

DU 16.11.22
AU 19.02.23

Atelier ter Bekke & Behage

Centre
National
du Graphisme
1 Place
Émile
Goguenheim

52000
Chaumont
France
contact@cndg.fr
03 25 35
79 01

Atelier ter Bekke & Behage

L'Atelier ter Bekke & Behage (composé d'Evelyn ter Bekke et Dirk Behage) est un studio de création dédié au graphisme dit « d'utilité publique ». Il créent des identités visuelles, des éditions imprimées ou numériques, conçoivent des scénographies ou encore des signalétiques. Leurs commanditaires sont des institutions nationales et internationales et quelques industries, commerces et artisanats qui sont des vecteurs d'innovation.

Evelyn ter Bekke

Étudie le graphisme à la St Joost academy of visual arts and design de Breda (Pays-Bas) et rejoint le Studio Karelse & den Besten à Rotterdam, elle crée alors dans le domaine culturel plusieurs catalogues d'Art, identités graphiques, affiches et invitations du centre d'Art de la Ville de Rotterdam, pour l'Institut national de la photographie, et plusieurs éditeurs. Elle vit et travaille à Paris depuis 1996 et elle est membre de l'AGI (Alliance Graphique Internationale).

Dirk Behage

Étudie le graphisme à l'Academy of visual arts and design de Groningen (Pays-Bas) puis collabore avec le studio Dumbar de La Haye pour créer et mettre en œuvre l'identité visuelle de la ville de Groningen. Il rejoint à Paris, en 1987, le collectif Grapus et fonde avec Pierre Bernard et Fokke Draaijer « l'Atelier de Création Graphique ». Il a conçu et réalisé l'identité graphique du Musée du Louvre et celle des Parcs nationaux de France. Depuis 1994, il enseigne à l'École nationale supérieure des Arts décoratifs (ENSAD) de Paris, il est également membre de l'AGI.

Musée national Adrien Dubouché, Limoges

L'atelier ter Bekke & Behage a conçu l'identité visuelle et la signalétique* du Musée Adrien Dubouché dédié à la porcelaine et à l'histoire de la céramique.

Leur travail typographique s'inspire des procédés de fabrication industriels de la porcelaine et notamment de l'utilisation de moules. Les traits horizontaux « en tête » (en haut de la lettre) et « en pied » (en bas de la lettre) encerclent la lettre et mettent en valeur sa contreforme*, ce qui est encore accentué par le fait que toutes les lettres rentrent toujours dans un rectangle de même taille, ce qu'on appelle une typographie à « chasse fixe* » ou dont « l'interlettrage* » est toujours le même.

Cette répartition régulière des lettres et la manière de les accrocher dans le musée (fixées sur des grilles ou des tiges métalliques ce qui donne l'impression qu'elles sont suspendues) rappellent le rangement des objets en porcelaine dans les usines, dans les magasins et dans le musée.

Les graphistes parlent de « totems » typographiques, complètement autonomes par rapport au bâtiment (non fixés aux murs). Un principe qui est appliqué aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment.

(4)

Proportional

Monospaced

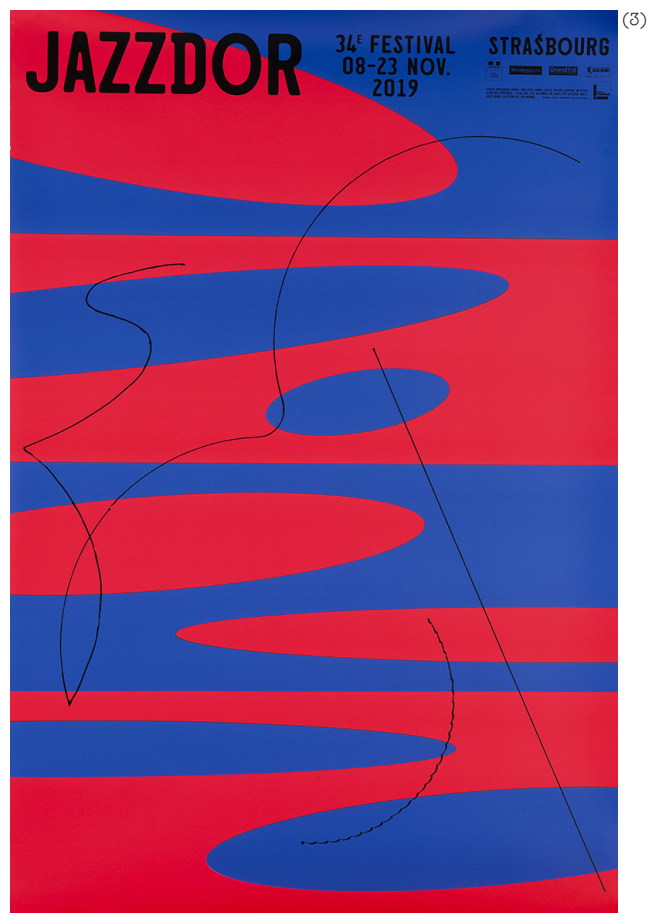
de gauche à droite : le logo de l'American Institute of Architects Center, par Pentagram, celui de Elefont, par Logo Motive Designs, et celui de Carrefour de Miles Newlyn

* signalétique : Ensemble des éléments visuels qui permettent de s'orienter dans un espace (savoir où on est, où l'on peut ou non aller, ce qu'on y trouvera). Elle peut chercher à être totalement invisible ou participer pleinement à l'identité du lieu (identité visuelle et architecturale). Pour découvrir cette discipline et des graphistes spécialisés dans ce domaine, on peut consulter l'article de Vanina Pinter [La signalétique, points de vue des graphistes.](#)

* interlettrage : espace entre les lettres
exemple : serré ou espacé

* chasse fixe (ou typographie monospace) (4) : typographie dans laquelle l'espace pris par les lettres est toujours le même (sur nos ordinateurs on peut citer les polices Courier, Courier New, Lucida Console, et Consolas).

