

Dossier artistique

Sophie Cure

Sophie Cure, designeuse graphique et artiste plasticienne

Installée à Paris, Sophie Cure développe depuis 2012 une pratique du design graphique transdisciplinaire. Elle répond à des commandes provenant d'institutions du secteur culturel, d'artistes et d'entreprises.

Nourrie par les arts vivants, Sophie Cure mène un travail de recherche artistique autour du langage et du jeu qu'elle développe dans le cadre d'expositions, de performances et de publications. Suite à plusieurs mois de résidence en 2021, elle a présenté deux expositions personnelles : *Les champs sémantiques* au Bel Ordinaire et *Le Bureau des Affaires Lexicales* dans le cadre d'une Saison Graphique 2021.

Elle explore également la question de médiation et de la transmission de contenus pédagogiques par le jeu et le faire. En résultent plusieurs ouvrages publiés aux Éditions B42 dont le *Cahier d'exploration graphique* en 2022, et un projet de jeu société *Starting Blocks*, sur le processus de commande en design graphique, pour le Signe, centre national du graphisme. En 2012, elle a développé une mallette de jeux typographiques pour stimuler la lecture chez les personnes dyslexiques, récompensé par une bourse de la Fondation de France.

Elle a enseigné la typographie et la mise en page au sein de la section Art, Media & Technology de la Parsons School Paris, mené des workshops dans plusieurs écoles d'art et des ateliers pédagogiques auprès de divers publics.

Son travail est reconnu et soutenu par plusieurs institutions dont le Centre national des arts plastiques, Le Musée des Arts décoratifs ou encore Le Bel ordinaire (espace d'art contemporain).

Feuille de vol, Hangar Y

Feuille de jeux pour les enfants
pour l'exposition d'ouverture du Hangar Y
Dans l'air, les machines, volantes.
La couverture est un patron d'avion
en papier.

Écriture, conception graphique et
recherche fabrication : Sophie Cure
avec en co-pilote : Arp is Arp
Pour Hangar Y
Impression Offset 3 tons directs
2023

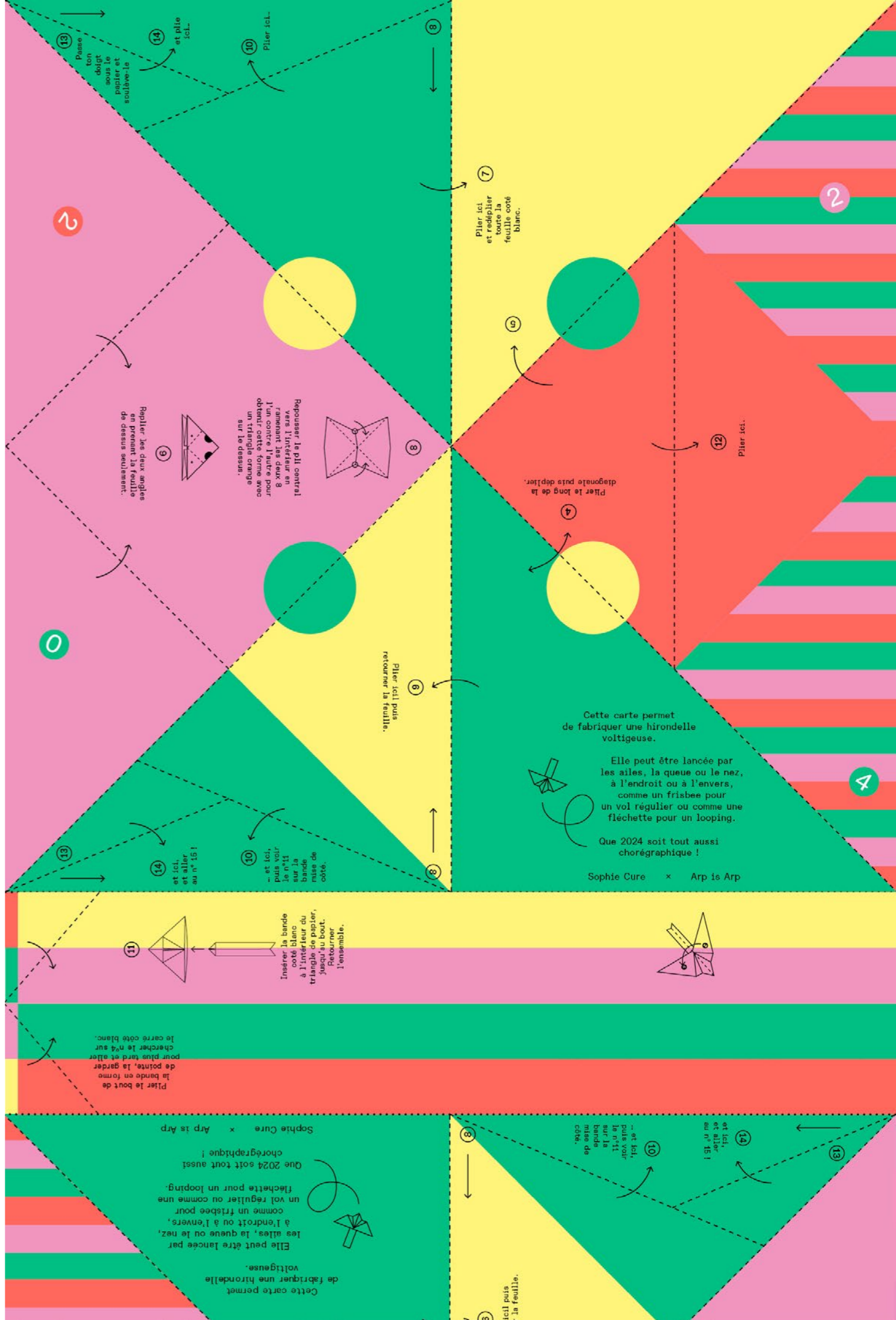

Carte de vœux 2024

Cette carte permet de fabriquer une hirondelle voltigeuse. Elle peut être lancée par les ailes, la queue ou le nez, à l'endroit ou à l'envers, comme un frisbee pour un vol régulier ou comme une fléchette pour un looping.

Les instructions de pliage sont directement inscrites sur le modèle de pliage.

Conception :
Sophie Cure x Arp is Arp
Impression Riso
2024

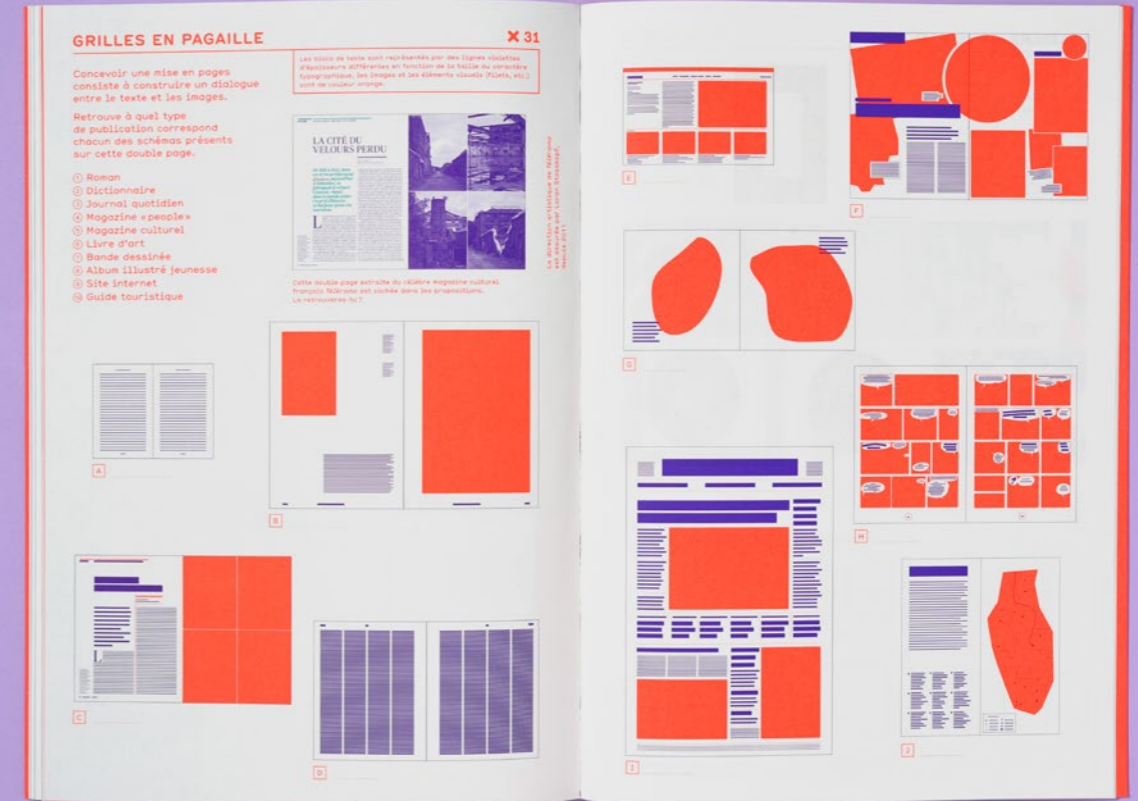
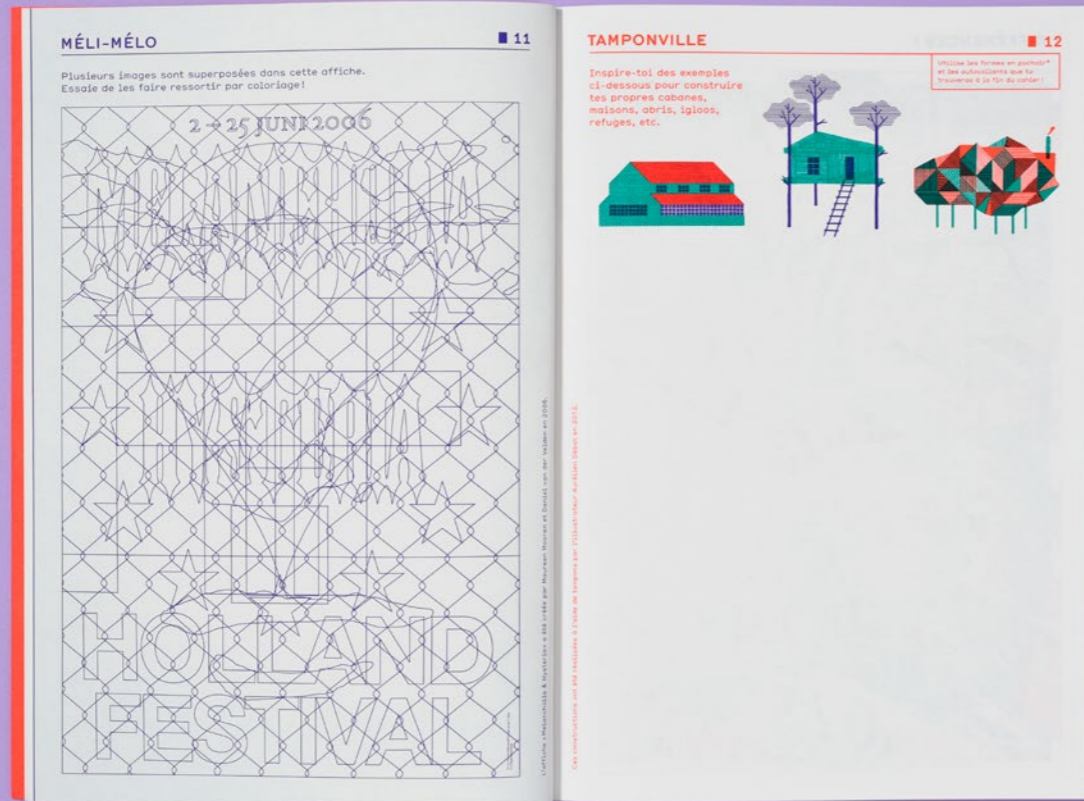

