine du design d'interface et le design interactif, il développe depuis 2006 une pratique du design reposant sur une utilisation créative du code. Ses connaissances lui permettent de concevoir et de proposer des outils en se basant notamment sur des technologies open-source. Co-fondateur du studio Chevalvert en 2007, il gère de multiples projets qu'ils soient transdisciplinaires où imprégnés fortement par la présence technologique.

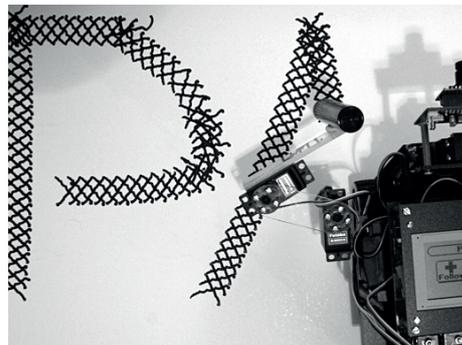
Catherine di Scullo

Commissaire de l'exposition et initiatrice de ce programme artistique à destination du jeune public, Catherine di Scullo est aussi Directrice du développement culturel au Signe depuis 2016. Spécialiste de la médiation numérique, elle a travaillé 6 ans à la Gaîté lyrique, le lieu parisien des cultures numériques.

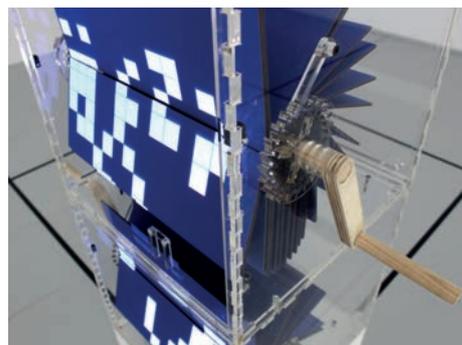
Elle dirige plusieurs années un atelier de communication graphique avec Pierre di Scullo. Ensemble ils travaillent pour le monde de l'édition et des musées. Également documentaliste, elle défend une approche transdisciplinaire et transmédia pour aborder le design graphique. La transmission des savoirs et l'expérimentation sont au cœur de sa pratique de la médiation.

Camera Linea, installation, 2010.

Paul Hoc, installation, 2005.

Mechanical Frames, installation, 2017.

Social Boids, installation, 2017.

Mechane, installation, 2017.

Médiation

« **Tout se transforme** » propose une offre d'ateliers expérimentaux pour tous les âges. Les ateliers sont conçus par l'équipe du Signe avec des designers. Ils font la part belle à l'expérimentation aux arts plastiques et aux arts numériques. Ensemble on teste, on se trompe, on recommence, on garde des traces pour partager avec les autres. Le son et l'image sont testés dans toutes les formes esthétiques qui les lient si intimement. Des rencontres-concerts et des conférences avec des professionnels du son et de l'image permettent de rencontrer des designers au plus proche de leur pratique artistique.

Scratch Orchestra

Atelier Scratch avec Dorothée Arnaud de Playdorotop. Cet atelier autour du logiciel de programmation Scratch propose de former un orchestre numérique inspiré du conte musical de « Pierre et le loup » de Prokofiev. Les enfants sont invités à recréer ce grand orchestre en imaginant chaque instrument sous forme d'images sonores animées et interactives. Pour apprendre à coder et à réaliser des séquences d'animation. 28 février • 1er mars, 14h30, durée 2h30, pour les 9-12 ans. Présence obligatoire sur les deux après-midis, sur réservation.

Les aventures du petit train postal

Avec Julie Stephen Chheng. Julie Stephen Chheng vous propose de partir à la découverte des Aventures du petit Train Postal, un projet ludique qui mêle le papier et la réalité augmentée. À partir de formes en papier découpées, vous pourrez composer le paysage de votre choix parmi 25 combinaisons. Chaque combinaison s'anime en réalité augmentée avec une application gratuite. 7 mars • (vacances scolaires) 14h30 et 15h30 durée 1h | pour les 5-8 ans | sur réservation

Les stickers augmentés

Avec Julie Stephen Chheng. À partir de stickers, vous allez pouvoir raconter une histoire illustrée sous la forme d'un livre ou d'une bd. Chaque sticker s'anime en réalité augmentée avec une application gratuite. 8 mars, 14h30 et 15h30, durée 1h, pour les 5-8 ans, sur réservation

Écoute-voir

Avec Adrien Chacon et Julien Molland de PPAF éditions. Pour explorer sous forme ludique la transformation de l'écriture en signal sonore. Une drôle de machine, inspirée du comptonium et de l'orgue de barbarie, traduit les lettres en sons et les textes en musique. 21 mars, 14h30 et 15h30, durée 1h, pour les ados, sur réservation