* forme/contreforme
On peut résumer en disant que la contreforme c'est « l'espace » autour de la forme. En typographie, c'est une notion très importante

Festival Jazzdor Strasbourg, HELMO (Thomas COUDERC & Clément VAUCHEZ), 2019

car les blancs à l'intérieur des lettres (qu'on appelle aussi « contrepoints » ou « contrepointons ») sont aussi essentiels que la partie noire pour rendre la typographie lisible, cohérente et/ou donner du rythme.

à gauche, un « a » en Courier Niou, une des deux polices du Signe, au milieu en Courier New, qui est la police dont elle est inspirée et à gauche, très différent, la Chaumont Script

Dans l'affiche pour l'édition de Jazzdor (3) organisé à Strasbourg en 2019, le studio Helmo, utilise de manière alternée la forme et la contre forme pour dessiner les lettres du mot « jazz » (du haut vers le bas : le « J » en bleu, le « A » en rouge, un « Z » en bleu, un « Z » en rouge). Le couple forme/contreforme est aussi très utilisé pour la conception de logotypes (2) puisqu'il permet de combiner des images ou des images avec du texte comme dans les exemples donnés au dessus. Pour en découvrir d'autres vous pouvez consulter le site [Logo Design Love](#) de David Airey.

CYCLE

OBJECTIF DE L'ACTIVITÉ : Créer une collection de poteries en papier

OBJECTIF PÉDA. : Faire comprendre les jeux de symétrie et le concept de forme/contreforme ; négatif/positif ; développer la motricité fine.

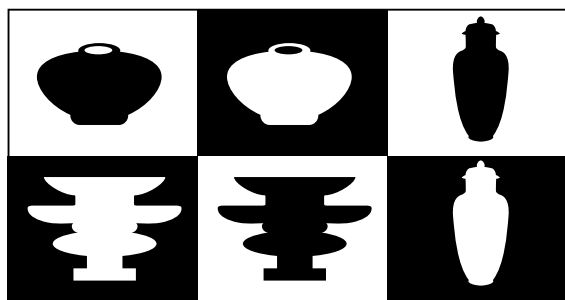
MATÉRIEL : Des ciseaux à bouts ronds, 1 feuille de papier blanc et 2 feuilles de papier de couleur par élève

DURÉE : 2 h

PRÉCISIONS : Il n'est pas nécessaire d'avoir abordé la symétrie en mathématiques puisque l'élève ne va pas dessiner la symétrie d'une forme par rapport à un axe.

ORGANISATION : Avant la séance, imprimer (possible en couleur ou N&B) ou prévoir de projeter la première affiche créée par le studio ter Bekke et Behage pour le musée Adrien Dubouché.

L'activité peut se faire en classe entière.

Temps 2 : Pratiquer

Montrer que si l'on plie une feuille en deux et que l'on découpe une forme au niveau du pli alors, en dépliant, on obtient une forme qui est symétrique (vide) et une autre forme en papier. Inviter les élèves à créer leur propre vase symétrique et à coller les parties évidées sur une première feuille de couleur, et les parties pleines sur une autre feuille pour créer le négatif du premier dessin. Pour les aider on peut leur fournir des guides qu'on aura dessiné, soit par soi-même, soit à partir de l'affiche, soit téléchargés depuis une [banque d'images](#) gratuites. Il est possible de leur montrer d'autres exemples de vases de la collection Dubouché, une partie des photographies des œuvres est [accessible en ligne](#).

Temps 3 : accrocher et discuter

On peut afficher les images en damier pour mettre davantage en valeur l'alternance négatif/positif. On peut demander aux élèves s'ils retrouvent cette composition dans l'affiche des graphistes et leur demander pourquoi, selon ces derniers ont fait ce choix.

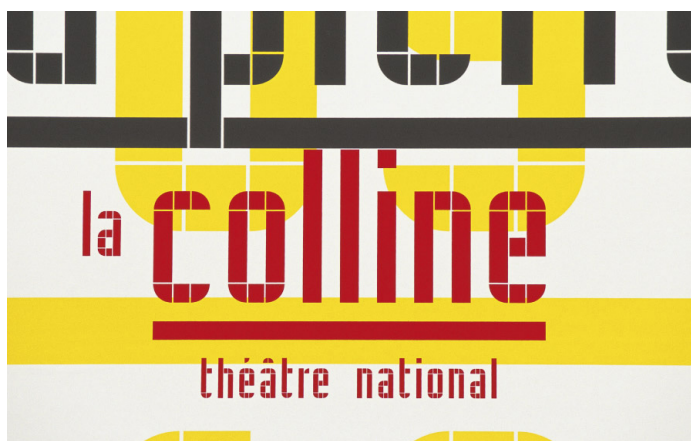
.....
Une autre possibilité, est de créer des ribambelles de papier de couleur en pliant la feuille non pas en 2 mais en 4 ou plus. Dans ce cas cependant, il n'y a pas de jeux entre négatifs et positifs. Cela peut permettre d'adapter l'activité pour les plus jeunes (attention quand même à l'épaisseur du papier et à la difficulté de la découpe), pour créer une ribambelle collective de poteries à suspendre dans la classe ou à coller aux fenêtres.