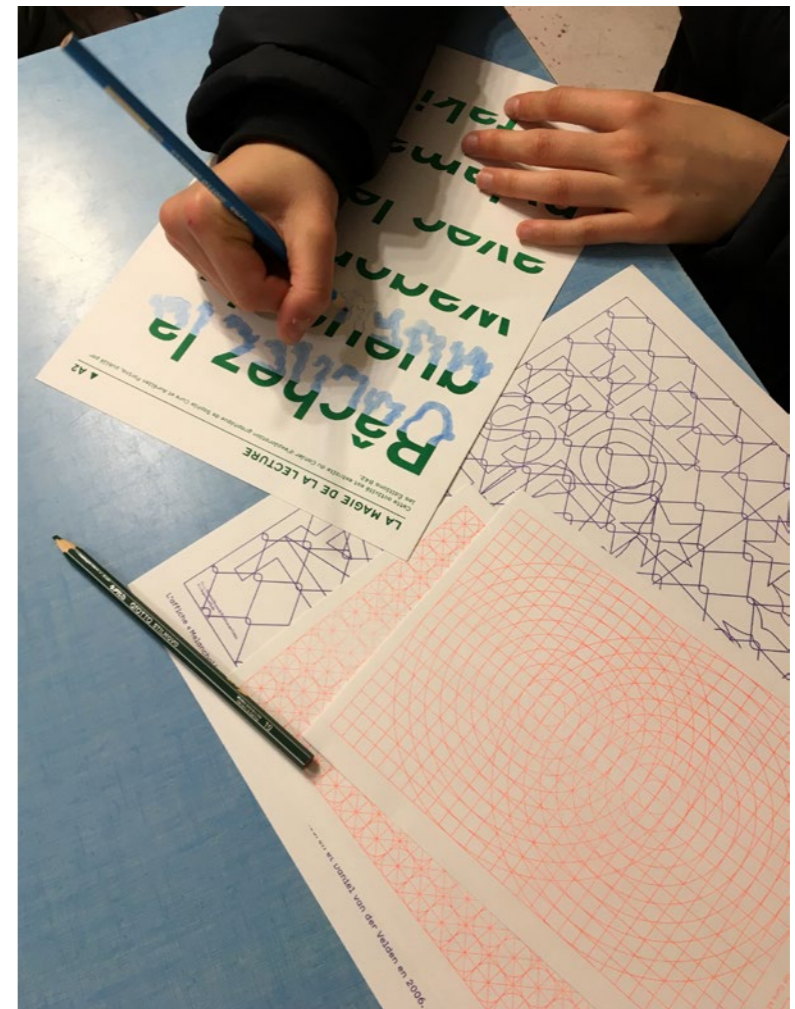
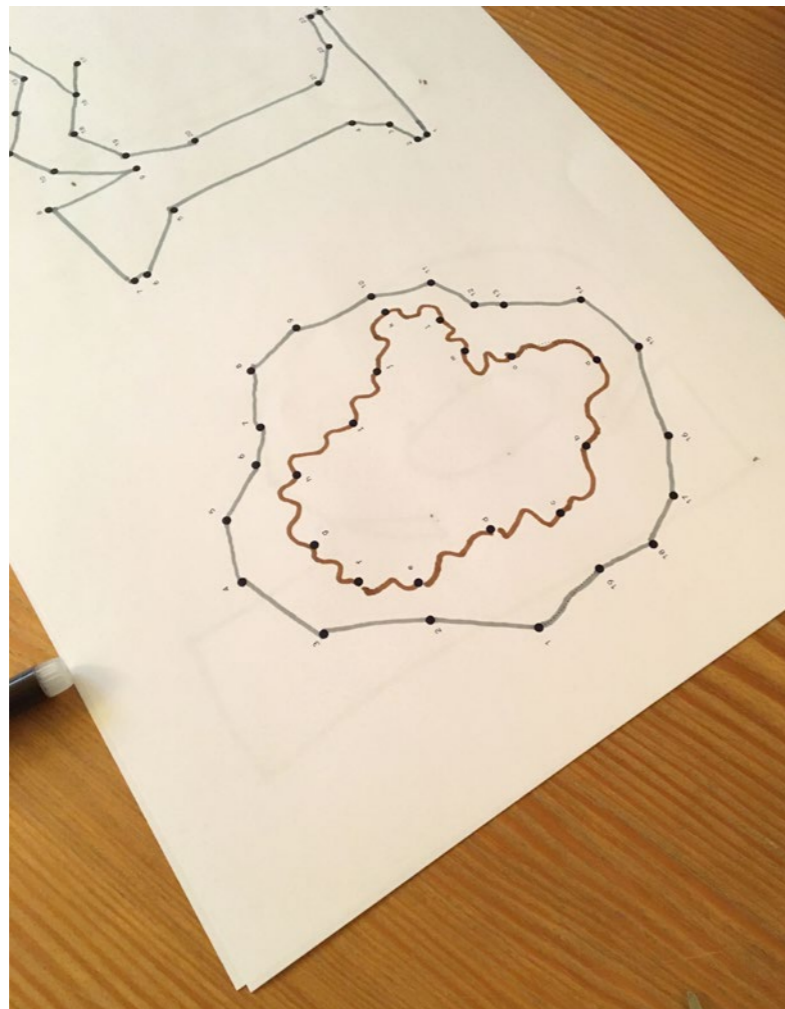
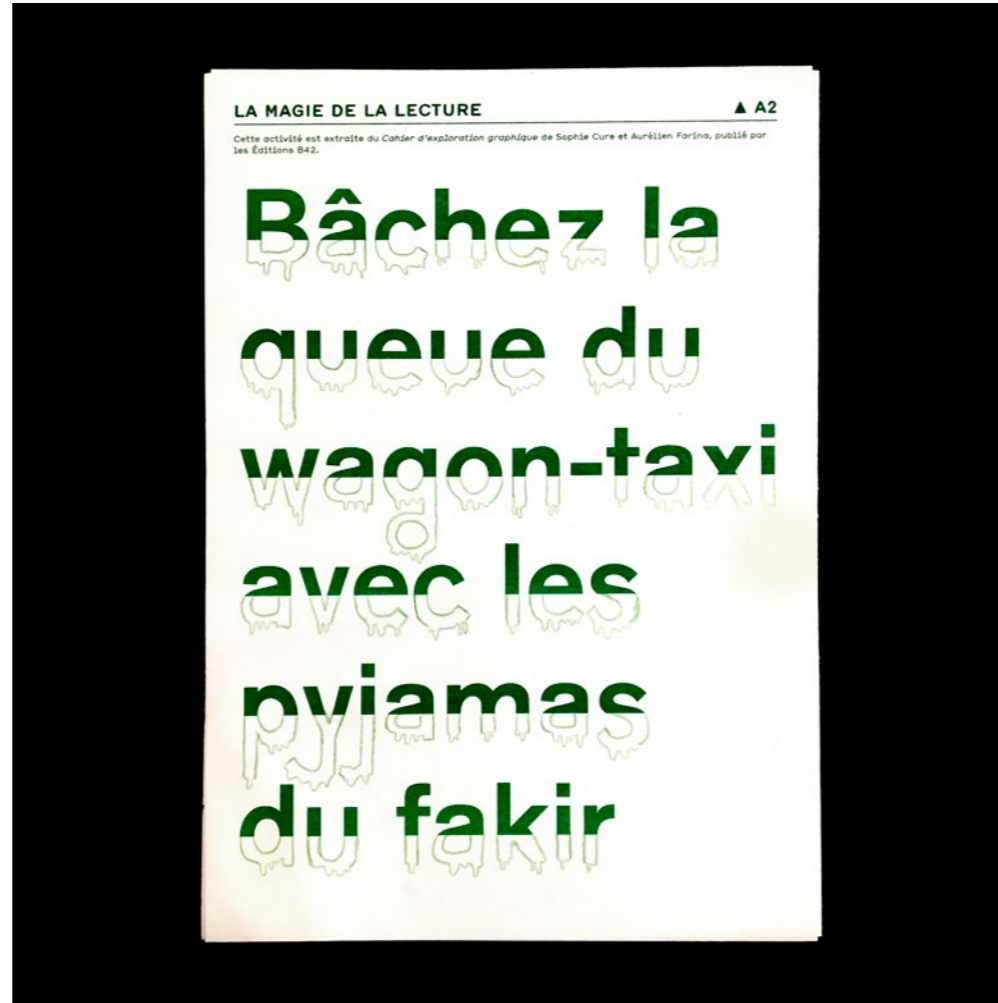
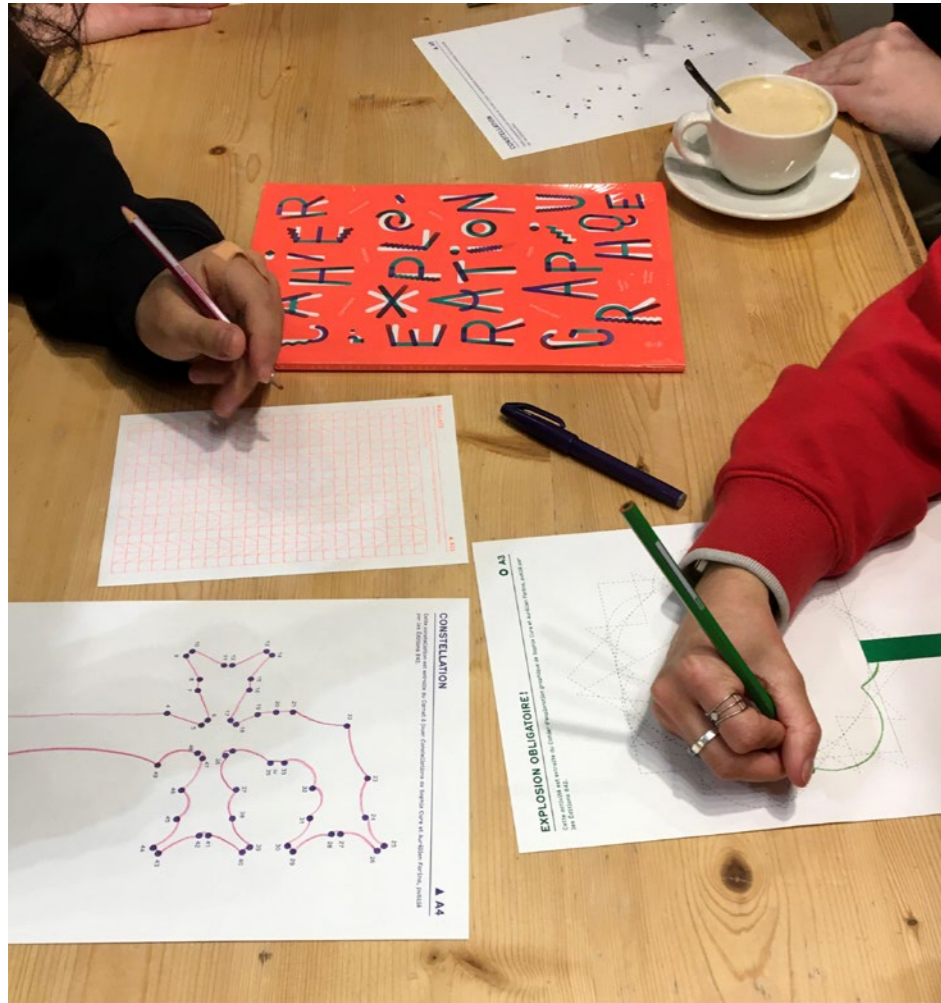
Ce cahier d'activités sur le design graphique est une collection de jeux et d'outils à s'approprier de manière intuitive, regroupés en cinq chapitres : typographie, images, signes, identité et mise en pages. Il propose une série d'expériences sans bonnes ou mauvaises réponses, qui s'appuie sur des exemples tirés du design graphique moderne ou contemporain.

