

Rapport de stage,
La Charbonnerie, Colophon
& l'Atelier PAN!,
recherche en design dans
le cadre du DSAA mention
graphisme de Marseille,
Tanguy Vanlaeys
—2017

Attrappe-science, s. m.

désigne, dans le vocabulaire des imprimeurs, l'apprenti qui se forme sur le tas, instruit avec patience des arcanes du métier, mais devant aussi se débrouiller pour attraper le savoir des maîtres quand ceux-ci sont en « charrette ».

Sommaire

Introduction — 5

1. La Charbonnerie

Impression 3D — 7

Observation — 8

Analyse — 9

2. Colophon

L'attrape science — 17

Analyse — 43

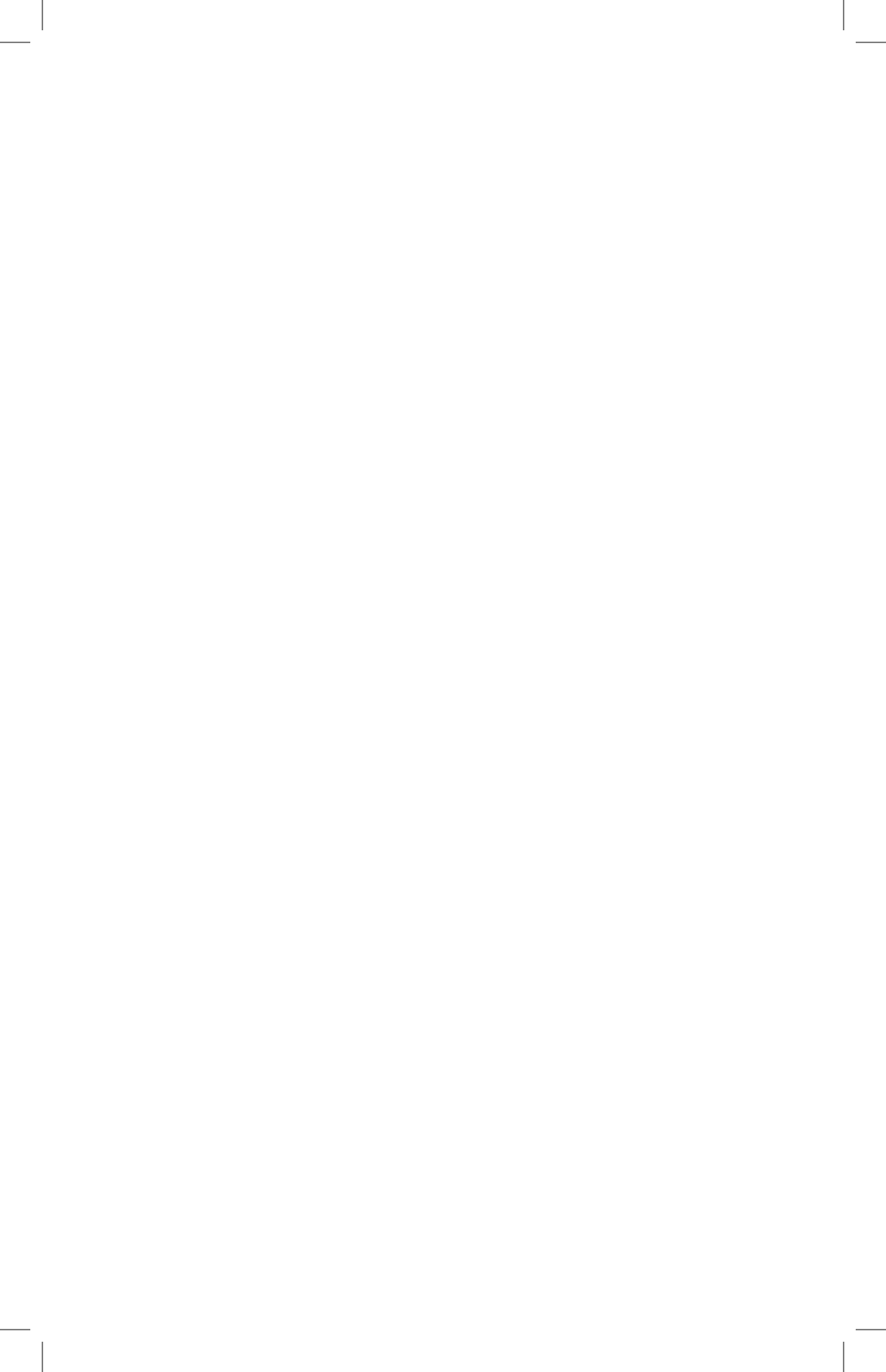
3. Atelier Pan!

La typographie comme matière première — 45

Aiguiser son œil — 46

Analyse — 46

Conclusion — 61

Invisibles et omniprésents, les caractères typographiques sont devenus des outils du quotidien. Dans un environnement dominé par les écrans et les affichages, la typographie se trouve au coeur d'enjeux esthétiques, économiques et politiques. L'utilisation des caractères, les usages et les pratiques qui leurs sont liés changent selon le milieu dans lequel ils s'exercent. C'est pourquoi j'ai effectué mes stages dans trois lieux aux contextes de travail bien différents afin d'observer et de commenter chacun d'entre eux.

LA CHARBONNERIE

Adresse

38 Rue de l'Évêché, 13002 Marseille

Type de lieu

Tiers-lieu

Services proposés

espace de travail en coworking,
atelier de fabrication, stage
de formation à des machines
à commande numérique.

Clientèle

start-ups, travailleurs indépendants,
créateurs, étudiants...

Particularité

les responsables sont tous issus
de formations en architecture
ou d'ingénierie.

Mon premier stage s'est déroulé à La Charbonnerie, un tiers-lieu combinant postes de travail en coworking et ateliers de fabrication partagés au service des start-ups, travailleurs indépendants, créateurs, étudiants, etc. La Charbonnerie propose également des formations à l'utilisation de machines à commandes numériques (fraiseuse numérique, imprimante 3D et découpe laser) et met ses compétences en prototypage au service de projets personnels ou professionnels. Les premiers sont rémunérés sur la base de forfaits, les seconds sur devis.

Impression 3D

C'est à l'occasion d'une formation à l'impression 3D effectuée avec Anaëlle Couellan, animée par Karim Guesmia et généreusement offerte par Anne-Catherine Ceard que mon stage s'est décidé. Cette formation avait pour but d'acquérir les connaissances des grandes étapes de conception et d'impression 3D d'un objet typographique et plus précisément d'une " marque à savon ". C'est dans la perspective d'animer un atelier au Rencontre Internationale de Lure 2016 qu'elle s'est effectuée.

