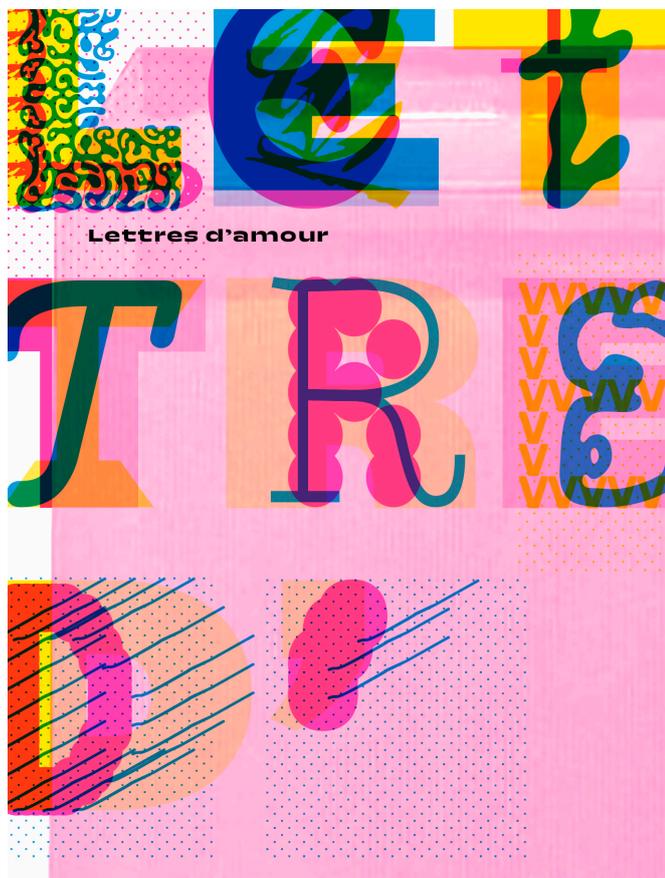

Lettres d'amour

La Maison des éditions invite Benoît Bodhuin, Ivan Bléhaut, Bon pour 1 tour, Anne-Dauphine Borione, Bye Bye Binary, François Chastanet, Benjamin Dumond & Lucas Descroix, Hélène Marian, Émilie Rigaud, Velvetyne

Du graffiti amoureux au SMS de rupture, du romantisme épistolaire à la littérature érotique, nos mots d'amour s'écrivent en toutes lettres. Et tous les jours, nous utilisons toutes et tous, de manière distraite et distante, sans les regarder vraiment, un ensemble de petits signes abstraits qui nous servent à véhiculer concrètement du savoir, des informations, des sentiments, des idées...

Entre lettrage, calligraphie et dessin de caractères, l'exposition *Lettres d'amour* se propose d'explorer les pratiques contemporaines du dessin de lettres, tant du côté des auteurs et praticiens que du côté des usagers, au travers d'approches transversales, multimédia, multidimensionnelles, savantes aussi bien que que vernaculaires.

Le monde de la typographie regroupe une quantité de pratiques différentes : du dessin long et minutieux d'une police de caractères multi-scripte au geste spontané sur un mur à conquérir par des slogans géants ; toutes partagent la question du désir, de l'amour des lettres et des mots, du soin apporté aux formes comme aux sens.

C'est cette dimension amoureuse que nous vous proposons de découvrir avec cette exposition, qui se déploie au Bel Ordinaire et dans trois lieux au cœur de Pau : le Musée des Beaux-arts, la médiathèque André-Labarrère et les Halles.

Salle 1 De A à Z

Émilie Rigaud est une designeuse graphique et dessinatrice de caractères française née en 1986. Elle est à la tête de la fonderie typographique *A is for*, qu'elle a créée en 2010.

À travers sa pratique, elle défend des caractères alliant expressivité plastique et rigueur de fabrication. Elle est notamment reconnue pour son caractère *Coline*, pensé pour le livre de poche et largement utilisé au Québec. Elle enseigne également à l'Atelier national de recherche typographique depuis 2013 et étudie l'histoire de la typographie japonaise dans le cadre d'une thèse.

Dans cette salle, nous l'invitons à vous dévoiler son processus de travail, en prenant appui sur une de ses créations, le *Naoko*.