Écriture et conception graphique en collaboration avec Aurélien Farina

Une série de 56 pages + pochoirs, autocollants et papier à découper, Format 21x30cm Impression Offset, 3 tons directs Editeur : B42 Date : 2022

**Collection Carnets à jouer,
Éditions B42**

Constellations, Maillages, Écussons et Alliances

Type Cahier de 32 pages, 15x10 cm
Impression Offset, 1 ton direct
Publié en décembre 2022
et novembre 2023, Éditions B42

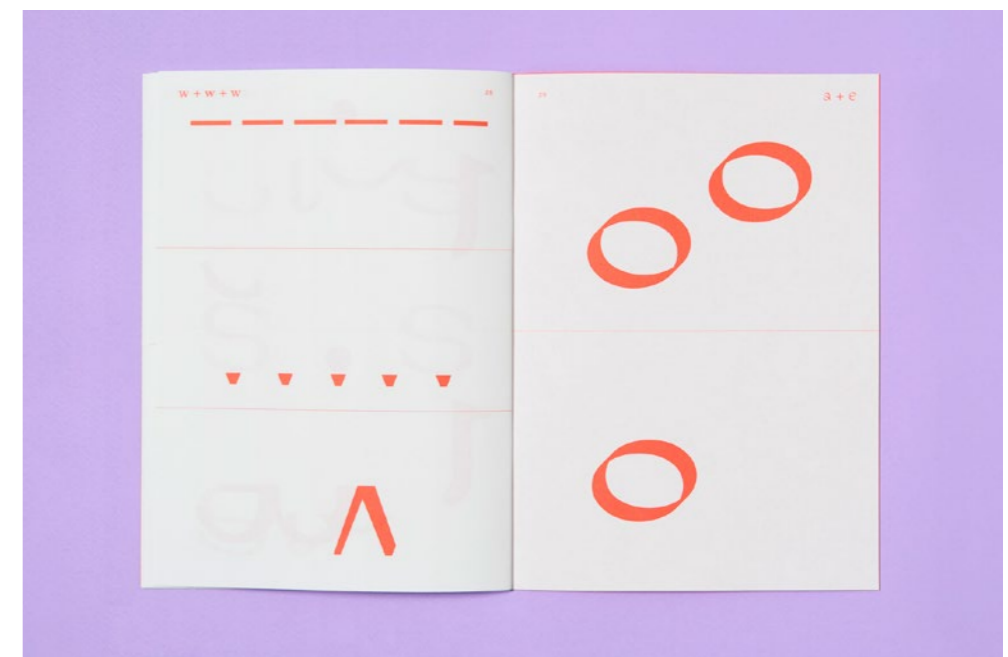
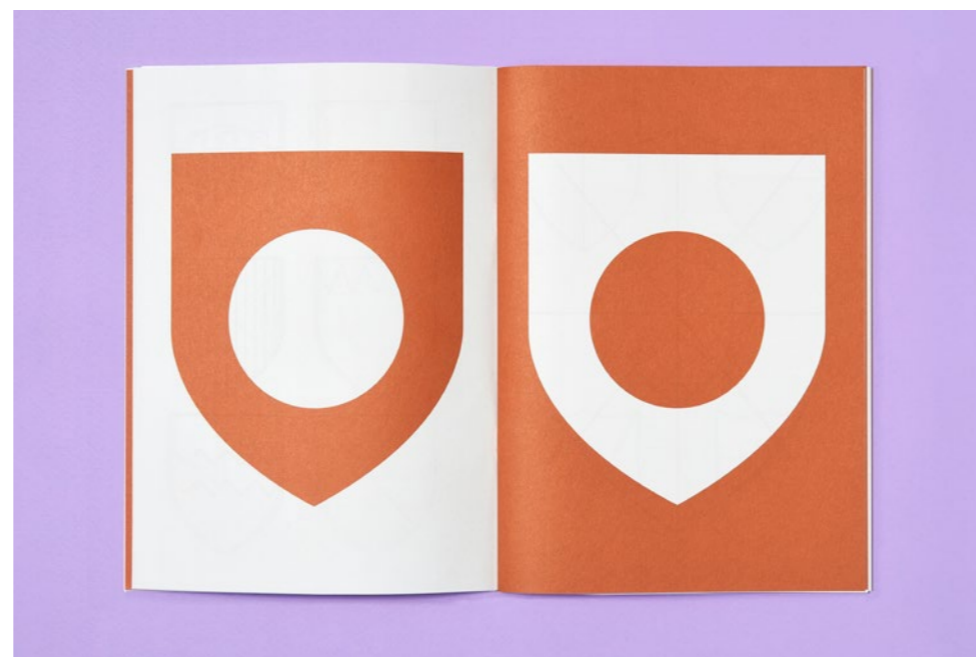
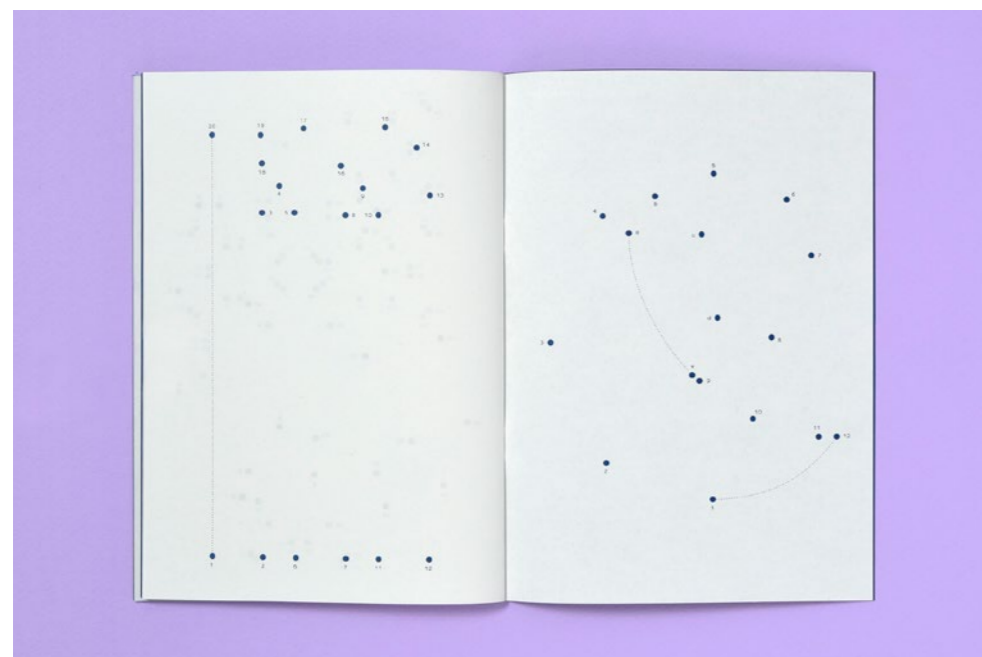
Direction de la collection, écriture et
conception graphique en collaboration
avec Aurélien Farina