Cette formation a été intéressante car elle proposait l'approche du dessin de caractères via la modélisation et l'impression 3D. Cette approche a généré de nombreuses contraintes techniques

qui ont largement influencé le dessin des lettres.

Je les ai donc dessinées avec des lignes droites, sans courbes et avec des contreformes à angles droits. Ces caractéristiques ont permis un biseautage des lettres optimisé pour leur incrustation dans le savon lors de la frappe¹⁻⁴.

Observation

Comme évoqué précédemment, La Charbonnerie dispose de CNC et propose des ateliers permettant de se familiariser avec leurs utilisations. L'équipe fait donc souvent appel à ces machines dans sa pratique et notamment pour la réalisation de sa signalétique.

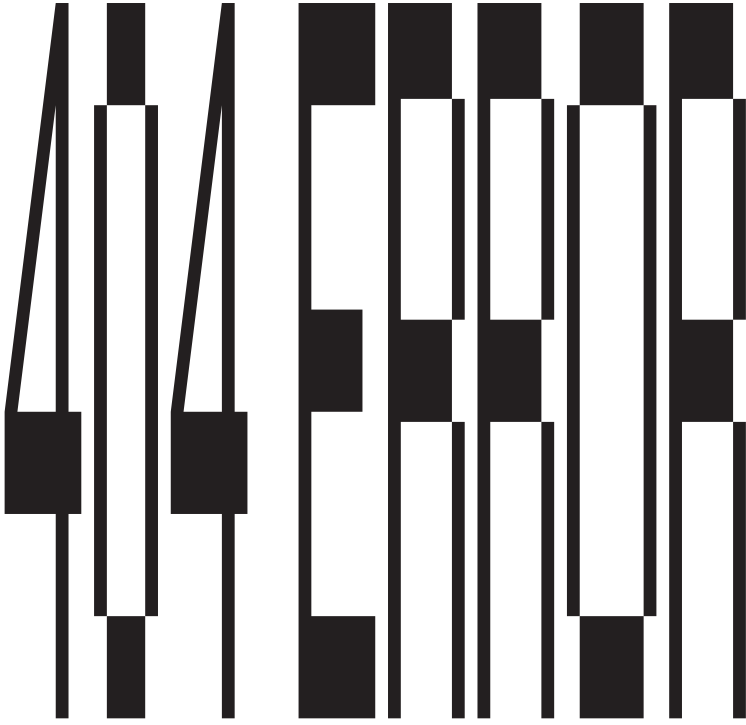
C'est durant la conception et la réalisation de cette signalétique que j'ai pu observer leur manière d'utiliser des caractères avec leurs CNC et plus spécifiquement avec la fraiseuse numérique.

Le logo de La Charbonnerie est composé avec la fonte Bebas Kai, dessinée par Ryoichi Tsunekawa. Cette fonte est distribuée gratuitement sur la fonderie numérique Dharma Type ou sur DaFont. Elle se caractérise par une hauteur d'oeil et une chasse étroite, ce qui lui permet d'occuper un espace assez restreint sans perdre en impact et en lisibilité. Elle ne dispose d'aucun empattement et pratiquement toutes ses terminaisons sont droites.

Cependant, l'équipe souhaitait utiliser la fraiseuse numérique afin de graver dans du MDF de 10mm, le nom de La Charbonnerie, pour pouvoir l'installer dehors et annoncer le nom du lieu dans sa rue. Karim, qui était chargé de graver la planche devait préparer le fichier destiné à la machine. L'objectif principal était la rapidité et l'efficacité. Il a donc choisi une mèche d'un diamètre assez élevé, ce qui a complètement modifié l'aspect de la fonte. D'une fonte pratiquement modulaire aux aspects très géométriques, nous sommes passés à une fonte rounded⁵⁻⁷.

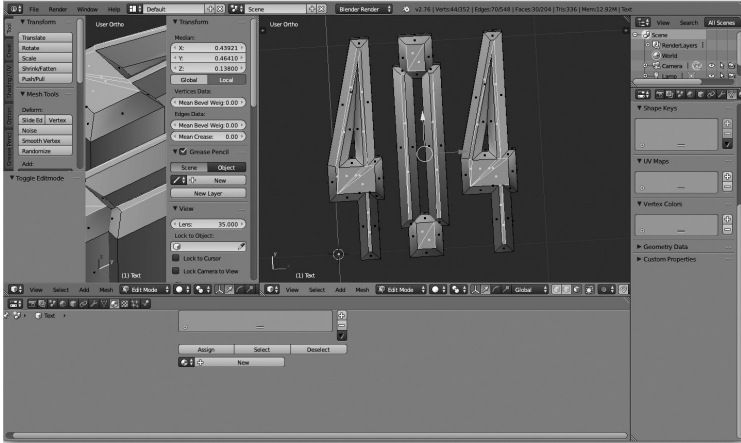
Analyse

La Charbonnerie a un usage des caractères typographiques en dehors des conventions traditionnelles du milieu livresque. En effet, les critères de choix de caractères sont purement fonctionnels et laissent la partie sensible au second plan. Peu importe si la lettre se retrouve déformée, il faut que l'usinage soit rapide et efficace. Cette utilisation des caractères, qu'un dessinateur professionnel qualifiera de profane, peut être expliquée par le fait qu'aucun des membres de l'équipe n'a reçu d'enseignement en typographie. Leurs formations relèvent plus de l'architecture ou de l'ingénierie plutôt que du design graphique.

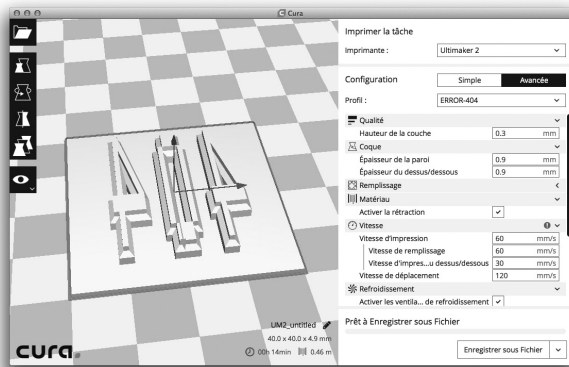

1

1 — lettrage 404 error dessiné avec
Fontstruct et FontForge

2

3

2 — visualisation du lettrage dans Blender lors de sa modélisation en 3D

3 — visualisation du lettrage dans Cura avant son impression en 3D

4

4 — la marque à savon et un savon
marqué

ABCDEFGHIJKLMNOP
 QRSTUVWXYZABCDEFGG
 HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 0123456789
 ,.:;"'!?"@#\$%&*{(/ | \ }

5

Bebas Kai

Aperçu Taille X Réinitialiser

LA CHARBONNERIE Moyen Valider

Bebas Kai par Dharma Type [↗](#) 40:

BebasKai-Regular.otf

LA CHARBONNERIE

Note de l'auteur
 Updated Bebas Original <http://www.dafont.com/bebas.font>
 Along with Bebas Neue, Bebas Kai is improved version of Bebas Original.