Ce dispositif est constitué d'un ensemble de documents, originaux ou reproduits, qui viennent témoigner, de manière chronologique, de la manière dont un tel travail se déploie dans le temps et conjugue des dimensions à la fois culturelles, techniques et sensibles.

Vous pouvez ainsi remonter aux sources d'inspiration de cette création, scruter les premières esquisses préparatoires, savourer le lent processus de dessin, suivre les étapes de correction, découvrir les phases de digitalisation et de développement, apprécier la qualité de la fonte au travers de documents la mettant en œuvre, tout en profitant de l'occasion pour apprendre quelques notions et termes clefs du monde du dessin de caractères et de la typographie...

Le travail de dessin d'une autre police, la *Caliste*, est aussi montré sous la forme du facsimilé d'un cahier de recherche.

<https://aisforfonts.com/>

Salle 2 Explorations

Velvetyne est un collectif dédié à la recherche et à la diffusion de la typographie et de la création de caractères. Il dessine, fabrique et diffuse des caractères typographiques libres, tant dans leurs formes que dans leurs licences puisque les productions de Velvetyne sont diffusées sous licences libres, autorisant et invitant à l'étude, la modification, le partage et la redistribution des créations.

Née en 2010, la fonderie est rapidement devenue un acteur majeur de la scène typographique, participant largement à la reconnaissance des logiques de l'open-source dans le champ d'activité, tout en affirmant un positionnement politique engagé. Dans ses productions sont questionnés les logiques de la propriété intellectuelle, la paternité d'une hypothèse formelle ou conceptuelle, la création collective et le partage de la création. Faisant valoir une approche décomplexée, joueuse et ouverte du dessin typographique, Velvetyne nous invite à la réappropriation et au détournement.

Pour *Lettres d'amour*, le collectif propose quatre posters sérigraphiés au Bel Ordinaire, création collective réalisée à douze mains, sur Penpot, entre Bruxelles, Nancy, Paris et Rennes. Cette création affirme l'identité du collectif et explicite les quatre libertés fondamentales du libre tout en s'amusant avec le catalogue de ses caractères.

<https://velvetyne.fr>

Si le dessin typographique est souvent affaire de minutie et de patience, le renouvellement des formes d'un système aux racines plongées dans des siècles d'histoire demande de prendre des chemins de traverse. *Explorations* signale l'inventivité des pratiques typographiques contemporaines, tant dans leurs enjeux formels que dans leur positionnement culturel et politique.

La collective belgo-française **Bye Bye Binary** (BBB) crée des formes graphiques et typographiques qui interrogent la langue française et l'omniprésence de la binarité de genre qu'elle véhicule. À la fois expérimentation pédagogique, communauté de pratiques, atelier de création typo-graphique variable, réseau et alliance, BBB produit et diffuse sa recherche à la fois dans le champ formel (caractères libres et open source) et dans des dimensions critiques et politiques, explorant avec précision les mécaniques du pouvoir au sein du langage. Une large part de ses pratiques se dédie à la production d'une pensée politique radicale, qui déconstruit avec méthode les tentations réactionnaires des arbitres auto-proclamés d'une prétendue pureté de la langue française. Jouant avec le sens des mots et les formes des lettres, inventant des ligatures – lettres combinées, éléments de liaison et d'hybridité post-binaire – la collective ouvre des perspectives fulgurantes dans nos alphabets.

La série de posters présentée pour *Lettres d'Amour* est issue d'un travail collaboratif mené dans le cadre du festival *EXTRA #6* au Centre Pompidou en 2022. BBB y invitait des ami-es et allié-es pour produire autant des spécimens de leurs expérimentations typographiques que des manifestes des colères qui les animent: *Des formes qui permettent de nous guérir pour un temps, comme de nous décaler ou de nous décentrer.*

L'exposition est également l'occasion de la première publication des CUTE, Conditions d'utilisations typographiques engageantes, réflexion de BBB sur le devenir souhaitable des licences libres et le caractère résolument politique de tout objet de design.

Au cœur de leur projet réside le désir d'inventer les formes d'une langue française non discriminante, au service d'une écriture inclusive à même d'embrasser la réalité d'un monde fluide et mouvant, brûlant de désirs et de colères.