Temps 4 : Analyser l'image

Observation de la première affiche réalisée par le studio ter Bekke et Behage pour le musée Adrien Dubouché. On peut attirer l'attention des élèves sur le dessin des poteries de la première ligne et leur faire remarquer que l'on retrouve les mêmes formes d'un côté et de l'autre d'un axe central (on peut cacher la moitié d'un dessin pour rendre cela plus flagrant) : elles sont symétriques. On peut ensuite leur demander de chercher dans l'affiche les formes qui sont symétriques et celles qui ne le sont pas.

En fonction des élèves, on peut aussi étendre la question aux lettres : quelles lettres sont symétriques et lesquelles ne le sont pas ? Et par rapport à quel axe ?

Pour rappel les lettres majuscules dans l'alphabet latin qui ont un axe de symétrie horizontal sont : B, C, D, E, H, I, K, X. Celles dont l'axe est vertical sont : A, H, I, M, T, U, V, W, X, Y et Z. O a une infinité d'axes. Les lettres majuscules H, I, N, O, S, X et Z ont un point de symétrie.

Théâtre La Colline, Paris

Dans les années 2010, l'atelier ter Bekke et Behage a conçu l'identité visuelle, la signalétique et de nombreuses affiches et éditions pour le théâtre La colline, haut lieu du théâtre contemporain et l'un des cinq théâtre nationaux français.

Les commanditaires du projet souhaitent que la communication lie le théâtre et la ville et que l'accent soit mis sur la lecture, le verbe, le mot. L'identité visuelle est donc basée sur la création d'une typographie. Cette dernière est inspirée d'un caractère moderniste des années 1920, déniché dans un catalogue allemand. C'est une typographie modulaire, ce qui signifie que la forme des lettres découlent de l'agencement d'un nombre restreints de modules (on reconnaît des rectangles allongés, des carrés et quelques formes arrondies), comme dans un jeu de construction.

En fonction de la taille de la lettre, l'espace entre les modules change (une grande lettre => des espaces importants, une lettre plus petite => des espaces plus étroits), alors qu'en général c'est l'inverse qui est fait pour donner l'illusion que l'espace reste le même comme (on le verra avec les Didones dans la suite du dossier). Ici, cela accentue la différence entre les différentes tailles de caractères et l'effet de profondeur.

Le trait épais qui semble souligner le titre et le nom du théâtre serait une évocation de la scène du théâtre.

Le choix d'une affiche typographique, sur fond blanc, imprimée en ton direct (ce qui veut dire que l'imprimeur utilise une encre par couleur et pas des trames qui simulent la couleur) permet aux affiches de se distinguer des affiches publicitaires et de ressortir dans l'espace visuel souvent saturé des villes.

* Glyphes

Un glyphe (du grec *gluphê*, qui signifie « ciselure » et renvoie à l'époque où il fallait graver les caractères) est un terme utilisé en typographie pour désigner la représentation visuelle d'un ou de plusieurs caractères. Par exemple les trois glyphes

« o », « e » et « œ »

Dans la fonte utilisée pour ce dossier on trouve des lettres, des signes de ponctuation mais aussi de petits bijoux qu'on appelle de manière barbare des « ligatures conditionnelles », et qui sont des liaisons entre les lettres qu'on ajoute pour rendre l'ensemble plus élégant. Par exemple en liant le « s » et « p », on transforme une tragique dispute

en un début de réconciliation :

dispute

Elle comprend aussi des guillemets français et des guillemets anglais parce que même sur ça on n'est pas d'accord :

« filer à l'anglaise »
'take a french leave'

des devises

¥ £ \$ ₣

vital si on a besoin de faire une transaction en Tougrik, monnaie de Mongolie

et des smileys

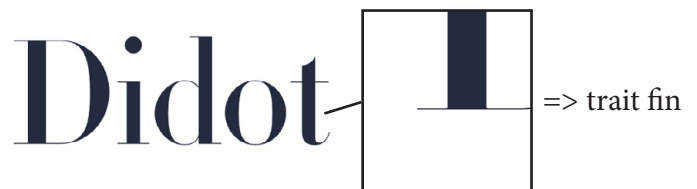

qui malheureusement, sont les mêmes en italique.

* Police, Font

La Police c'est une famille, et la fonte c'est un membre de cette famille. C'est plus clair en anglais où la Police se dit « font-family ». Par exemple ce texte est composé en Courier Niou, Regular, corps 11, c'est une font, il existe une autre font qui est le Courier Niou, corps 11, en italique par exemple. Cela paraissait évident lorsque les glyphes étaient en plomb et que l'imprimeur avait un jeu de glyphes en corps 15, un autre en corps 22, etc. On ne s'en rend pas forcément compte aujourd'hui quand on utilise les polices sur ordinateur mais entre une fonte et une autre, le typographe doit souvent ajuster son dessin. Par exemple le « a » en italique n'est pas juste une version penchée du « a » regular sinon il aurait l'air écrasé et serait sûrement moins lisible en petit « a ».