Mise en ligne sur DaFont : 29/10/2014 - Mise à jour : 11/12/2014

A 0065	B 0066	C 0067	D 0068	E 0069	F 0070	G 0071	H 0072	I 0073	J 0074	K 0075	L 0076	M 0077	I c
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
P 0080	Q 0081	R 0082	S 0083	T 0084	U 0085	V 0086	W 0087	X 0088	Y 0089	Z 0090			

6

5 — la fonte Bebas Kai, dessinée par Ryoichi Tsunekawa

6 — visualisation de la Bebas Kai sur Dafont

7

7— Usinage de la Bebas Kai
avec une mèche de 6mm.

COLOPHON

Adresse

3 place Saint-Louis, Maison du Bailli,
26230 Grignan

Type de lieu

Association regroupant un Musée,
un atelier de typographie et une
librairie.

Services proposés

Visite d'expositions permanente
(histoire de la typographie) et tempo-
raire, visite de l'atelier en fonction,

projets pédagogiques avec des écoles,
vente de livres, publication d'ouvrages
de collection et d'affiches.

Clientèle

touristes, écoles et particuliers inté-
ressés par la typographie et entre-
prises locales.

Particularité

Deux salariés animent le lieu,
un typographe et une responsable
de la librairie.

L'atelier-musée Colophon a élu domicile en la Maison du Bailli, au coeur de Grignan dans la Drôme provençale, en dessous du célèbre château de Madame de Sévigné. Dans ce lieu chargé d'histoire, Colophon, Maison sérieuse fondée depuis un bon moment, a pour but de sauvegarder la mémoire des typographes imprimeurs et de faire partager sa passion pour les métiers du livre. Le lieu comprend trois parties :

— Le musée, situé à l'étage, propose de découvrir presses à bras, massicots, documents et gravure d'époque et collection de caractère en bois retraçant l'histoire typographique (malgré l'absence de Roger Excoffon).

— L'atelier du typographe, situé au rez-de jardin, où j'ai effectué la plus grande partie de mon stage. Dans cet atelier sont fabriqués des ouvrages de collection et la réalisation de quelques commandes. Ici, toujours pas de numérique, mais d'authentiques presses Heidelberg des années 60 en parfait état de marche. Yoann Matinez, le typographe des lieux, prend un malin plaisir à présenter son atelier et l'histoire qui lui est associée ainsi que celle de la typographie.

— Enfin, la partie librairie, indispensable à l'équilibre financier de Colophon, propose un large choix de lectures. La librairie permet aussi à Colophon de vendre ses productions (affiches,

éditions, cartes, ...) réalisés avec la presse de l'atelier. Il est à noter que la structure ne reçoit aucune subvention.

L'attrape science

Grâce à ce stage et l'équipe de Colophon, j'ai pu me plonger dans l'univers d'un authentique atelier de typographie de la moitié du XXème siècle. Pendant cette courte mais passionnante période de stage d'un mois j'ai pu me glisser dans la peau d'un apprenti (l'attrape science). J'ai eu grand plaisir à apprendre et mettre en pratique toutes les étapes du processus de l'impression en typographie comme à l'époque (pas si éloignée) de notre cher Gutenberg.

La première étape est toujours le croquis pour poser les bases de ses idées de mise en page. Il convient de déterminer le format du papier et ensuite de choisir un ou plusieurs caractères dans les casses de Colophon. Yoann, utilise principalement des matrices de caractères pour ensuite fondre des lignes de texte à l'aide d'une Ludlow.

La bibliothèque de caractères chez Colophon n'en comprend pas plus d'une dizaine (sans compter les caractères en bois). On peut y trouver le Time, le Bodoni ou le Garamond en plusieurs corps ou styles pour le texte de labeur. Pour les caractères de titrages, le plus souvent utilisé est le caractère Tempo ou des caractères en bois qui gardent encore leurs noms secrets.

Une fois les caractères choisis, nous passons à la fonte des lignes avec les matrices. Pour les caractères en bois, nous les placerons directement dans le châssis métallique lors de la composition. La technique d'impression en typographie reste très complexe à expliquer, c'est pourquoi j'ai préféré l'illustrer avec les images qui suivent.

[1]

[2]

Philomine Mojon-Doyard → 100x
philomine.com@gmail.com
07 81 06 52 01
du dimanche

06 30 50 46 44

Philomine Mojon-Doyard	Philomine Mojon-Doyard
Philomine Mojon-Doyard	Philomine Mojon-Doyard
Philomine Mojon-Doyard	Philomine Mojon-Doyard
Philomine Mojon-Doyard	Philomine Mojon-Doyard

Philomine Mojon-Doyard
B. 22/25

Philomine Mojon-Doyard
07 81 06 52 01
du dimanche

Philomine Mojon-Doyard

Philomine Mojon-Doyard

Philomine Mojon-Doyard

8 Times Romain

10 Times Romain

Times Ro

14 Times Romain

[4]

at B. A. C.