<https://genderfluid.space>

Benoît Bodhuin crée des protocoles de travail, s'amuse de contraintes auto-imposées et s'invente des règles de conduite. Il joue avec des éléments modulaires, des processus de construction et des logiques de dessin pour inventer des formes typographiques aventureuses et généreuses, mouvantes et réjouissantes. Autonome et indépendant, il déploie depuis de nombreuses années un univers formel malicieux, radical et aventureux.

L'ensemble de spécimens* - voir glossaire - affichés au mur témoigne de la diversité expressive qu'autorisent de tels caractères.

Au sol, le site web interactif lettresdamour.xyz met en scène le dernier caractère de Benoît Bodhuin, *Harber*. Il permet de composer des mots d'amour grâce aux textes produits par la Maison des éditions et ses ami-es, tout en jouant avec les possibilités formelles du caractère variable*.

Plaisir d'offrir, joie de recevoir, vous pouvez imprimer et emporter vos mots d'amour !

<https://bb-bureau.fr>

Salle 2

Explorations

Lucas Descroix et Benjamin Dumond collaborent régulièrement au sein des aventures *Bonjour Monde* (collectif dédié à la recherche de procédés alternatifs dans le champ de la création graphique, inscrit dans les pratiques du logiciel libre) ou Plain Form (fonderie typographique initiée par Lucas Descroix). Ils confrontent leurs approches et leurs outils, mêlant érudition historique et expériences numériques radicales, littérature potentielle, poésie asémique et fictions scientifiques, guidés par un désir d'explorer les marges et les ailleurs de la typographie.

OMN est un projet d'outre-cosmos, un caractère typographique vivant aux formes étranges et fluides, qui évoluera tout au long de l'exposition. Émergeant de la collision du dessin et de scripts informatiques, cet immense écosystème de formes propose d'envisager la notion de lisibilité comme une exception plutôt qu'une règle, un accident, un arrangement particulier et éphémère. Faites le tour de la salle, revenez demain, dans une semaine, et l'aspect de ce que vous lirez sera transformé; téléchargez aujourd'hui gratuitement la version que vous avez sous les yeux, avant qu'elle ne disparaisse: omn.plain-form.com

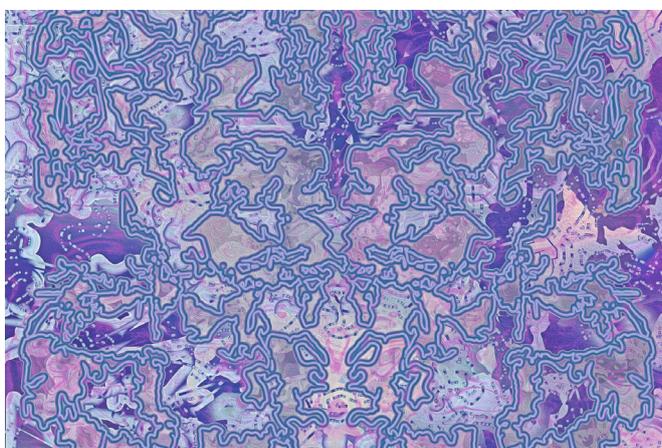
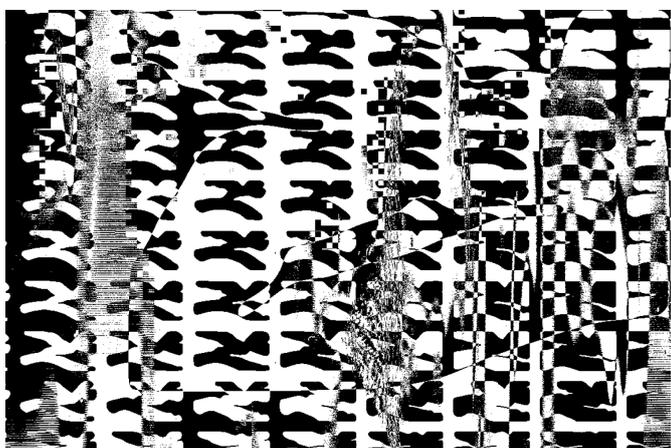
<http://lucasdescroix.fr/>
<http://benjamindumond.fr>

Anne-Dauphine Borione est amoureuse des mots et des lettres qui les composent. Elle explore tous azimuts, avec un enthousiasme fou et une passion débordante, les possibilités qu'ouvrent les nouveaux outils et pratiques du dessin de caractère, jouant avec les textures, les motifs, les courbes et les angles, dans d'incroyables audaces typographiques. Étudiante au sein du master *Type & Media* de La Haie, son travail est déjà salué par toutes et tous. Animée par un enthousiasme communicatif, elle donne régulièrement à voir l'évolution de son travail sur les réseaux sociaux, s'inscrivant avec générosité dans l'intense circulation des pratiques typographiques que permettent les outils et services de partage en ligne.