Autre exemple, avec ce qu'on appelle les Didones, qui sont des typographies avec des empattements (des pieds) très fins, tellement fins que si on les utilise en petit, ils peuvent disparaître. Pour qu'on ait toujours l'impression que les lettres ont les mêmes proportions et pour qu'elles restent lisibles, les typographes doivent donc ajuster la taille des pieds et créer presque autant de fontes qu'il y a de corps (taille du caractère, quand on écrit en 12 ou en 24 par exemple).

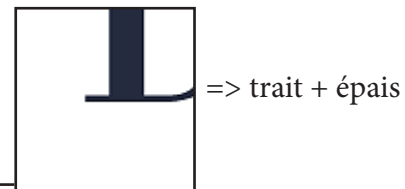
Didot

Didot

Didot

Didot

Didot

.....

Dans ce dossier, comme les exercices sont des propositions pour créer des lettres et pas pour concevoir une fonte entière et encore moins une famille, et pour éviter de créer de la confusion, on utilisera la sympathique abréviation « typo ».

CYCLE

OBJECTIF DE L'ACTIVITÉ : Créer une typographie modulaire expressive

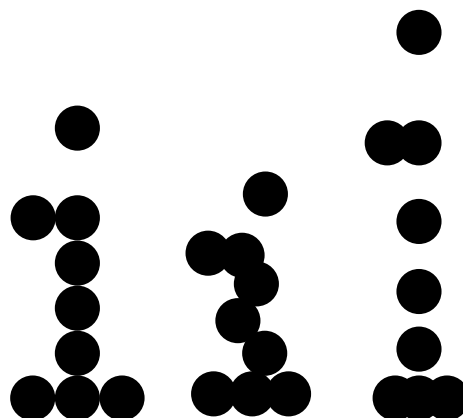
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE : Utiliser une matrice à des fins créatives, apprendre à varier

MATÉRIEL : Grilles imprimées, feutres.

Il faut prévoir d'imprimer des grilles que les élèves pourront colorier. Vous pouvez très facilement les générer sur les sites gratuits en ligne comme [Paperkit](#) pour les grilles basées uniquement sur des verticales et des horizontales ou [Incompetech](#) pour une gamme plus large de motifs. Ces deux générateurs permettent de personnaliser les grilles (densité, format du papier, etc.) et de créer des fichiers téléchargeables en pdf.

Penser aussi à imprimer ou à pouvoir projeter l'affiche du spectacle « Perturbation ».

DURÉE : 2 H

Exemple : ici les « i » sont composés de modules (typographie modulaire) mais ces modules ne sont pas disposés dans une grille (matrice). Il est en effet possible de travailler la typographie modulaire sans grille, juste à partir de formes découpées. [Exemples ici](#) de résultats obtenus au cours d'un Atelier réalisé au Lycée Technique Les Rimains à Saint-Malo par l'Institut de Design de la ville en 2019.

Temps 1 : Analyser l'image

Observer l'affiche pour le spectacle « Perturbation » et notamment le dessin des lettres du titre. De quoi sont-elles composées ? Est-ce qu'il n'y a que des carrés ? Est-ce que les élèves connaissent d'autres lettres (enseignes, marques, etc.) qui sont dessinées de cette manière ?

Attirer l'attention des élèves sur les modules bleus « sous » les lettres. Qu'est ce qu'ils leur évoque ? Est-ce que cela fait sens par rapport à ce qui est écrit ? Comment ? Est-ce qu'on aurait pu imaginer une autre manière de « perturber » le mot et sa lecture ? Quelles autres mots évoquant le désordre les élèves connaissent t'ils ?

Temps 2 : Acquérir du vocabulaire

Soit chercher avec eux une liste de mots synonymes ou proches de « perturber », soit choisir des termes de vocabulaire comme : frisson ou secousse, déséquilibre, scission ou fission, morcellement, dispersion/évaporation ; les expliquer et en discuter en classe (quel bruit cela évoque, si on devait le faire avec un mouvement, etc.).

Temps 3 : Pratiquer

Expliquer aux élèves qu'ils vont des lettres à la manière de celles de l'affiche. Pour cela, ils peuvent soit choisir leur prénom, soit le nom du théâtre (mais sans refaire le même dessin de lettre que sur l'affiche), ils le dessinent une première fois en se servant d'une grille au choix.

Ensuite, ils choisissent un des termes de vocabulaire vu en classe et réécrivent le mot en tentant, par le dessin de lettre, d'exprimer la notion choisie.

Temps 4 : afficher et discuter

On accroche d'une part les différentes versions du mot travaillé par l'ensemble de la classe pour pouvoir comparer les différentes stratégies adoptées pour dessiner telle ou telle lettre et d'autre part, on s'intéressera aux versions expressives. Les élèves peuvent essayer de deviner le mot écrit, la notion exprimée et justifier leur interprétation. L'auteur du dessin peut lui aussi justifier ses choix.