Écrire et apprendre le beatbox

Avec Adrien Contesse. Adrien Contesse, designer interactif passionné de systèmes d'écriture, développe une application « Vocal Grammatcs » pour l'écriture et l'apprentissage du beatbox. Faire du beatbox devient un jeu d'enfant ! 4 avril, 14h30 et 15h30, durée 2h, pour les ados, sur réservation

Typo acoustique

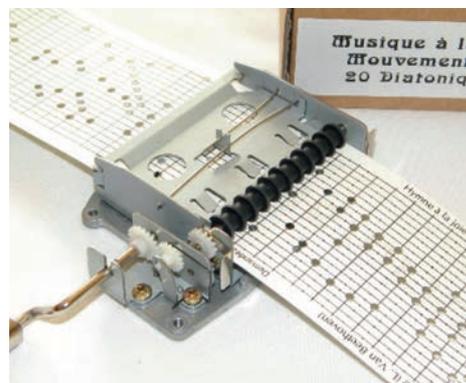
Avec Adrien Chacon et Julien Molland de PPAF éditions. En partant d'expériences scientifiques sur la propagation du son, les enfants dessinent des formes et des lettres aléatoires pour créer un alphabet étonnant et vibrant. 18 avril • 14h30 et 15h30 | durée 1h, pour les ados | sur réservation.

Scratch Orchestra, par Dorothée Arnaud de Playdorotop.

Les aventures du petit train postal, Julie Stephen Chheng

Écoute-voir, par PPAF éditions

Écrire et apprendre le beatbox, Adrien Contesse

ATELIERS DU MERCREDI POUR LES ENFANTS

Une série graphique

Ateliers menés en partenariat par l'équipe de médiation du Signe et l'équipe de la médiathèque Les Silos.

En utilisant la technique du stop motion, une histoire est inventée par les enfants.

Avec des papiers découpés, personnages et décors prennent forme pour constituer des séquences d'animation en stop motion. Manipulation d'une application sur tablette et sonorisation des images.

Deux créneaux pour deux âges différents sont proposés.

21 février : 5-8 ans, au Signe

14 mars : 8-12 ans, au Signe

28 mars : 5-8 ans, aux Silos

11 avril : 8-12 ans, aux Silos

Horaires : 14h30, durée 2h, sur réservation

Volume sonore

Ateliers menés par l'association étudiante du Lycée Charles de Gaulle de Chaumont, Les Graphistes Affichés.

Les étudiants Design graphique à Chaumont proposent un atelier VJing (performance visuelle en direct) mélangeant projection et son. Le but est de projeter des animations en intérieur en exploitant des formes issues du Signe (aussi bien des affiches que des détails architecturaux).

Ateliers limités à 10 participants.

Présence demandée sur les 4 séances.

22 mars • 29 mars • 12 avril • 19 avril

Horaires : 18h30, durée 2h, sur réservation

CONFÉRENCES

Rien ne se perd

Conférence du studio de design visuel Chevalvert.

Patrick Paleta et Stéphane Buellet, les co-fondateurs du studio de design viennent parler de l'actualité du studio et de leur résidence de création 2018 au Signe. Il sera question de création graphique et de design numérique mais pas seulement !

15 février, 18h30, au Signe, accès libre.

Des jeux vidéo en papier

Conférence du studio Volumique avec Étienne Mineur. Volumique est un studio d'invention, de conception et de développement de nouveaux types de livres, de jeux et de jouets, basés sur la mise en relation du tangible et du numérique.

De nombreux projets et prototypes liant des objets physiques à des supports numériques vous seront présentés.

15 mars, 18h30, au Cinéma À l'affiche, accès libre

ÉVÈNEMENTS

La Risée des Augures

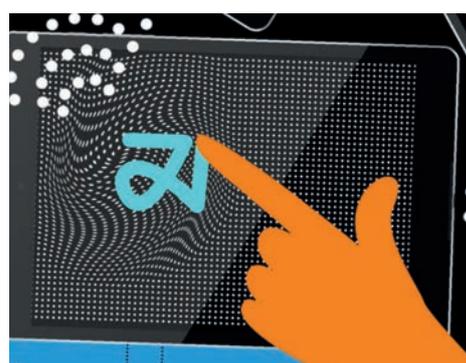
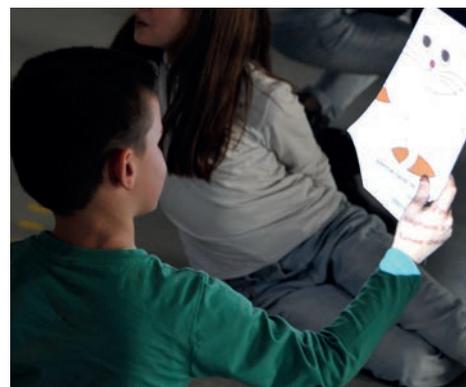
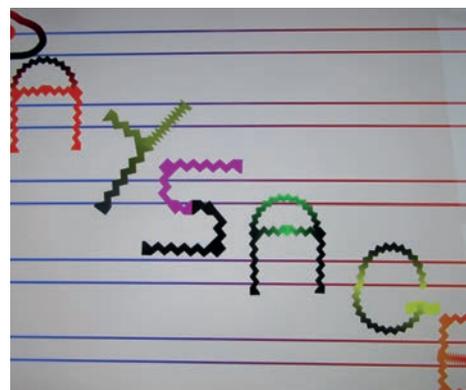
Spectacle visuel et sonore, par la Cie sound track, Patricia Dallio et Mathieu Sanchez, avec la complicité des participants aux ateliers sonores et visuels des jours précédents.