Les trois vidéos présentées montrent comment Anne-Dauphine s'empare et se joue d'un de ses propres caractères pour composer des posters numériques aux intrications formelles folles ou furieuses, réagissant à trois morceaux de musique: *Black Rum*, Cake Pop & Dylan Brady, feat. Lewis Grant & Ravenna Golden; *In my Head*, Lauren Sanderson; *Solemn Winds*, BVG & møndberg.

Ces courts films sont accompagnés de trois spécimens des caractères typographiques employés: *Zuriel*, *Ancial* et *Graticule*.

<https://daytonames.com>

Salle 3 Déclarations

Tomek est un artiste parisien, issu du monde du graffiti et particulièrement de celui du tag qu'il pratique toujours dans son quotidien. Essais sur papier, déambulations, compositions des tags dans les espaces choisis : tout ce travail est restitué dans *Guten tag* mis en page par le studio Spassky Fisher et qui vient de paraître chez Rotolux Press.

Nous avons pu mettre la main sur un certain nombre de vidéos inédites des actions de Tomek qui témoignent d'une grande diversité de recherche calligraphique (formes et outils) dans le tracé de son pseudonyme. Le montage des séquences projetées dans l'exposition à échelle humaine, nous permet de suivre son chemin et d'appréhender sa gestuelle.

Cette salle est consacrée à des déclarations d'amour envoyées par des amoureux-ses des lettres à des caractères typographiques qui leur sont chers. Ces lettres, déclarations, odes, poèmes, clin d'œil, ont été imprimés en risographie à l'ÉSAD Pyrénées.

Vous êtes invité.e.s à prendre connaissance de ces missives tendres, passionnées, poétiques, empreintes d'amour autant que d'humour, sur les quatre murs de la salle, et avez la possibilité de repartir avec un poster de votre choix (à disposition à la sortie de la salle, ne vous servez pas dans ceux qui sont aux murs!).

Ces compositions, majoritairement textuelles, révèlent autant le savoir-faire des designers et designeuses, amateur-ices, professionnel-les ou étudiant-es que leur attachement particulier développé pour ces polices de caractères. Elles sont souvent bien plus que de simples outils de travail et peuvent dire quelque chose de la sensibilité de leurs usager-ères.

Toutes ces gracieuses propositions seront également visibles en ligne sur une page dédiée du site de la Maison des éditions, rendue publique le jour du vernissage de l'exposition, le 9 avril 2024.

Cette dimension de l'exposition veut rendre hommage à la fonderie Emigre, extraordinaire aventure de l'histoire récente de la typographie, qui publiait en 2006 ses catalogues de caractères sous le titre *Little book of Love letters*.

JE ME LOVI
DANS TON
COEUR
MOELLEUX.

Hors les murs

Le mur du BO

À la fois atelier de création, association culturelle et maisonnette d'éditions, **Bon Pour 1 Tour** est une structure polyvalente implantée au centre-bourg de Castillon-la-Bataille. Elle est née de la volonté de deux graphistes-plasticiens, Fanny Garcia et Jack Usine, de développer ensemble leur métier de créateurs tout en l'enrichissant par des actions pédagogiques et participatives en lien avec le territoire.

Bon Pour 1 Tour poursuit un travail de recherche critique et créatif sur des notions comme : les signes dans l'espace public, le vernaculaire, l'objet touristique, la communication territoriale, la typographie...

Sa production alterne entre art et artisanat, chose peinte et imprimée, travaux de commande et auto-édition.

Encore-re-re, peinture murale réalisée par le duo sur le mur extérieur du Bel Ordinaire, est un hommage pur et simple au format XXL, rendu aux vieux spécimens de caractères d'affiches.