CYCLE

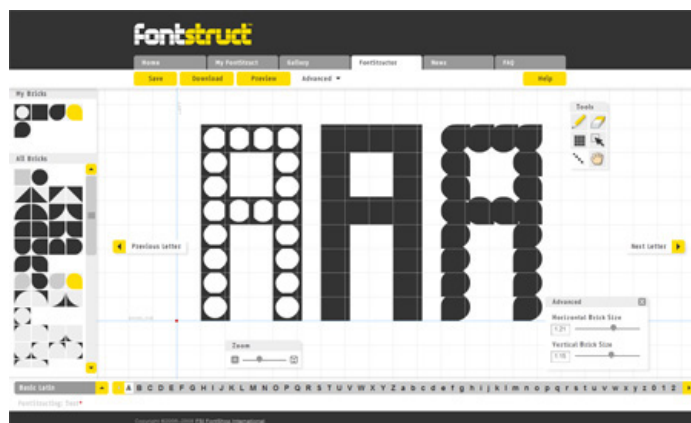
NIVEAU : Cycle 4

OBJECTIF DE L'ACTIVITÉ :

Créer une affiche typographique
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE : Attirer l'attention sur le dessin des lettres, la familiarité entre les glyphes (les signes : lettres et ponctuation par exemple) d'une même typographie ; prendre en main un logiciel de dessin de typos modulaires ; apprendre à installer des polices.

MATÉRIEL : Nécessite d'être dans une salle informatique les élèves peuvent être mis en binôme pour le phase de prise en main mais ce serait plus confortable si chacun peut travailler sur un ordinateur. Les élèves auront aussi besoin d'imprimer leurs premières créations.

DURÉE : 2 x 2 h

des lettres ne se ressemblent entre-elles pour les inciter à chercher des combinaisons variées de modules . Lorsqu'ils ont terminé, ils peuvent télécharger cette « typo. » et l'installer sur leur ordinateur (glisser dans le livre des polices sur mac ou chercher le dossier « polices » sur windows et glisser le fichier généré par le logiciel). En fin de séance ou pour la séance suivante, ils doivent imprimer ce qu'ils ont dessiné.

SÉANCE 2 : METTRE EN ŒUVRE

Temps 1 : Analyser les productions

On discute des différentes lettres créées. Est-ce que sur la même feuille, toutes les lettres sont bien différentes ? Est-ce que parmi les lettres créées par la classe, certaines se ressemblent ? Pourquoi ?

Temps 2 : Créer

Ensuite on peut annoncer aux élèves que l'objectif de la séance est de dessiner une « affiche » du film ou du clip de leur choix en créant une typographie qui évoque l'œuvre. Il peuvent ainsi consacrer la séance à la création des lettres du titre de l'œuvre choisie (et du nom des acteurs ou des chanteurs s'ils en ont le temps), de nouveau télécharger leur typo. (et supprimer l'ancienne de l'ordinateur...) et mettre en page leur titre et les autres informations importantes sur un logiciel de traitement de texte.

.....
Ce travail de création de caractère, peut être décliné selon les prétextes (roman vu en cours de français, films analysés en Hist/Géo, etc.), il peut aussi se doubler de la création d'images (à partir de modules ou non). Bien sûr, en fin de séance, on discute des productions et d'autres affiches qui les auraient marquées.

SÉANCE 1 : PRENDRE EN MAIN

Temps 1 : Analyser l'image

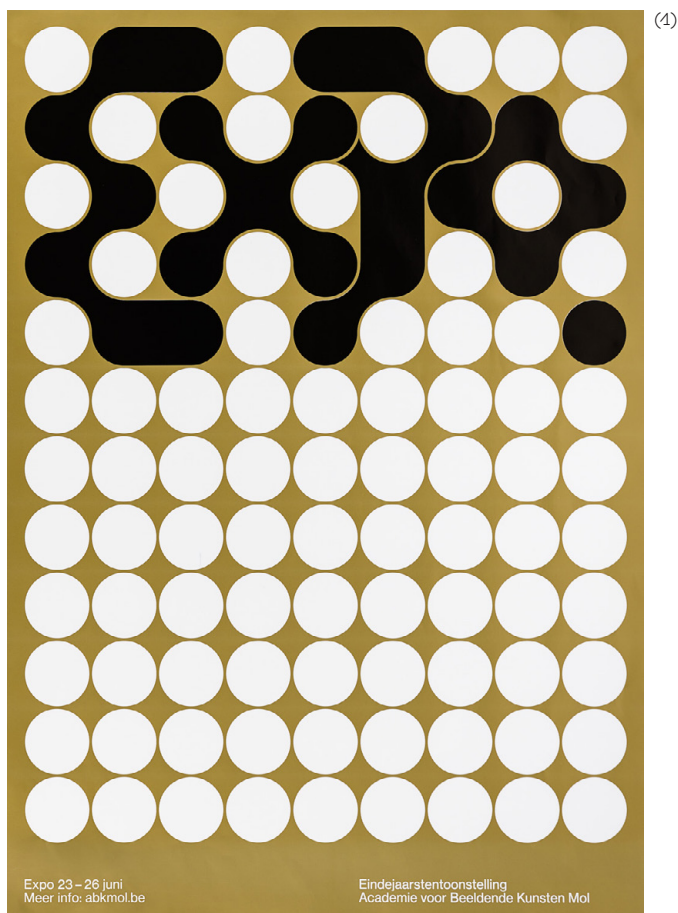
(en commun si possible, sinon les élèves consultent chacun sur leur ordinateur le site du Signe ou de ter Bekke et Behage)

Attirer l'attention des élève sur le dessin des lettres de « La Colline ». De quoi sont-elles composées ? Est-ce qu'il n'y a que des carrés ? Est-ce que les élèves connaissent d'autres lettres (enseignes, marques, etc.) qui sont dessinées de cette manière ?