Ces carnets abordent des thématiques
propres au design graphique en
complément du *Cahier d'exploration
graphique* paru en 2022. De l'exercice
unique, on passe à la série, à la variation.
Ces carnets permettent d'explorer,
d'essayer, tester, rater, rater encore pour
mieux recommencer.

PORTFOLIO SOPHIE CURE

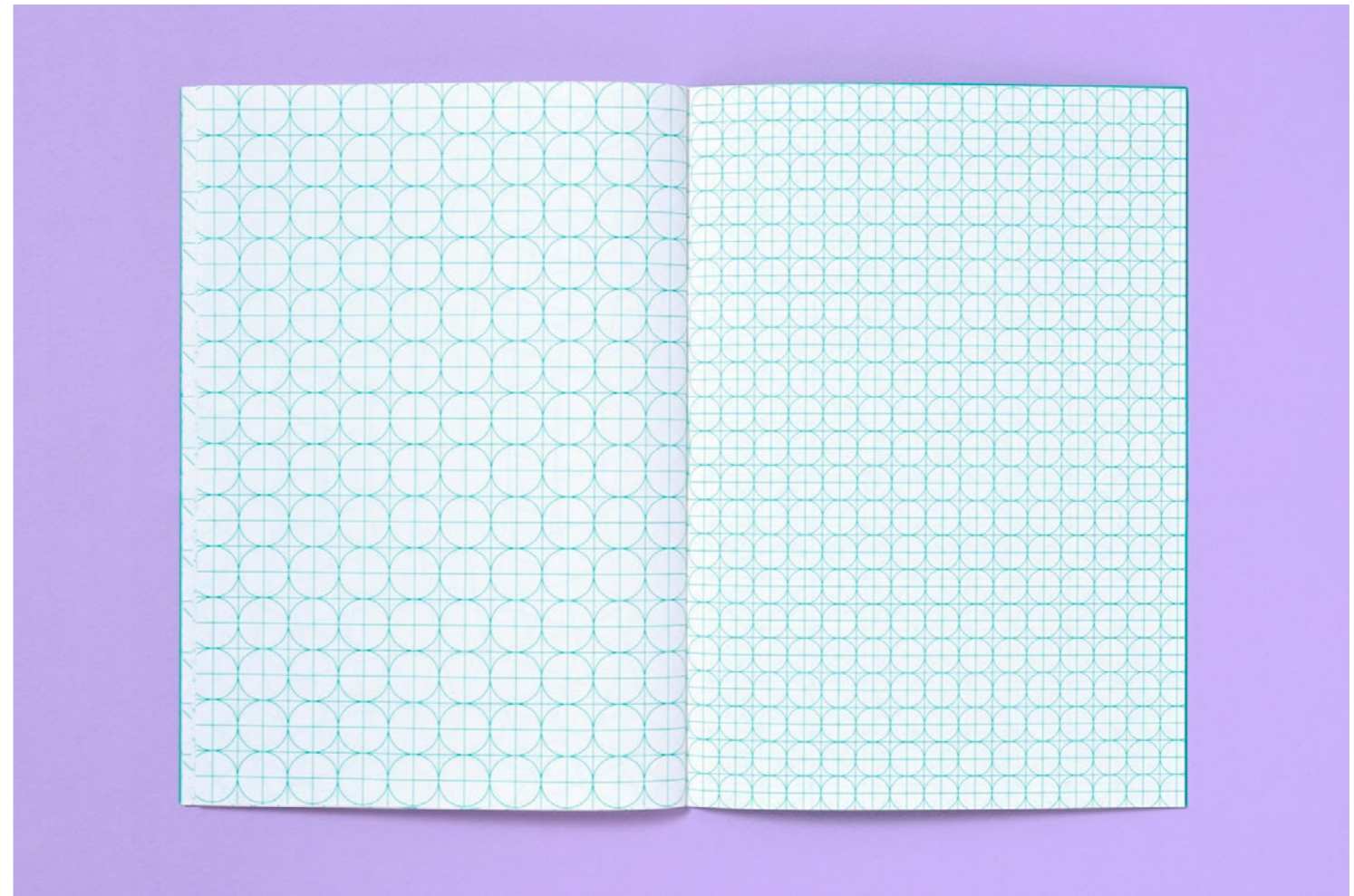
2024

16

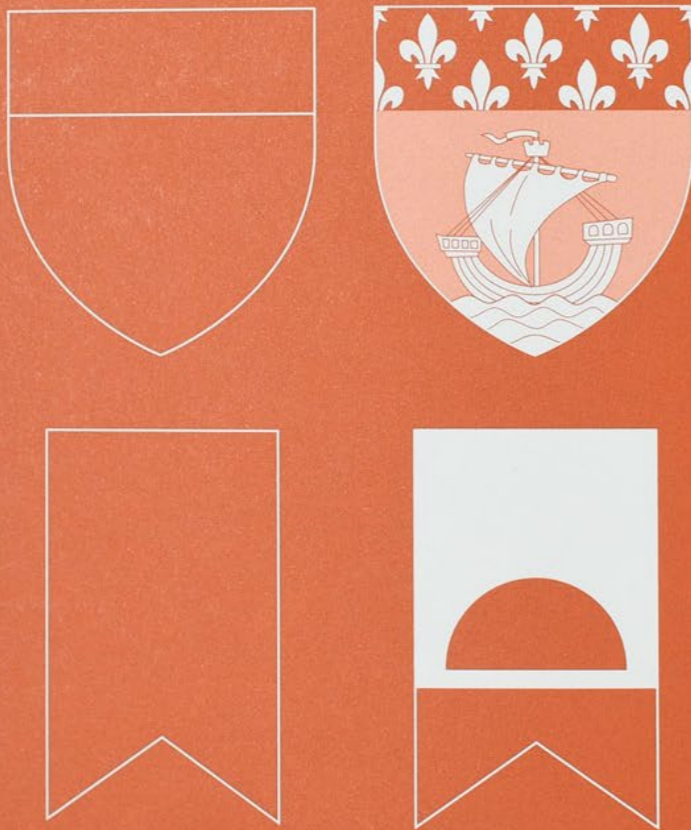

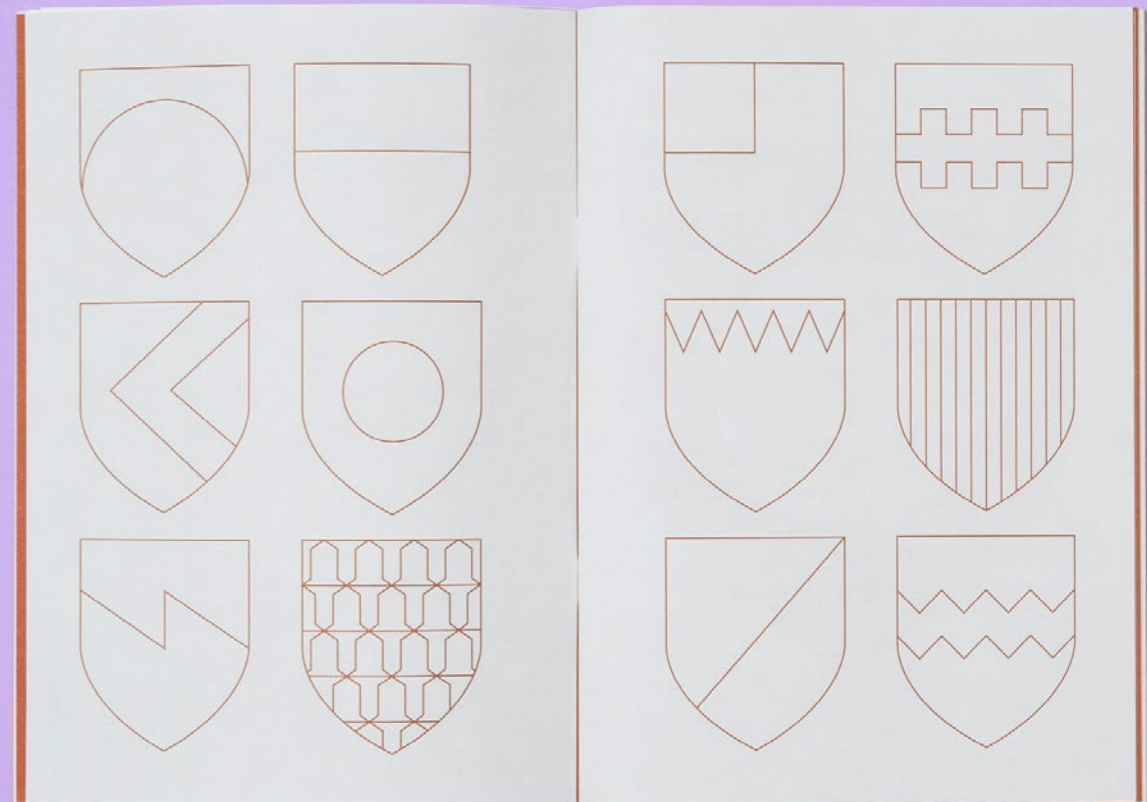