[5]

[6]

[7]

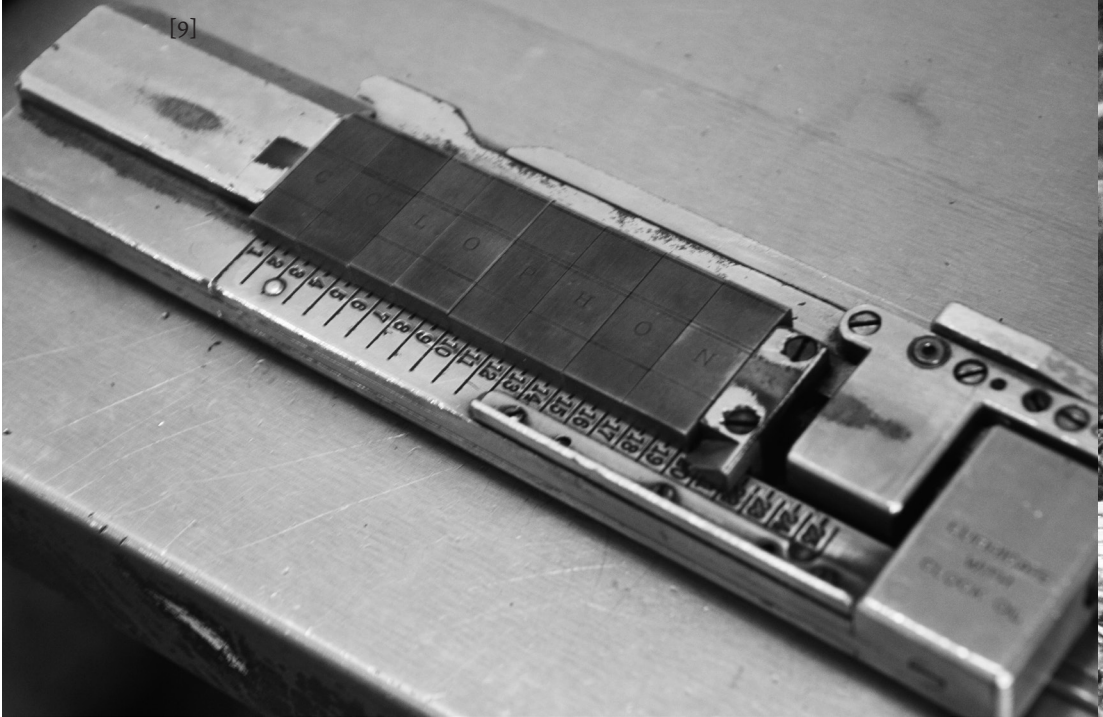

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[14]

40

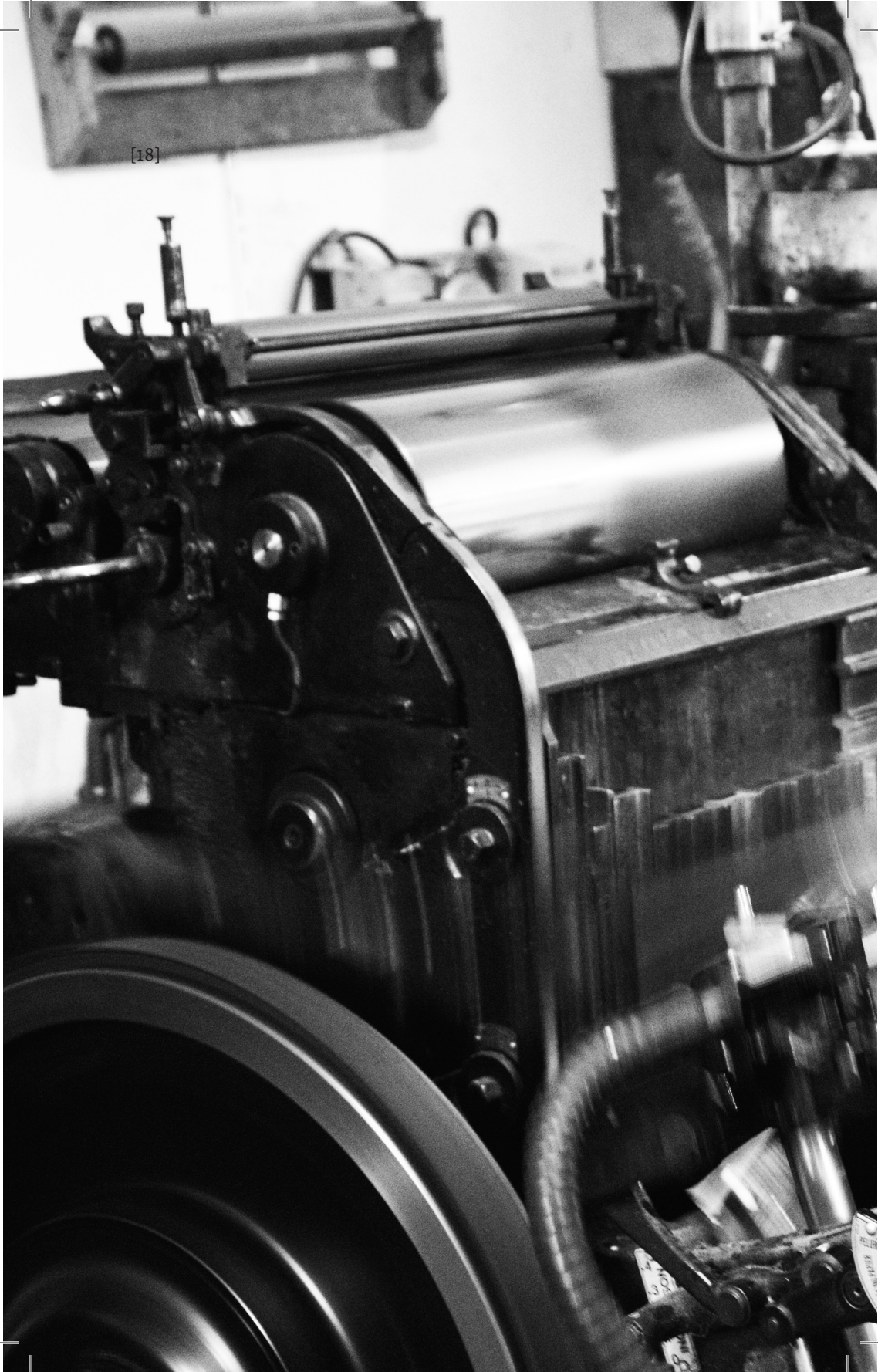
[16]