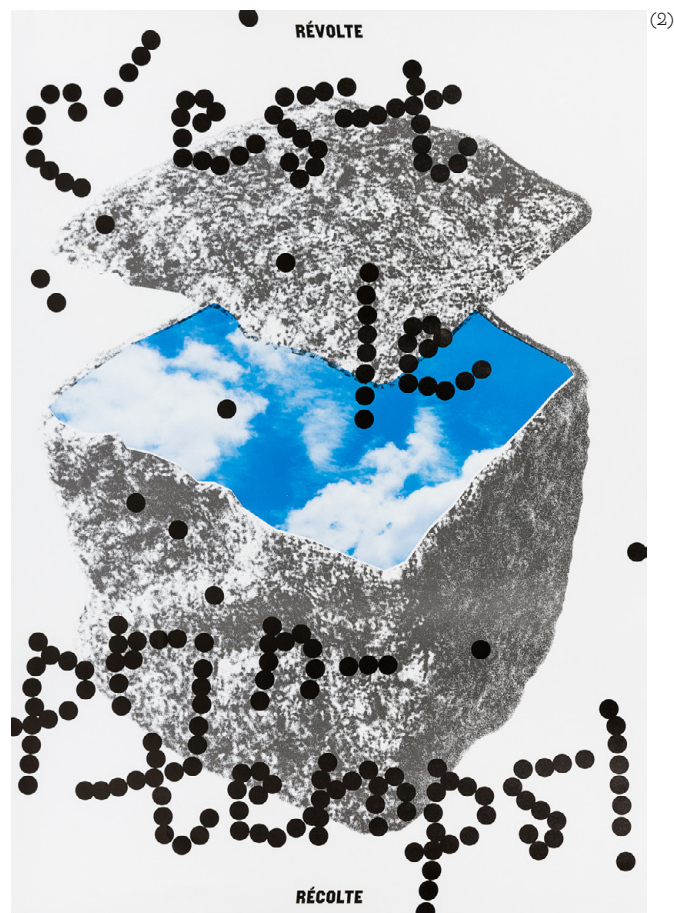
Le professeur peut montrer d'autres exemples de typographies modulaires qu'il peut trouver sur le site typomanie ou demander à ses élèves de s'y connecter.

Temps 2 : Prendre en main le logiciel

Annoncer aux élèves que l'objectif est qu'ils créent leur propre typographie modulaire. Pour cela, ils doivent s'inscrire sur le site de Fonstruck. Le professeur peut en [expliquer le fonctionnement](#) mais la prise en main peut aussi se faire en autonomie car le logiciel est très instinctif. Ils peuvent travailler dans un premier temps sur les six premières lettres de l'alphabet et les dessiner en prenant garde qu'aucune

Expo (Academie voor Beeldende), Vrints-Kolsteren, 2018

C'est le printemps, Sébastien Marchal, 2018

Exemples de typographies modulaires

(Toutes les affiches citées dans ce dossier font partie de la collection du Signe et sont accessibles sur son site en bonne définition)

(4)

Vrints-Kolsteren est un studio de design basé à Anvers, cette affiche a été créée pour une exposition organisée à l'École d'Art de Mol en Belgique.

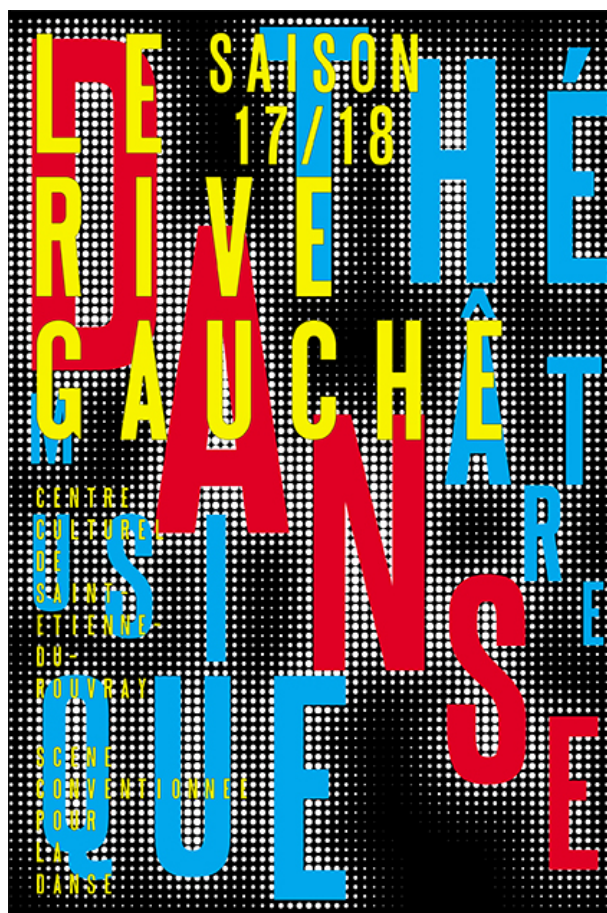
(2)

Une première version de cette affiche avait été réalisée pour l'événement Sous les Sables, les pavés organisé aux Sables d'Olonne pour les 50 ans de mai 68. Les petits modules ronds qui composent les lettres peuvent évoquer des grains de sable. Ceux qui peuvent enrayer les machines étatiques. Désordonnés, ils semblent joyeusement emportées (par le vent du large, une brise de printemps ou par le souffle révolutionnaire ?) ce qui contraste avec les termes plus sérieux « Révolte » et « Récolte » en haut et en bas de l'affiche. Cette première version virtuelle, a ensuite été imprimée et collée sur les murs de l'est parisien pendant des mobilisations citoyennes

et elle a également été diffusée à prix libre durant la fête du travail de 2018.