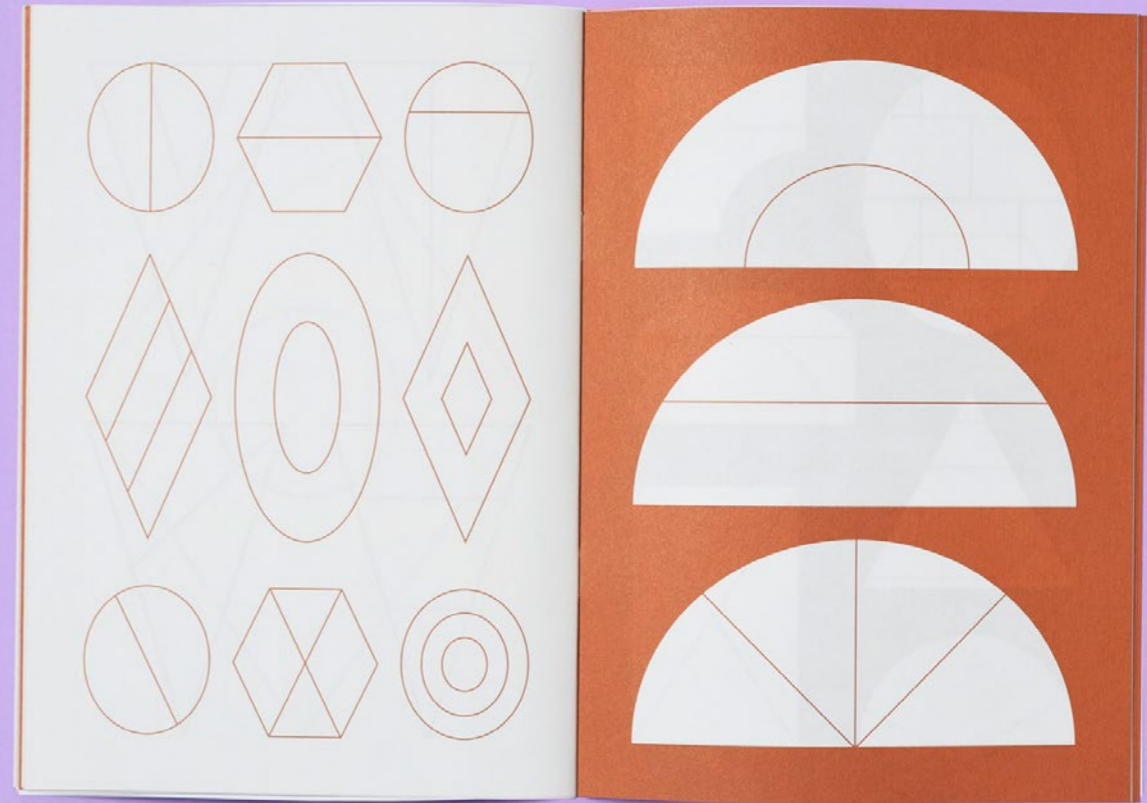

Écus à l'antique, en toupie, de tournoi. Boucliers dentelés, onvés ou nébulés, tranchés, taillés ou tiercés. Écussons d'argent ou de sable, semés de lys, losangés d'azur ou maçonnés. Oriflammes divisées, subdivisées, colorées de jaune d'or ou de vert. Autant de formes inspirées des blasons traditionnels à s'approprier pour imaginer l'emblème d'une cité engloutie, le drapeau d'un peuple extraterrestre ou le patch d'un club de karaoké.