Dimanche 25 février, 16h, durée 1h, accès libre

Superparade

Une déambulation de créatures sensorielles par Guillaumit.

Dimanche 22 avril, 16h

AGENDA

FEVRIER

- 14 • 16h : Ouverture du parcours suivi d'un goûter
- 15 • 18h30 : Conférence du studio de design visuel Chevalvert, au Signe
- 21 • 14h30 : Atelier «Une série graphique», 5-8 ans
- 25 • 16h : Spectacle « La Risée des Augures », restitution d'ateliers de la cie sound track
- 28 • 14h30 : Atelier «Scratch Orchestra», avec Dorothee Arnaud, 9-12 ans
- 28 • 16h30 : Croqu'albums numérique «Pierre et le loup», 4-7 ans, à la médiathèque Les Silos

MARS

- 01 • 14h30 : Atelier «Scratch Orchestra», avec Dorothee Arnaud, 9-12 ans
- 07 • 14h30 et 15h30 : Atelier «Les aventures du Petit Train Postal», par Julie Stephen Chheng, 5-8 ans
- 07 • 15h : Atelier «Au fil des mots et des sons», 4-7 ans, à la médiathèque Les Silos
- 08 • 14h30 et 15h30 Atelier «Les stickers augmentés», par Julie Stephen Chheng, 5-8 ans
- 08 • 18h30 : Animation «La manette humaine», pour ados et adultes
- 09 • 15h : Atelier numérique « À la découverte des éditions Volumiques », dès 7 ans, les Silos
- 11 • 15h : Animation «Code ta famille !», dès 8 ans
- 14 • 14h30 : Atelier «Une série graphique», 8-12 ans
- 15 • 18h30 : Conférence des éditions Volumiques, au Cinéma À l'Affiche
- 21 • 14h30 : Atelier «Écoute-Voir» avec les éditions PPAF, pour les ados
- 22 • 18h30 : Atelier «Volume sonore», pour adultes dès 16 ans
- 28 • 14h30 : Atelier «Une série graphique», à la médiathèque Les Silos, 5-8 ans
- 29 • 18h30 : Atelier «Volume sonore», pour adultes dès 16 ans

AVRIL

- 04 • 14h30 et 15h30 : Atelier «Écrire et apprendre le beatbox» par Adrien Contesse, pour les ados
- 05 • 19h : Concert-rencontre sur le beatbox avec Adrien Contesse et Antoine Pinchaud
- 11 • 14h30 : Atelier «Une série graphique», à la médiathèque Les Silos, 8-12 ans
- 12 • 18h30 : Atelier «Volume sonore», pour adultes dès 16 ans
- 18 • 14h30 et 15h30 : Atelier «Typo acoustique», par les éditions PPAF, pour ados
- 18 • 15h : Atelier «Au fil des mots et des sons», à la médiathèque Les Silos, 4-7 ans
- 19 • 18h30 : Atelier «Volume sonore», pour adultes à partir de 16 ans
- 22 • 16h : Superparade, une déambulation de créatures sensorielles par Guillaumit

Informations et réservation

Ateliers enfants, ados et adultes : reservation@centrenationaldugraphisme.fr
Renseignements auprès des chargées de médiation : 03 25 35 79 17 | 03 25 35 79 15

Pour les scolaires :

Voir notre programme d'ateliers téléchargeable sur notre site à la rubrique « Ateliers scolaires ».
Visite du parcours et ateliers gratuits sur réservation :
reservation@centrenationaldugraphisme.fr

Maternelles, primaires, collèges, centres aérés et projets du territoire :

Alexandra Magnien : 03 25 35 79 17 // alexandra.magnien@centrenationaldugraphisme.fr

Lycées et associations ou institutions du territoire :

Marie Calon : 03 25 35 79 15 // marie.calon@centrenationaldugraphisme.fr

Écoles de l'enseignement supérieur et les écoles à l'étranger :

Susanne Schroeder : 03 25 35 79 16 susanne.schroeder@centrenationaldugraphisme.fr

Associations, groupes, institutions : sur réservation :

Informations et conditions, sur demande :
03 25 35 79 17 // reservation@centrenationaldugraphisme.fr

Catherine di sciullo, commissaire

catherine.di-sciullo@centrenationaldugraphisme.fr // 03 25 35 79 13