Sébastien Marchal, collabore régulièrement avec des associations, syndicats, collectifs, chercheurs ou artistes qui partagent des préoccupations sociales, culturelles et politiques. Lui-même crée et édite des affiches et des autocollants engagés.

Dans cette affiche, il utilise le caractère Perfo, qu'il réemploie également (et à propos), dans la création en 2020 d'un autocollant sur lequel est imprimé le slogan « Ta retraite à trous, on n'en veut point ».

Le Rive Gauche, Saint-Etienne-du-Rouvray

Le Rive Gauche est un théâtre municipal, avec une programmation pluridisciplinaire. C'est une scène conventionnée pour la danse depuis 2006 ce qui explique le choix des graphistes de mettre à la fois l'accent sur le mot, comme dans les exemples précédents, mais aussi sur le mouvement. Ils ont choisi de ne pas montrer de danseurs ou d'acteurs mais de donner une impression de déplacement, de vibration, par le travail de la typographie, sa couleur, sa forme et de la composition.

Les images semblent composées de deux couches : au dessus le nom du théâtre et la saison, toujours sagement placés au même endroit et en dessous, les mots « danse », « musique » et « théâtre » dont les formes varient d'une affiche à une autre. On retrouve toujours les trois couleurs primaires mais leurs nuances varient (bleu clair, bleu foncé), et elles ne sont pas toujours utilisées pour les mêmes éléments (parfois pour le nom du théâtre, parfois pour les éléments d'arrière plan).

L'impression de mouvement est donnée à gauche, par la répétition des mêmes lettres, comme à la manière d'un déplacement capturé par chronophotographie et leur composition en diagonale.

À droite, c'est l'utilisation de trames en dégradé, du clair vers le foncé autour des lettres qui crée l'illusion de lettres qui ondulent se dilatent ou qu'il y a des reflets, c'est ce qu'on appelle le moirage.

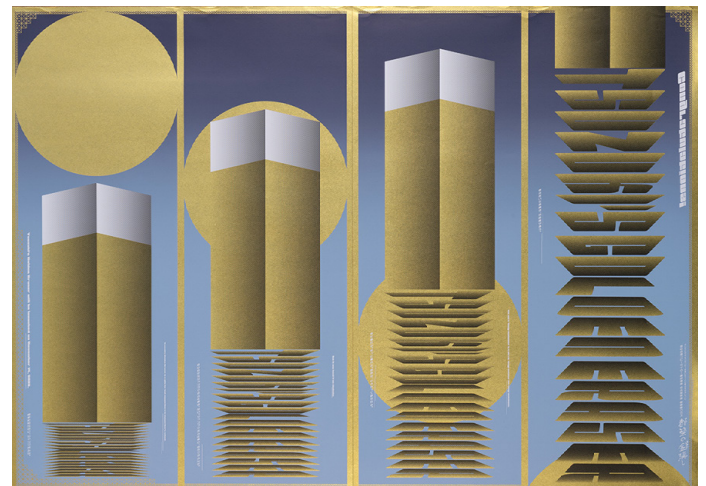
[X. Skopje Poster Festival](#)
GGGrafik design, Götz Gramlich, 2019

CYCLE

NIVEAU : cycle 4

Ancrage référentiel : Puisque le thème « représentation, images, réalité et fiction » doit être développé au cycle 4 et que dans ce cadre, des exercices doivent être réalisés autour de la suggestion d'une temporalité et d'un mouvement (vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse, etc.), le travail de ter Bekke et Behage peut être convoqué en complément d'autres exemples empruntés au champ des arts visuels (voir notamment sur ce thème, le dossier pédagogique du Centre Pompidou « Parcours d'exposition » sur le [mouvement des images](#)). En effet, les graphistes utilisent des effets de moirage (trames), de déformation, de séparation de couleurs, pour donner une impression de mouvement à une image fixe. Sans axer toute une activité sur le thème de la danse, du sport ou encore des mouvements naturel (ondes sonore, ou sur l'eau, qu'ils explorent aussi), leur approche peut donner

[Tsuzuki's Golden Eraser](#), Hidekazu Hirai, 2024

des pistes aux élèves et aux professeurs qui voudraient traiter de ce sujet.

(1) Cette affiche a été créée pour un concours d'affiche, il y a donc une sorte de mise en abîme... La vibration créée par la répétition de forme est encore accentuée par le choix du support, en effet, elle est imprimée sur une feuille d'aluminium industriel aux multiples reflets.

(2) Sendenkaigi Co. est un éditeur de magazines et de livres sur le marketing qui propose aussi des formations sur le sujet. Cette affiche fait la promotion des cours de rédaction à Nagoya intitulé « La gomme d'or de Tsuzuki ». L'affiche, est décomposée en quatre parties, comme quatre cases de bande dessinée (à lire de droite à gauche) : la « gomme » semble descendre et le « soleil doré » monter. Le texte lisible (verticalement) sur le dernier quart droit devient de moins en moins lisible.