Pour ce travail, ils ont puisé des caractères et des ornements typographiques dans l'ouvrage *Épreuves de caractères*, de Tarbé et Cie, édité en 1835 par la Fonderie générale des caractères français et étrangers.

<http://www.bonpour1tour.com/>

La Médiathèque

François Chastanet (1975) est architecte, designer graphique et dessinateur de caractères, co-fondateur de l'atelier TypoMorpho basé à Bordeaux. À travers des commandes graphiques, des documentaires et l'enseignement, il explore les relations entre architecture et signe écrit, de la signalétique typographique aux pratiques manuscrites éphémères. Il mène actuellement une recherche sur l'évolution des formes de l'alphabet latin à travers six études de cas de graffitis de noms en Amérique du Nord et du Sud (Los Angeles, New York et Philadelphie aux États-Unis, São Paulo au Brésil, Tijuana et Monterrey au Mexique).

Dans le cadre de *Lettres d'amour*, il a imaginé un projet sur mesure pour le patio de la Médiathèque André-Labarrère, reprenant à son compte un extrait de l'ouvrage *Le Geste et la Parole*, d'André Leroi-Gourhan.

Son installation, réalisée à la bombe sur de grandes bandes de papier, traite de la survie de l'écriture manuelle et de la lettre comme potentielle réponse à l'état des lieux de «perte de la découverte manuelle» analysée par Leroi-Gourhan. Cela lui permet de poursuivre ses recherches et expérimentations sur ce que pourrait être la pratique de la calligraphie en ce début de 21e siècle.

<https://francoischastanet.com/>

+

À l'extérieur, contre les formes architecturales séquencées des vitres de la médiathèque, se logent des lettres, peintes au blanc de Meudon par **Ivan Bléhaut**, dont on ne voit que les contre-formes. Saurez-vous déchiffrer le message ?

Le Musée

Une lueur rose émane des vitrines du Musée des Beaux-Arts de Pau... À l'intérieur, y flotte une ribambelle de lettres en suspension qui s'enlacent et se contorsionnent. Elles façonnent des rôles de plaisir, de contentement, de ravissement, de ronronnement, de désir, de joie, d'amour.

Un scénario pour vidéos ASMR sans sons ni images. Un palais des plaisirs surtitré, dont il nous reste à imaginer les acteur.rices autant que les origines de leurs plaisirs.

Ces lettres, par leur variété, décrivent une faune éclectique aux satisfactions multiples. Toutes ces formes typographiques sont inspirées de lettres paloises, glanées autour de la rue des Anglais.

À l'origine de cette installation singulière, un nom nous est soufflé à l'oreille, celui d'**Hélène Marian**... Née à Paris en 1987, Hélène Marian est une travailleuse de la lettre. Qu'elles soient mises en page, digitalisées ou tracées, les lettres sont sa matière première.

De la conception de typographies pour la Ligue nationale de basket-ball américaine (WNBA) aux lettrages à la main pour la scène des musiques expérimentales parisiennes avec laquelle elle collabore activement, Hélène Marian pratique un design double, entre rigueur typographique et gestualité. Sa famille de caractères typographiques PVC, projet polymorphe et radical, est publiée par la fonderie française Production Type. Hélène Marian enseigne également au sein du post-diplôme EsadType et les ateliers sont une part intégrante de sa pratique.

<https://helenemarian.com/>

Les Halles

Les étudiant-e-s de 1ère année de l'École Supérieure d'Art et de Design des Pyrénées, encadrés par **Ivan Bléhaut**, ont été amené-es à expérimenter le lettrage en format XXL.

Des recettes originales, des associations de mets aussi surprenantes que savoureusement drôles sont à la carte. Ces mises en formes typographiques, inspirées d'enseignes locales et peintes à l'acrylique noire sur de longues bandes de papier kraft, sont présentées à l'étage, et visibles du 1er au 31 mai.

Ivan Bléhaut travaille à Pau en tant que graphiste et artiste. Il développe un travail typographique avec des projets d'identités visuelles pour des structures privées ou publiques, et avec la création d'œuvres peintes à très grande échelle dans le cadre d'appels à projets.

C'est à l'école Estienne qu'Ivan prend goût aux techniques d'impressions traditionnelles et artisanales, ce qui l'amènera à pratiquer régulièrement la sérigraphie. Il est actuellement un des référents de l'atelier sérigraphie du BO.