TO THE
MIND

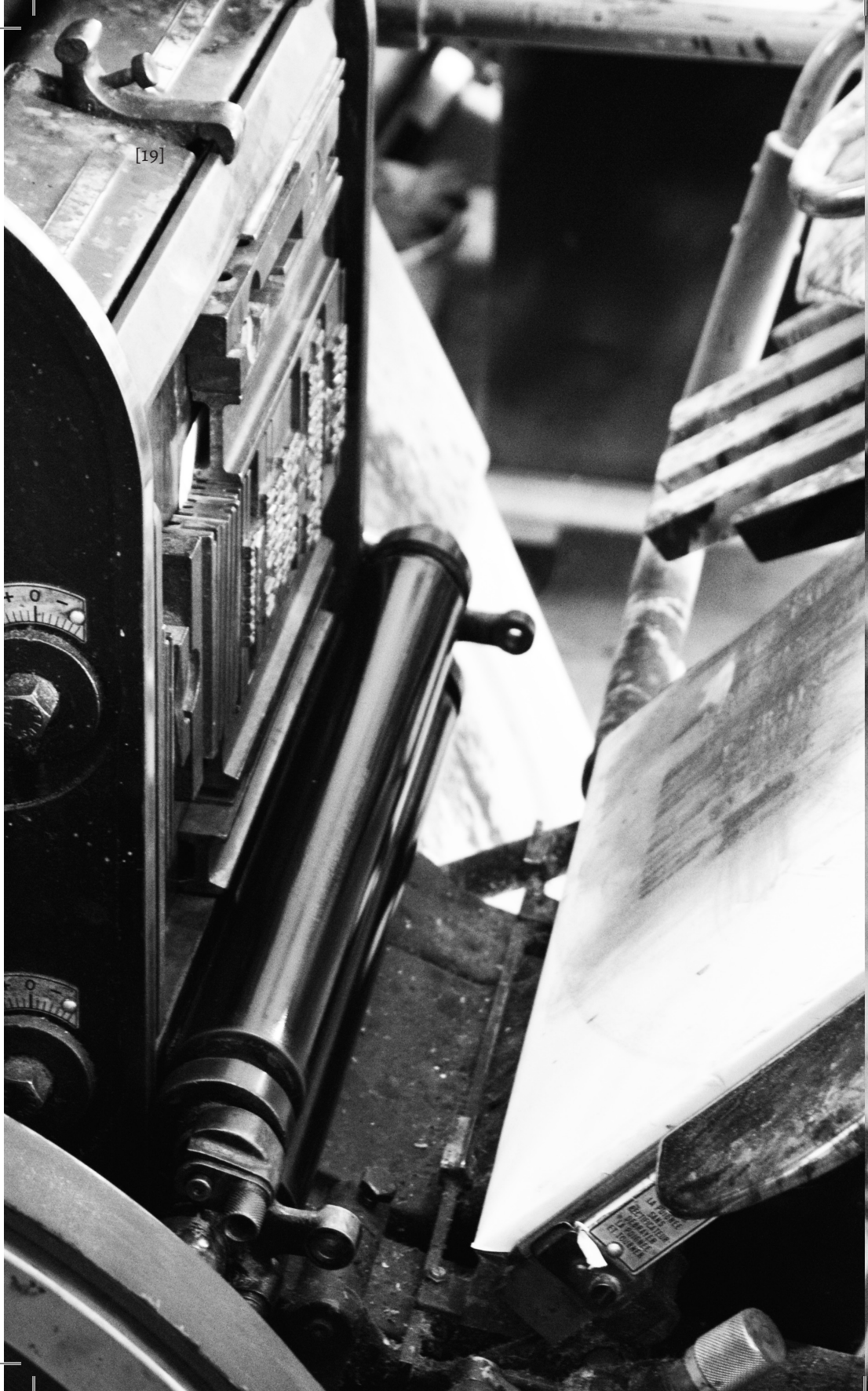

[18]

**anguy
vanlaey**

06 24 3
vanlaey
vnlb-tr

com

1

[21]

15364
FACTURE
ET DOCUMENTS
A L'INTERIEUR

MUSEE-ATELIER
IMPRIMERIE
LIBRAIRIE

Salon de thé
& estaminet

Ouvert toute l'année

colophon

MAISON SERIEUSE FONDÉE DEPUIS UN BON MOMENT

france
armor
déménagements

Analyse

Contrairement au stage décrit précédemment, la typographie occupe ici une place centrale. Yoann a acquis une grande culture typographique grâce à sa formation de maquettiste et notamment celle qu'il a reçue de l'ancien typographe de l'atelier et fondateur de Colophon, Philippe Devoghel. Un grand respect de l'histoire et des règles typographiques permettent à Yoann de créer des ouvrages d'une qualité bien supérieure à celles des éditions actuelles. Colophon perpétue donc une pratique traditionnelle et historique de la typographie. Il participe à la conservation de notre patrimoine typographique à travers des ateliers pédagogiques et des expositions.

[1] Vue de l'atelier	[13] Lignes de textes refondues pour récupérer le plomb
[2] Phase de croquis	[14] Lingots, servants à composer le blanc dans la page
[3] Vue d'une casse (Antique Olive Nord)	[15] Composition (caractères en plombs et bois) placée dans le châssis
[4] Caractères en plomb dans un composteur	[16] Composition de caractères en plombs placée dans le châssis
[5 & 6] Caractères en bois	[17] Dépot d'encre sur les rouleaux de la presse Heidelberg
[7] La Ludlow, machine typographique destinée à fondre des lignes de caractères pour l'impression d'un texte	[18] Presse Heidelberg en marche
[8] Casse de matrices	[19] Vue du châssis placé dans la presse
[9 & 10] Matrices placées dans un composteur pour Ludlow	[20] Impression terminée
[11] Chutes de plomb	
[12] Ligne fondue avec la Ludlow, prête à être placée dans le châssis	

ATELIER PAN!

Adresse

24 rue fort notre dame, 13007,
Marseille

Type de lieu

Espace de travail commun partagé
par des professionnels indépendants
(trois graphistes, trois illustratrices
et un photographe)

Services proposés

Création graphique

Clientèle

Clientèle variée (chacun d'entre
eux a sa clientèle).

Particularités

- espace de travail commun mais
l'atelier est transparent vis-à-vis
des clients.
- professionnels exerçant leurs
métiers en indépendant mais n'hésitant pas à travailler ensemble lorsqu'un projet s'y prête.

J'ai passé un mois de stage à travailler au côté du graphiste et dessinateur de caractères François Marcziński.

La typographie comme matière première

Depuis ses études François Marcziński a toujours été intéressé par le dessin de lettres, mais c'est grâce à un workshop intense animé par Thomas Huot-Marchand qu'il a commencé sa pratique du dessin de caractères en autodidacte. En tant que graphiste, la lettre prend une place centrale et devient son matériau de prédilection dans ses créations. D'une manière décomplexée et pleine de vitalité, il crée des caractères sur mesure pour répondre à des commandes. Celles-ci peuvent parfois être très contraignantes et laissent peu de place au graphiste pour s'exprimer. F.Marciński aborde la création de caractères comme une émancipation de ces contraintes.