Carnet à jouer - 32 pages
de Sophie Cure et Aurélien Farina

7€
B
42

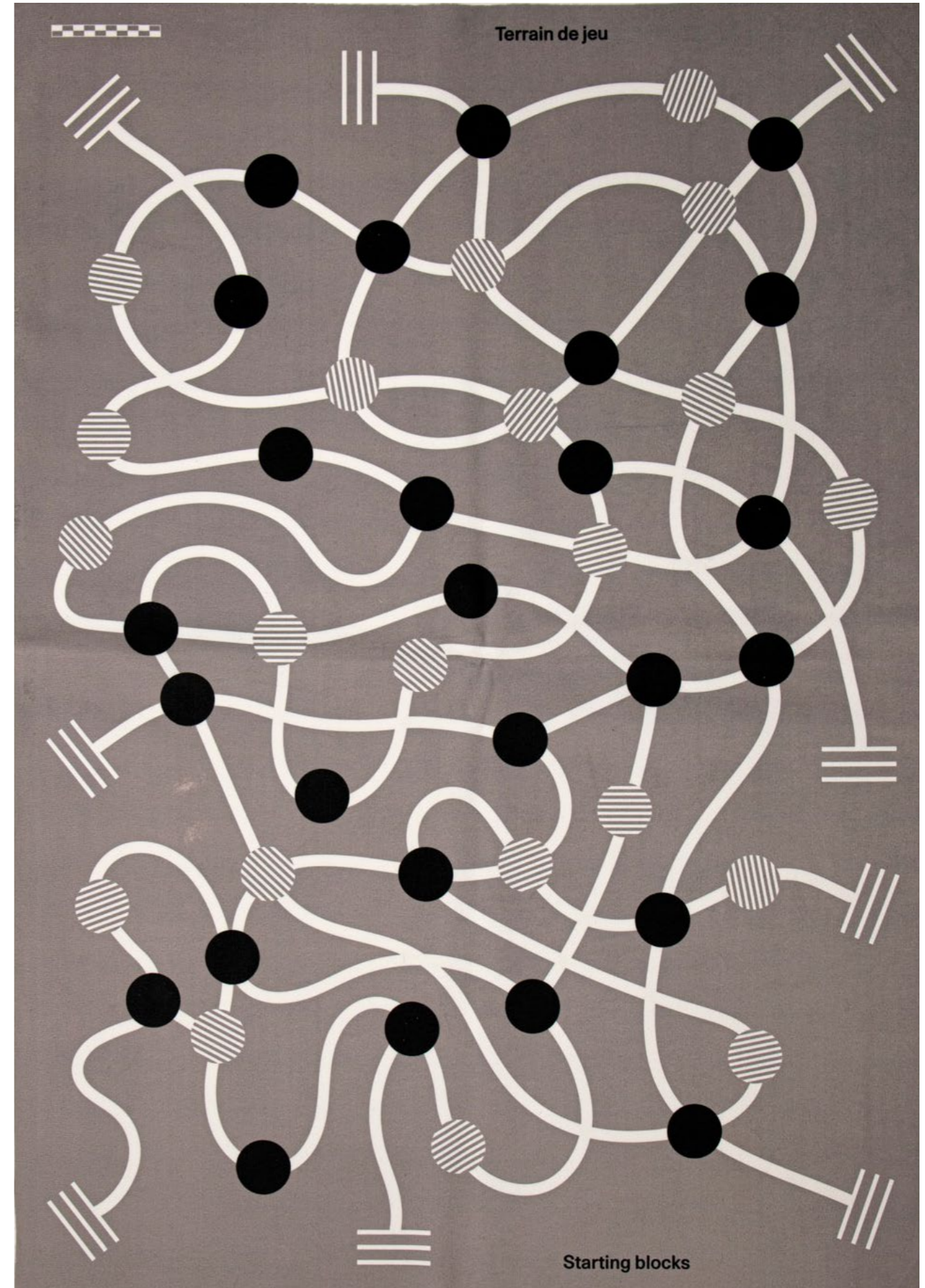

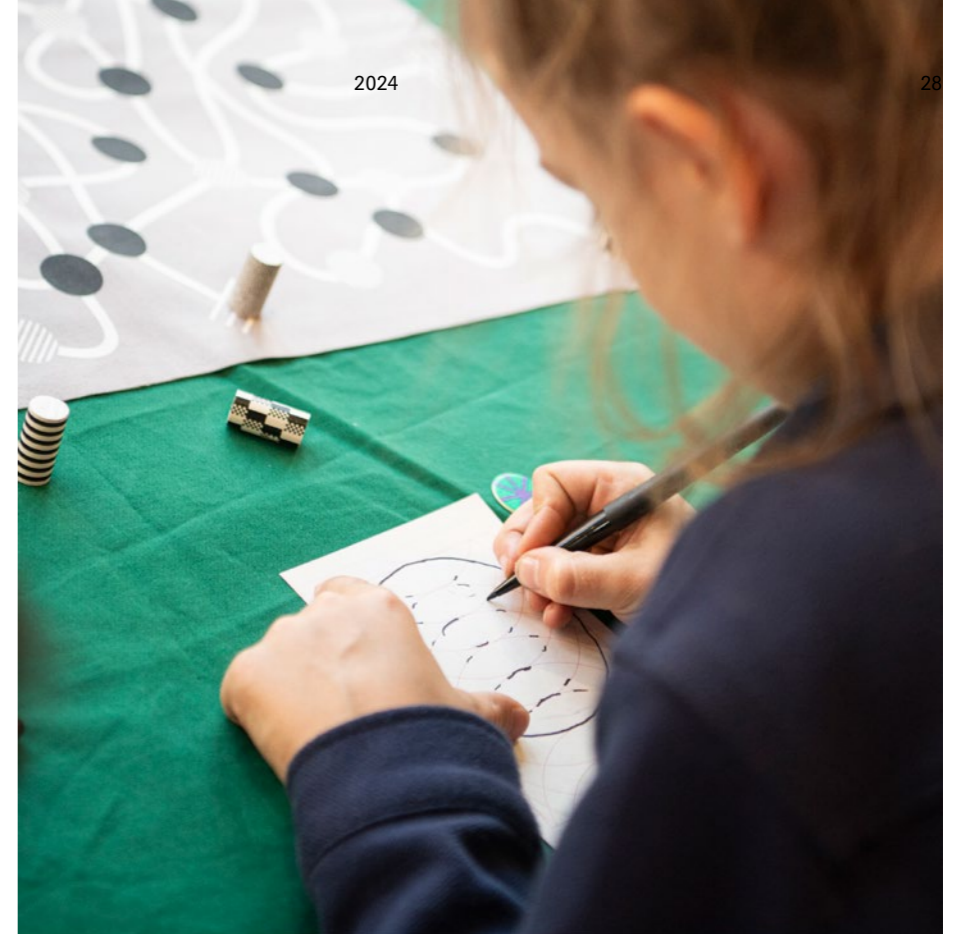

Starting Blocks, jeu de société

Jeu de société qui aborde la question de la commande en design graphique. Des tournois graphiques sont réalisés entre les participants qui doivent faire deviner un mot au commanditaire en dessinant sur une des grilles de dessin proposées. Le commanditaire retient une des propositions.

Direction artistique, écriture et conception graphique en collaboration avec Aurélien Farina. Pour le Signe, centre national du graphisme, 2019-2022

Le Veinard, tapis de jeu

Le Veinard est un tapis de jeu inspiré des courses hippiques. Clémentine Fort et Sophie Cure jouent avec l'ambiguïté de son usage : à la fois tapis de salon sur lequel on peut s'étendre, faire une partie de sieste ou une course rêvée, il est aussi un terrain de jeu, une piste de 11 obstacles à franchir. Un sac contenant 8 pions, un dé et une règle du jeu complètent la pièce.

Conception Tapis, règles et accessoires ont été conçus et développés par Clémentine Fort et Sophie Cure.

Fabrication Tapis fabriqué en laine et tencel par les Ateliers Pinton à Felletin. Dimensions 120 x 285 cm

Production Projet développé avec le soutien du Bel Ordinaire, centre d'art de la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, 2023

Les champs sémantiques exposition personnelle

Exposition présentée du 07.01.2021 au 26.06.2021, au Bel Ordinaire, Pau, Scénographie conçue avec l'aide de Lili Gayman
Production : Bel Ordinaire, centre d'art de la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées.

Grand paysage lexical composé d'installations (jeux, sculptures, œuvre sonore) autour de la lecture, du déchiffrement et de la typographie.

Sophie Cure, 2020.

Est-ce qu'elle trébuche? Il se peut qu'elle marche vite et que son pied accroche quelque chose. Quelque chose d'assez costaud ou contrasté pour qu'elle s'y arrête, qu'elle l'emporte avec elle pour voir comment cela parle du reste. C'est une pierre d'achoppement, un simple caillou ou un point de i. Jusqu'ici, qui sait où nous nous trouvons?

Sophie dit les mots qu'elle a trouvés comme on retourne avec fracas ses poches boursouflées de galets, quand on revient de la mer. Elle dit les mots pour les entendre claquer sur sa langue. Chuchotés d'abord, pour voir. Puis lancés plus fort en donnant de la voix.

Puceron. Phare. Puceron?

Si ça sonne bien, si on les met l'un à côté de l'autre qu'est-ce que ça fait? Contre les murs de l'atelier 5 en tout cas, ça ricoche du tonnerre.

(...)

Comment ranger et classer les travaux? Cartographier les territoires travaillés? Comment ordonner les choses pour ne pas perdre ce qui interpelle au départ, ce qui fait heureusement trébucher? Sophie Cure cherche alors des systèmes de classement déviés qui s'attachent aux détails. C'est par des prélèvements précis au cœur d'un projet, d'une œuvre, qu'elle extrait un mot-clé, un mot-matière* à poser sur la carte. Il n'y aura qu'à suivre les points. Il ne s'agit pas d'une démarche d'archiviste. Le système doit rester dynamique, accessible quotidiennement, au gré des journées de travail et des rebonds que font les choses d'elles-mêmes.

(...)

Phare. Puceron. Œil donc.

Encore une fois, on aurait tort de vouloir décortiquer l'absurde de cette nomenclature fleurie. Il s'agit sans doute là de ces poésies qu'elle aime nous tendre par surprise, et dont la musique la surprend elle-même au détour des rayons d'un Hyperburo de la zone d'activité de Billère. Sophie saisit un Livret individuel de contrôle pour les membres d'équipage des transports routiers, dont la seule couverture vert amande fait déjà poème. Croyez-moi, à ce moment-là, c'est une fête.

Il y a une explication à puceron. C'est un détail auquel elle s'accroche, une manière déviée de «faire archipel», de construire un réseau, dans le but secret (et sucré) d'y trouver de nouveaux territoires. Sophie Cure est une chercheuse convaincue. Dans les matières qu'elle laboure, les mots et les choses qu'elle arpente, elle en est sûre : tout n'a pas encore été découvert.

Je me demande si Sophie Cure n'est pas habitée d'une étrange croyance où les mots seraient des signes et inversement. Elle les composerait à la main comme on aligne les planètes, pour

en déduire des oracles oulipiens, des horoscopes à jouer aux dés. Aussi, je me demande si les systèmes qu'elle élabore ne construisent pas secrètement l'architecture d'une société parallèle où les mots dessineraient les routes, les paysages et les saisons. Parmi les us et coutumes, on trouverait le « mot du jour », un rituel mis en place à l'ère du premier confinement par Sophie Cure elle-même, et soufflé par le travail de Françoise Héritier. Fallait-il combattre le cycle perpétuel des jours contraints? Que faire quand les chaînes d'information recrachent en continu les mots malmenés? Il fallait un remède.