Sur le thème du mouvement, on pourra aussi convoquer le travail (entre BD, manga et roman graphique) de Yuichi Yokoyama, publié aux [éditions Matière](#) et récemment présenté au Signe durant [l'exposition « Manga »](#).

Bibliographie

(classés par âge)

LIVRE-JEU

- MAGNANI Julien, Le jouet, éditions Memo, 2011 (à partir de 3 ans)
Il s'agit ici de construire les 26 lettres de l'alphabet ou même de créer ses propres lettres et formes à partir de modules plastifiés. Du même auteur et par la même maison d'édition, on peut aussi jeter un coup d'oeil à Machine à lettres où des modules articulés se transforment en lettres.

- CURE Sophie, FARINA Aurélien, Cahier d'exploration graphique, éditions B42, 2022 (à partir de 6 ans)
En s'appuyant sur des exemples tirés du design graphique moderne et contemporain ce cahier propose une série d'expériences sans bonnes ou mauvaises réponses à faire seul ou à plusieurs, que l'on soit petit ou grand ; une collection de jeux et d'outils regroupés en cinq chapitres : typographie, images, signes, identité et mise en page.

- GAUTIER Claire et Damien Gautier, Super cahier n°4, De A à Z, jouer avec l'alphabet, Collection « Super-cahiers », éditions 205, 2015 (à partir de 6 ans)
Au travers de 26 letrines à colorier qui sont autant de puzzles à reconstituer et d'un jeu de cartes alphabétiques, chaque enfant peut apprendre à reconnaître les lettres de l'alphabet quelles que soient leurs formes (capitales, italique, etc.). Il découvrira aussi la richesse de la typographie et de son vocabulaire.

- CURE Sophie, FARINA Aurélien, Maillages, Constellations, coll. Les carnets à jouer, éditions B42, 2022 (12 ans et plus)
Les carnets à jouer sont des carnets de notes, de dessin et de jeux graphiques. À travers des propositions simples (grilles à colorier dans Maillages et points à relier dans Constallations), ils permettent d'aborder des thématiques propres au design graphique, dans la lignée du Cahier d'exploration graphique dont ils constituent des prolongements directs : de l'exercice unique, on passe à la série, à la variation.

(classés par ordre alphabétique)

PÉDAGOGIE, EXEMPLES DE PROJETS

- COTTIER Nigel Cottier, Letterform Variations, éditions Slanted, 2021 (en anglais)

Avec ses 692 pages contenant 19 840 lettres, Letterform Variations est une étude ludique de la construction de formes de lettres à l'aide de systèmes basés sur des grilles et des modules, et de leur potentiel pour générer une grande quantité de résultats différents. Le designer revient aussi sur la qualité esthétique, la composition, l'équilibre des lettres qu'il crée.

- GAUTIER Damien, ROLLER Florence, Concevoir une identité visuelle, Collection « Manuels M.A.X » , éditions 205, 2019 (pour étudiants, enseignants, praticiens et leurs commanditaires)
Ce manuel qui s'appuie sur de nombreux exemples historiques et contemporains apporte les arguments et les outils nécessaire au développement d'un langage visuel global capable de s'adapter aux supports imprimés et numérique, de résister dans le temps ou d'évoluer.

OUVRAGES THÉORIQUES

- n°49, Graphisme en France, Signalétiques, 2013 ([pdf téléchargeable](#) en ligne sur le site du Cnap)

Le texte de Vanina Pinter sur la signalétique déjà évoqué dans ce dossier pédagogique est extrait de ce recueil où l'on trouve également les réflexions des sociologues Jérôme Denis et David Pontille sur les enjeux actuels de la signalétique dans l'espace urbain, un texte de Rafael Soares Gonçalves qui nous éclaire sur l'expérience menée par la ville de São Paulo qui a interdit l'affichage publicitaire et l'exemple de l'utilisation de la typographie Helvetica dans le métro de New York.

SITES RESSOURCES

- [Modular type](#)

Tumblr qui répertorie des typographies modulaires

- [Typomanie « bibliothèque »](#)

Liste généraliste de références sur l'histoire et l'actualité de la typographie, à consulter si l'on cherche à se constituer une solide connaissance de ce domaine.

Centre
National
du Graphisme
1 Place
Émile
Goguenheim
52000
Chaumont
France
contact@cndg.fr
03 25 35
79 01

Contact

Alexandra MAGNIEN
Chargée des publics (scolaires)
03 25 35 79 17
alexandra.magnien@cndg.fr

Mathilde DARIGNAC
Professeur relai
mathilde.darignac@cndg.fr

Venir à Chaumont par la route

En venant de Nancy :
A31 puis prendre la sortie 8
vers Chaumont/Bourbonne-les-Bains/Nogent

En venant de Metz :
A31 puis prendre la sortie 8
vers Chaumont/Bourbonne-les-Bains/Nogent

En venant de Paris :
A5 puis prendre la sortie 24
vers Chaumont/Arc-en-Barrois/Semoutiers

En venant de Lyon :
A6, continuer sur l'A31 puis prendre
la sortie 24 vers Saint-Dizier/Chaumont/Châteauvillain

Venir à Chaumont par le train

TER Paris-Chaumont :
2h15 mn environ - trajet direct

TER Lyon-Chaumont :
3h50 mn - 1 correspondance

TER Nancy-Chaumont :
2h10mn environ - 1 correspondance

TER Metz-Chaumont :
3h environ - 1 correspondance

Soutenu par