Il réalise un grand nombre de workshops pour tous niveaux scolaires, toujours tournés vers les techniques manuelles de dessin, la construction, les interventions graphiques dans l'espace public.

ivanblehaut.tumblr.com

Visites guidées et ateliers créatifs :

à 15h : les samedis 04/05, 01/06

à 10h et à 15h : le mercredi 24/04

Gratuit - Inscription sur notre site internet ou à l'accueil

Glossaire

Le terme **fonte** est issu de l'origine physique des caractères typographiques en plomb fondu. Ce terme définit une représentation unique, physique ou numérique de la police. Par exemple : *Georgia* gras italique en 12 pt.

Une police ou famille de caractères réunit l'ensemble des fontes d'un caractère et en détermine la direction artistique : choix stylistiques, formes des empattements, niveau de contraste entre pleins et déliés...

Un glyphe est la représentation formelle d'une lettre. Pour une même lettre ou chiffre, une fonte peut proposer différentes formes.

Le spécimen est un document imprimé ou numérique qui présente et déploie les possibilités formelles

et fonctionnalités techniques d'une police de caractères. Il est souvent produit par sa-on dessinateur-ice ou son studio.

Le corps d'un caractère est sa dimension physique, souvent exprimée en points.

La licence est le contrat qui définit l'utilisation d'un caractère typographique et lie son diffuseur, sa-on créateur-ice et l'utilisateur-ice final-e.

La graisse signale l'épaisseur des lettres. Un texte peut être composé en *light* (léger), *regular* (normal), *bold* (gras), mais aussi *medium*, *semi-bold*, *black*, etc.

Aux graisses peuvent être associées des **variantes stylistiques** : italiques, obliques, étendues, condensées...

Les récents **caractères variables** permettent d'intégrer l'ensemble des variations dans un seul fichier numérique, en démultipliant les combinaisons de variations possibles.

La casse est la boîte compartimentée dans laquelle les caractères de plomb étaient rangés, divisée en haut de casse (capitales) et bas de casse (minuscules).

Une ligature fusionne plusieurs lettres pour former un seul glyphe. Communément utilisée pour œ, æ, on les trouve fréquemment créées pour les groupes ff, fi, fl, ffi, ffl, mais aussi ct ou st. Elles sont à l'origine des caractères & ou @, et aujourd'hui renouvelées dans leurs usages par la typographie inclusive.

Un peu de lecture ?

La Maison des éditions vous propose une sélection de livres qui vous permettront de compléter votre visite de *Lettres d'amour* et d'en savoir un peu plus sur le monde riche et passionnant de la typographie :

La typographie post-binaire ; au-delà de l'écriture inclusive, Camille Circlude
Guten tag, Pablo Tomek
Espaces du paragraphe : Précis de typographie, Cyrus Highsmith
Le détail en typographie ; la lettre, l'interlettrage, le mot, l'espacement, la ligne, l'interlignage, la colonne, Jost Hochuli
Architectures typographiques, Wim Crouwel
Marian ; Une collection de revivals, Paul Barnes
Principes élémentaires de la typographie ; Une histoire des styles, Robert Bringhurst
Les Contrepoinçons ; Fabriquer des caractères typographiques au XVIe siècle, dessiner des familles de caractères aujourd'hui, Fred Smeijers
L'abécédaire d'un typographe, Jost Hochuli
À bâtons rompus ; ce qu'il faut savoir d'un caractère typographique, Adrian Frutiger
La forme solide du langage ; Essai sur l'écriture et le sens, Robert Bringhurst
José Mendoza y Almeida, Martin Majoor et Sébastien Morlighem
Xavier Dupré : itinéraire typographique, Xavier Dupré et Julien Gineste
Comprendre la typographie ; un guide théorique et pratique pour les graphistes, les auteurs, les éditeurs et les étudiants, Ellen Lupton
Observer, comprendre et utiliser la typographie, Damien Gautier et Florence Roller
Massin et le livre, la typographie en jeu, Roxane Jubert et Margo Rouard-Snowman
Le Typographe, Gaby Bazin

Ces livres sont consultables à la bibli du BO toute la durée de l'expo.