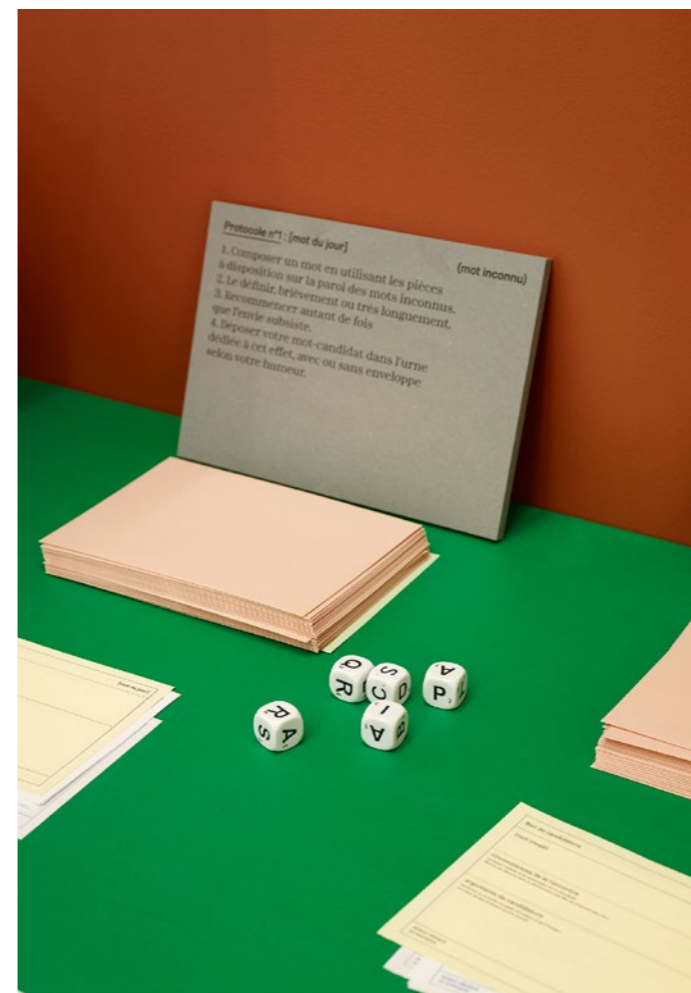
Chaque jour a donc lieu, l'élection du « mot du jour ». Nous passerons sur le caractère anti-démocratique de l'élection. Dans ce monde, il n'y a que des rencontres fortuites, des coups de foudre instantanés, des mots croisés. Avant que soit inauguré le Bureau des Affaires Lexicales, il n'y avait même pas l'ombre d'une urne ou d'un dépouillement. On s'attache ici à ce que le mot fait à l'œil quand il est écrit et ce qu'il fait à la langue quand il est dit. Les mots choyés sont ceux qui ne s'éteignent pas trop tôt dans les bouches. Et le mot élu peut parfois faire débat. Il s'agit avant tout d'être convaincu-e. Gare à celui ou celle qui jugerait trop vite de sa banalité. Prenez phare par exemple. Il a été élu [mot du jour] le 20 novembre 2020, à 19:19, face à soupape, inoui, totem et larcin. Au goût, il pourrait paraître un peu plat et la bouche s'ouvre grand pour presque rien. N'empêche que ce vendredi-là, il faisait un peu gris et un mot pareil éclaire la journée.

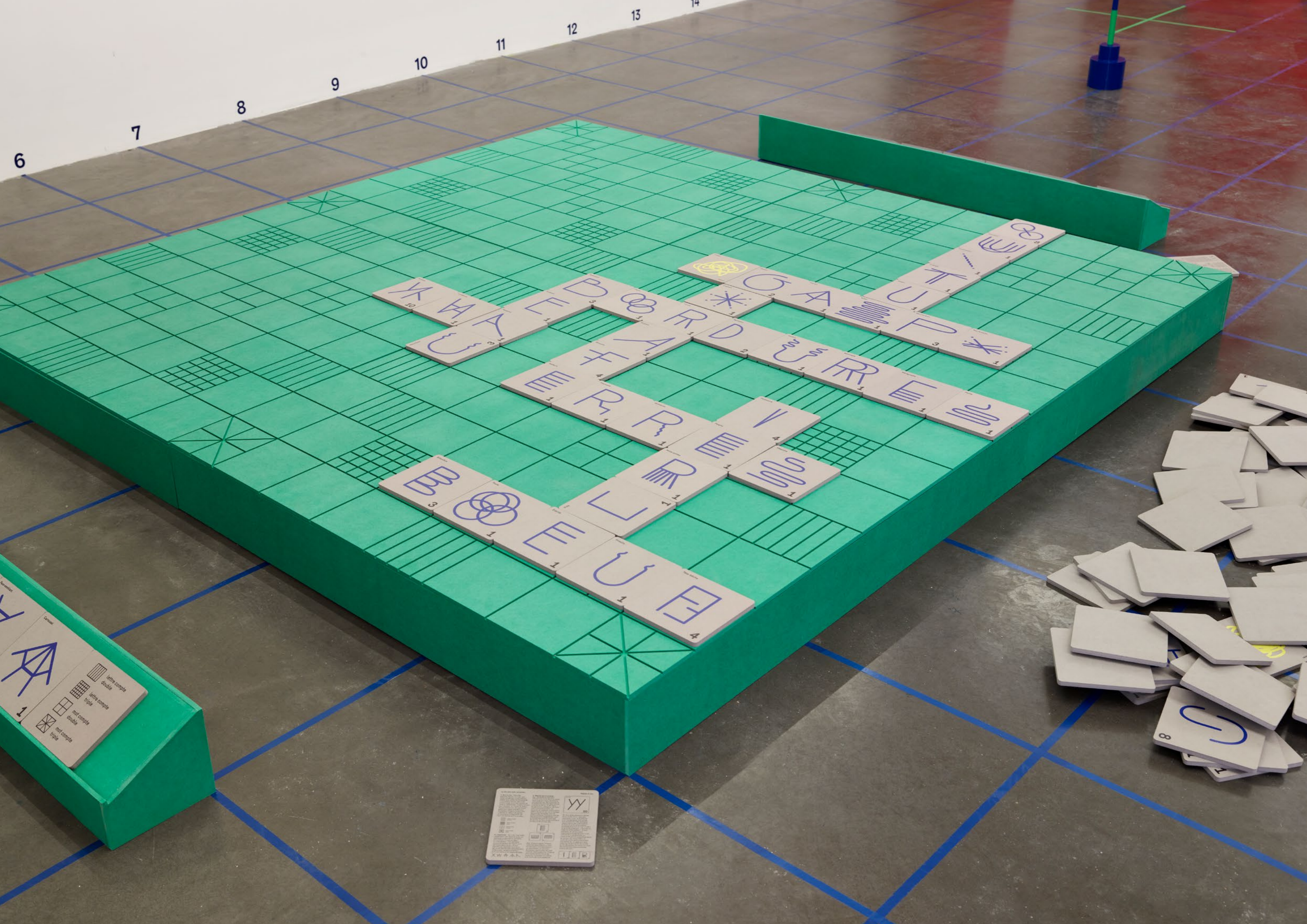
Certain-es diront qu'il s'agit là d'un simple jeu. Oui, dans ses travaux, il est presque toujours question de jeu, mais pas que. L'entreprise poétique de Sophie Cure est une affaire très sérieuse. Et à tout problème, il y a un jeu.