En parallèle, il mène une activité de créateur de caractères complètement libre et indépendante. Sa pratique de graphiste faisant souvent appel au dessin de lettres, elle lui a permis d'apprendre pas à pas ce domaine de création. Cet apprentissage et cet entraînement lui ont donné aujourd'hui assez de confiance et de savoir faire pour développer des caractères moins expérimentaux et destinés à être utilisés par autrui et pour des textes longs.

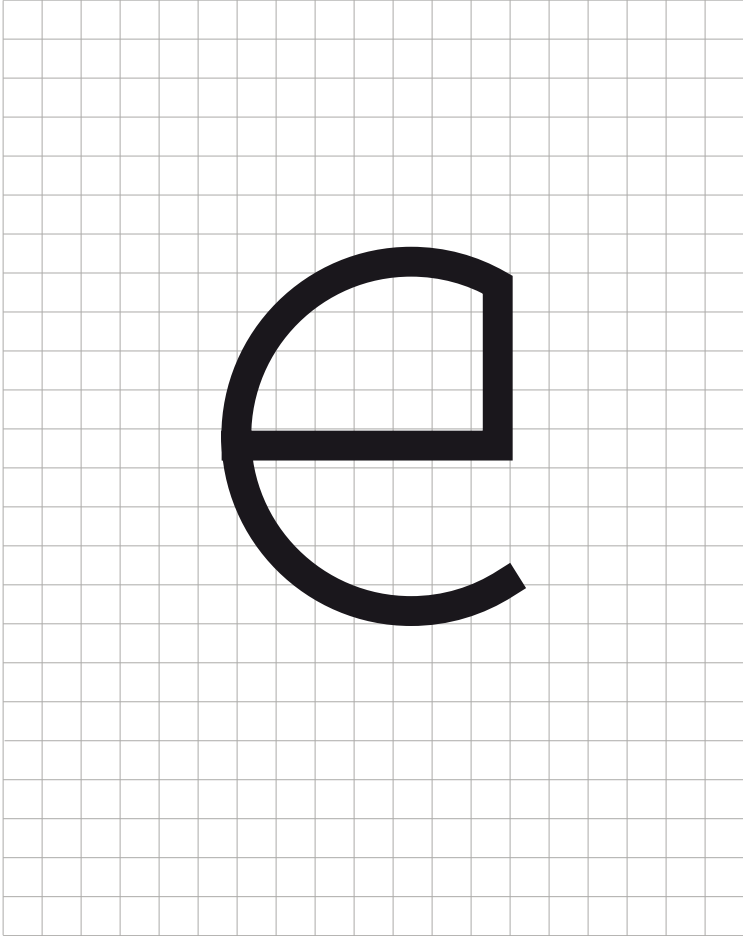
Aiguiser son œil

Durant ce stage, Géraldine Fohr, graphiste à l'Atelier Pan et enseignante à l'ECV d'Aix en Provence, m'a proposé de réaliser un lettrage sur mesure pour la création du logo et de la communication d'un évènement. J'ai proposé la réalisation des lettres par leurs squelettes et l'application à ceux-ci de plusieurs effets de styles. Accompagné par François sur ce projet, j'ai appris à regarder différemment mes lettres et à devenir plus exigeant envers elles. Plusieurs jours passés sur le même dessin, comme celui du S par exemple, m'ont permis d'aiguiser mon regard, et d'apprendre à voir des détails qui m'échappaient jusque là.

Cette période intense de dessin de lettres, m'a permis d'engager avec un peu plus de confiance, le dessin de ma fonte en chemin dans la perspective de mon macro projet¹⁻⁸.

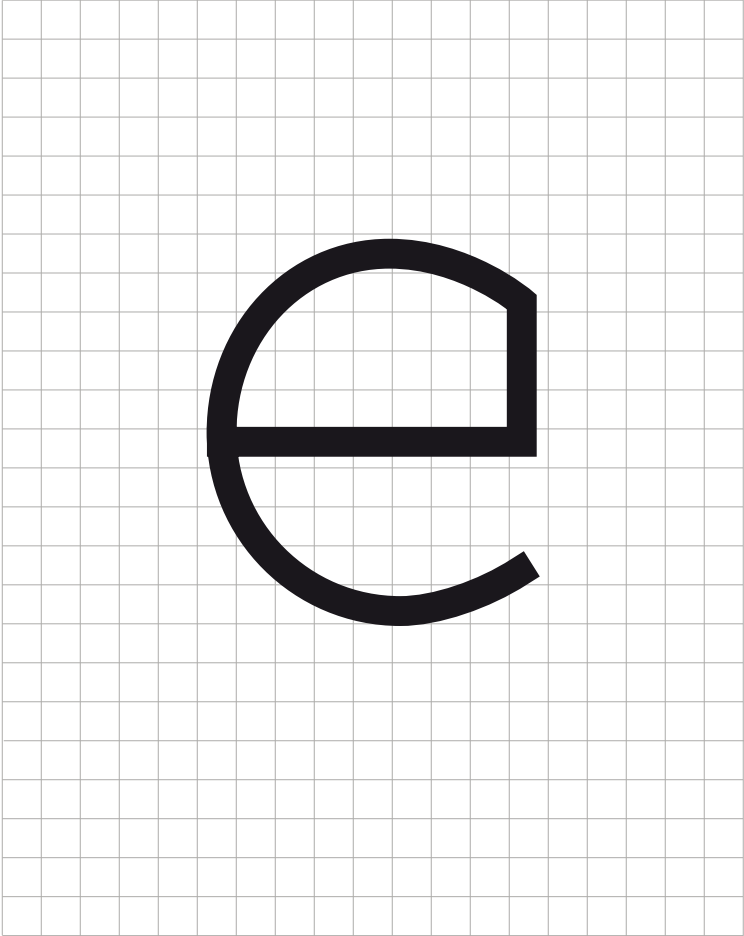
Analyse

La démocratisation de logiciels de dessin de caractères et l'émancipation permise grâce à de nouvelles machines comme l'ordinateur permettent d'exercer une passion avec une grande liberté. De la création jusqu'à la distribution, F.Marcziniack jouit d'une totale indépendance. Contrairement aux autres cas étudiés précédemment, ici il n'est pas seulement question d'usage mais de pratique. Les lettres et l'écriture appartiennent à tous et l'exemple de François Marcziniack en est une bonne illustration. Il fait partie d'une génération ayant commencé sa pratique avec le numérique et n'ayant aucun complexe face aux dessinateurs de caractères issus de formations spécifiques. Il ne se considère pas comme amateur ou typographe, et n'a pas peur d'affirmer être dessinateur de caractères à son tour grâce à un parcours atypique.

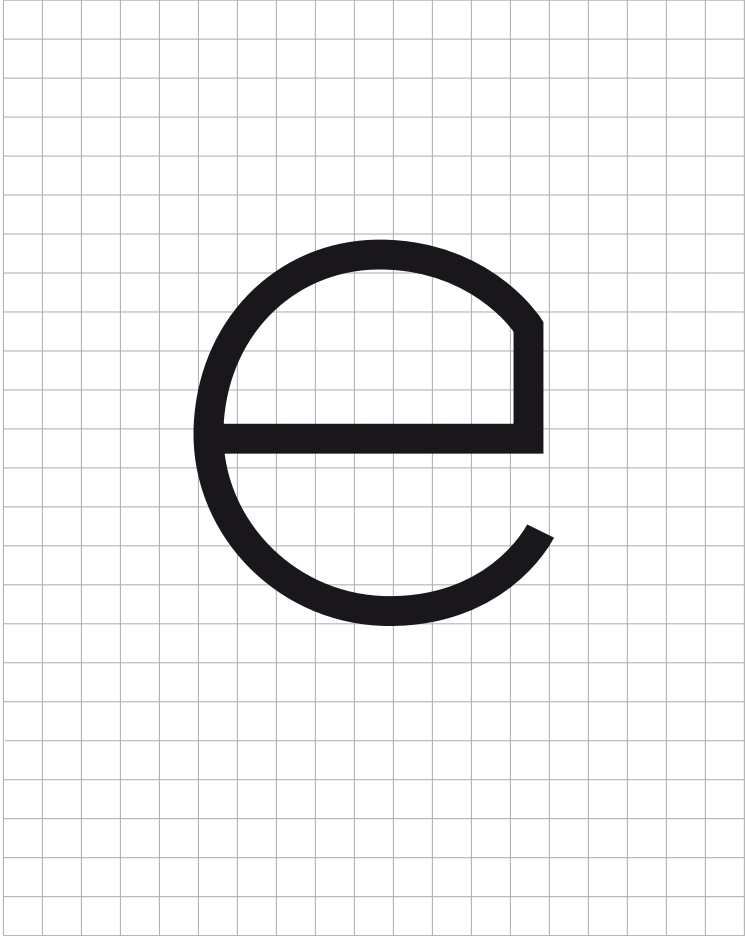
1

1—premier dessin

2

2 — évolution du dessin

3

3—dessin retenu

les controver

les controver

les controver

4

versations

versations

versations

4 — première proposition
de lettrage (non retenue)

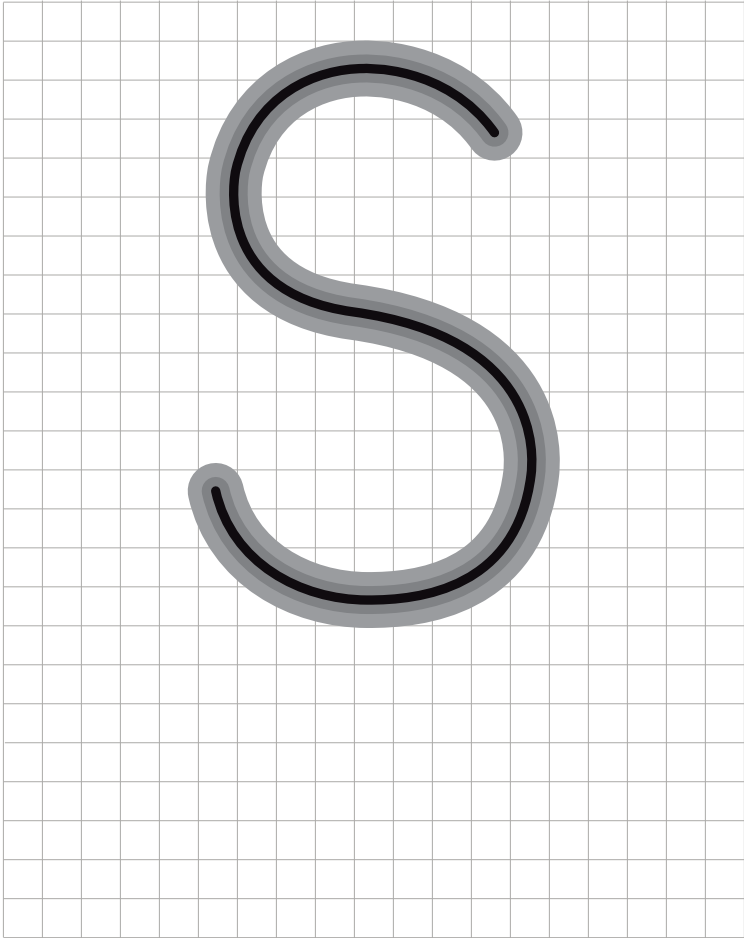

5

6

5, 6 — recherches pour la deuxième proposition de lettrage, affichage en tracè sur Illustrator

7

7— déclinaison de graisse
appliquée au squelette de la lettre

LES CONTROV
LES CONTROV
LES CONTROVE

8

OVERSATIONS

VERSATIONS

VERSATIONS

8 — proposition retenue, lettrage
monolinéaire à trois chasses variables

CONTROVERSATIONS

[1]

♦
Débats de science et société
Du 8 février au 6 avril 2017
Avignon - Aix-en-Provence - Marseille

Programme complet et réservations : www.controversations.fr
Renseignements : 04 91 82 81 45

CONTROVERSATIONS

♦
Débats de science et société
Du 8 février au 6 avril 2017
Avignon - Aix-en-Provence - Marseille

Programme complet et réservations : www.controversations.fr
Renseignements : 04 91 82 81 45

♦
Débats de science et société
Du 8 février au 6 avril 2017
Avignon - Aix-en-Provence - Marseille

Programme complet et réservations : www.controversations.fr
Renseignements : 04 91 82 81 45

Programme

Édito

Avons-nous la culture du débat en France ?¹ aurais tendance à dire non au vu des débats perturbés ou même empêchés d'avoir lieu comme si le simple exposé d'arguments était intolérable. Or, est-ce que se priver de discussions animées ne pousserait pas à des affrontements plus violents comme le formatage de la société (sans lumineux, sans...) ou les violences sur un même territoire pour des différences de culture, de croyance... ?

Les débats de sciences et société ont l'avantage de faire participer le grand public à la réflexion sur des questions scientifiques socialement vives², complexes, pour que chacun puisse se construire petit à petit une opinion. Dans le domaine de la biologie, il s'agit des questions soulevées par la sécurité alimentaire, les répercussions écologiques et économiques des pratiques agronomiques, le délistage génétique prénatal, les clones thérapeutiques et reproductif, les biotechnologies... Mais des questions semblables se posent dans d'autres domaines scientifiques ainsi qu'en économie, droit, arts... comme l'atteste le programme 2017 des Controversations.

Le mot « Controversation » rapproche les mots controverser et conversation pour indiquer que le débat entre deux personnes présentant des arguments opposés ou divergents n'empêche ni la description des problèmes en suspens ni la discussion.

Je rêve d'un moment récurrent, annuel, où l'on verrait écrit en grand sur les murs des villes : Venez, on débat !

Constance Hammond

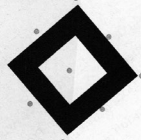
Présidente de Tous Chercheurs

1 Miguel Benasayag et Angélique Del Rey, *Éloge du conflit*, Ed. La découverte, 2007. « Ré-enchanter la société c'est sans cesse nous reconstruire par le jeu de nos conflits pour éviter les affrontements. »

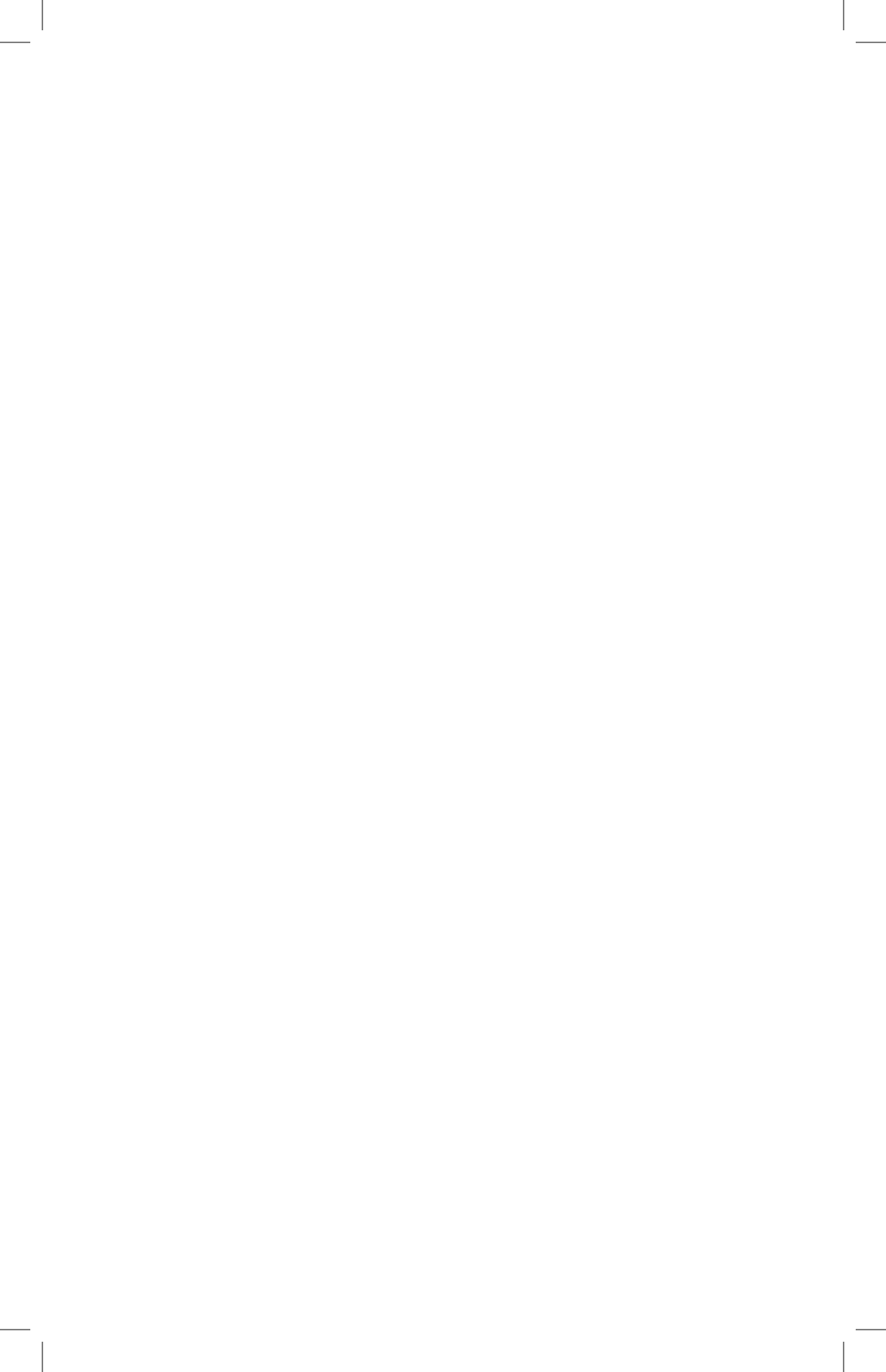
2 Yves Chevallard, *Déformer et transformer l'école pour tous*, 1997

[3]

CONTRVERSATION

[1, 2, 3] Scans du dépliant imprimé,
au recto le programme, au verso l'affiche

Grâce à ce panel d'observations, je peux constater qu'aujourd'hui les usages et les pratiques utilisant des caractères typographiques sont très variés : de l'usage le plus amateur, en passant par un usage traditionnel et en finissant par une pratique quasi-professionnelle. La pratique de Colophon conforte la typographie dans sa dimension historique et traditionnelle. Celle de La Charbonnerie est un exemple des nouveaux usages qui apparaissent grâce à une démocratisation de machines industrielles dans de nouveaux types de lieux. Enfin, l'exemple de F.Marczinack met l'accent sur l'accessibilité de cette pratique rendue possible grâce à l'ère du numérique.

Fort de toutes ces expériences décrites dans ce rapport de stage, j'ai pu contextualiser l'écriture de mon mémoire et la conceptualisation de mon projet de fin d'étude.

Rapport de stage composé en

GapSans

Alexandre Liziard

& Étienne Ozeray

Alegreya

Huerta Tipográfica

& Juan Pablo del Peral