Clara Denidet

7

8

9

10

11

12

13

14

6

General

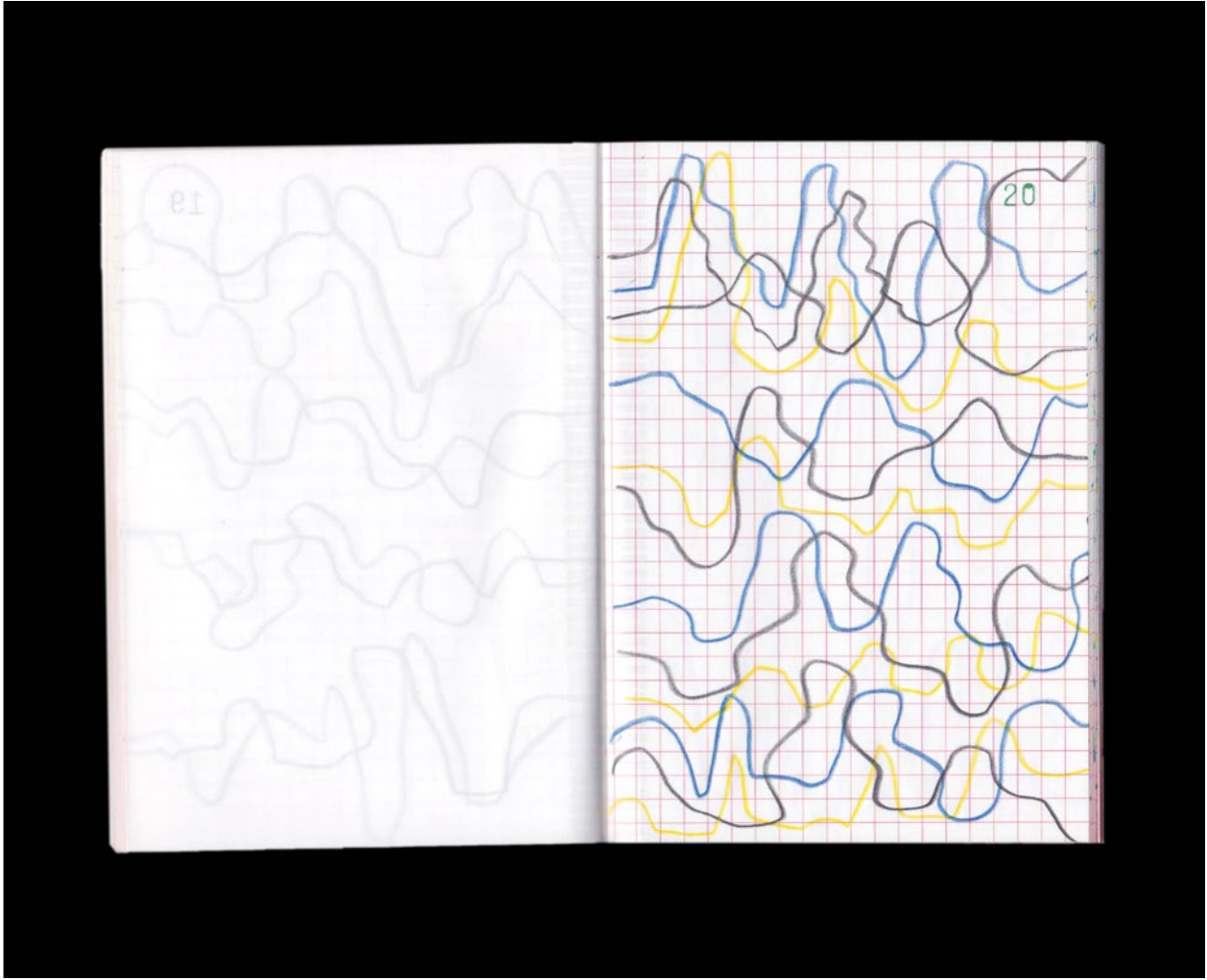
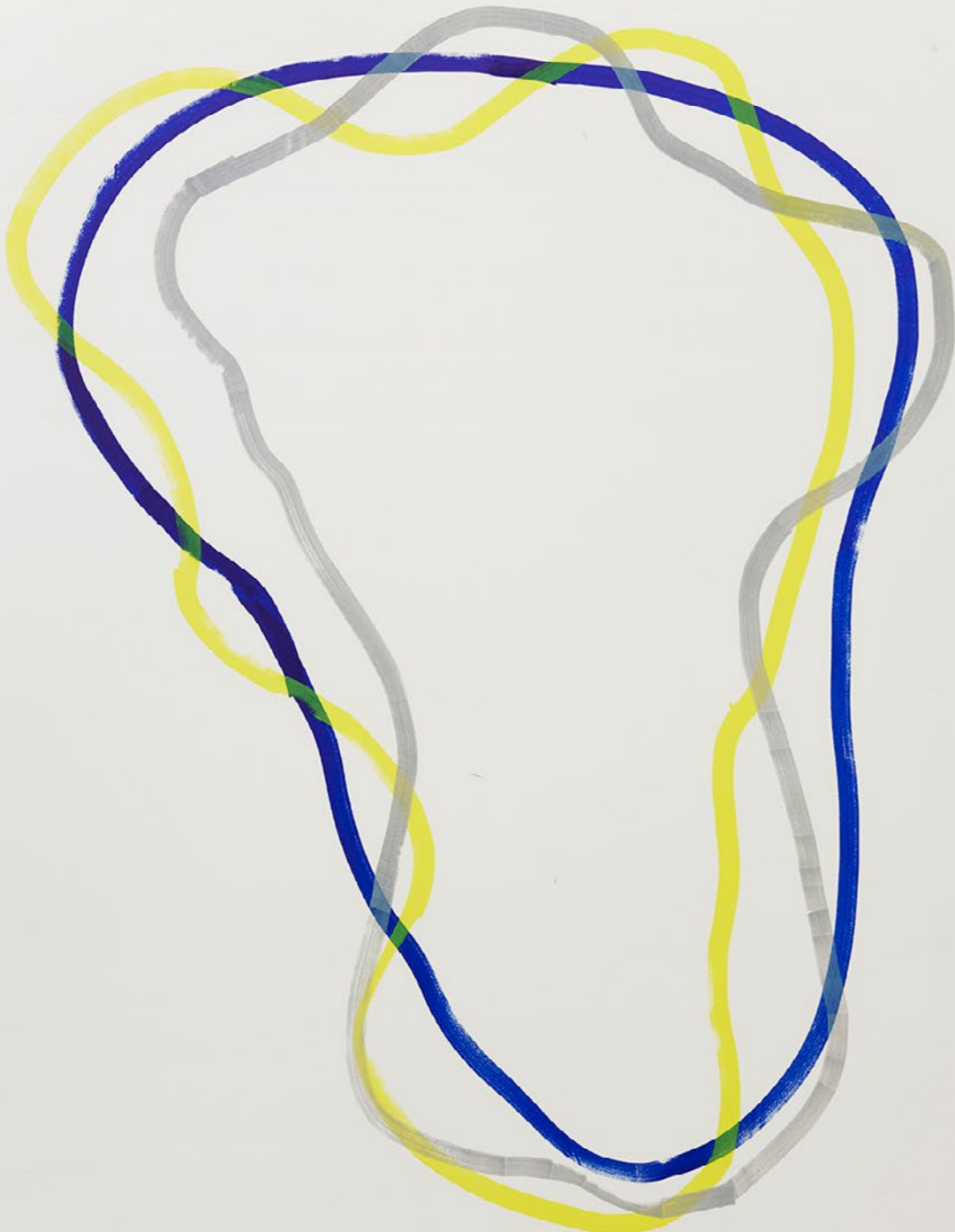
1

- intra-compte double
- intra-compte triple
- not-compte double
- not-compte triple

YY

XWZAL

10

11

12

13

14

Itinéraires bis

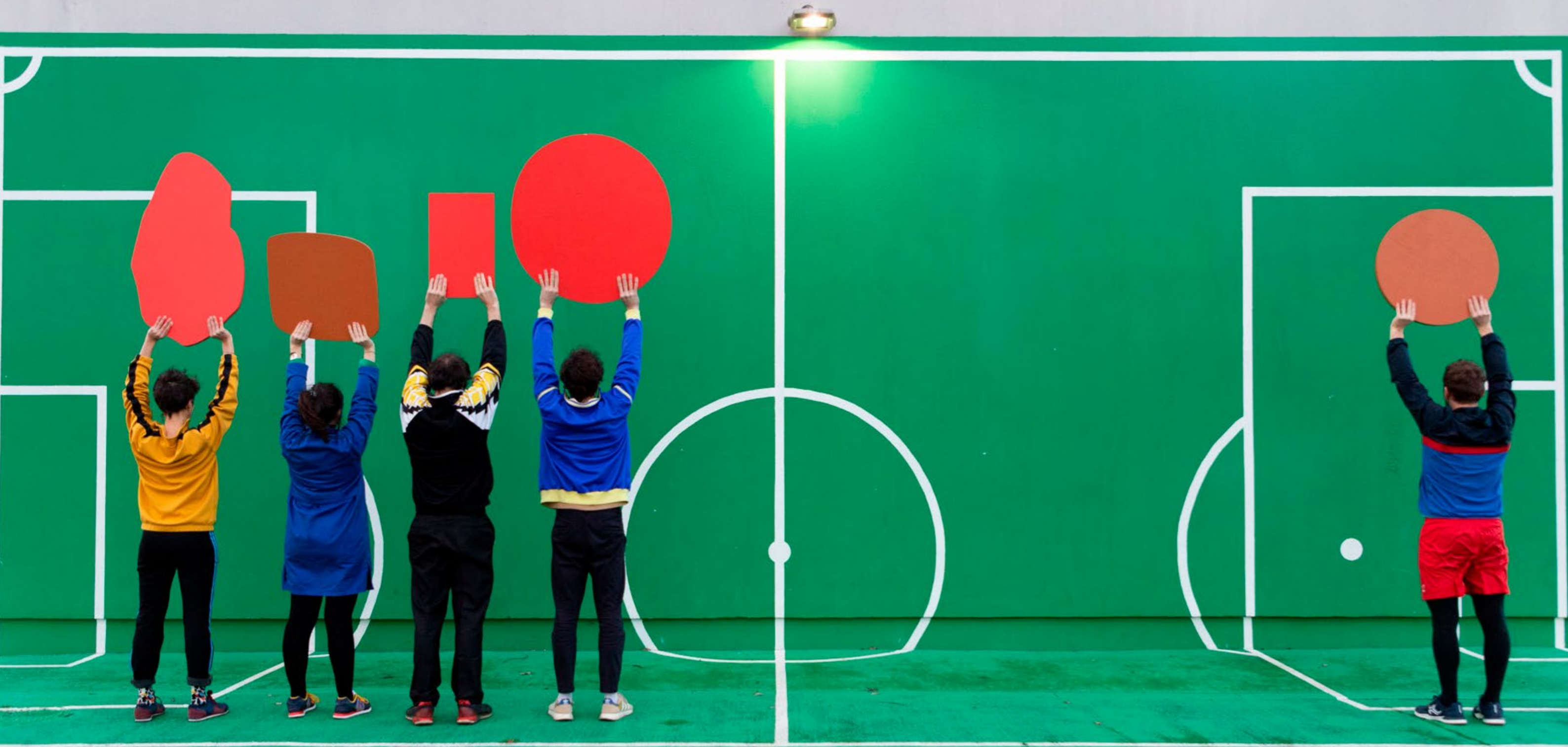
Série de courtes performances, mettant en scène des traversées d'exposition qui répondent à des contraintes fixées en amont (exemples d'itinéraires : couleur, à l'envers, en écho, en barque, polyphonique, etc.).

Développé en résidence au centre d'art le Bel Ordinaire, Avec le Collectif bim
Date Janvier 2021

Improvisations collectives avec le Collectif bim, janvier 2021. Préfigurations pour *Itinéraires bis*

Le Bureau des Affaires Lexicales, exposition personnelle, 2021

Exposition présentée du 14.10.2021 au 29.01.2022, à la Galerie 65, ESAdHar, Le Havre, dans le cadre du festival Une saison graphique

PORTFOLIO SOPHIE CURE

2024

44

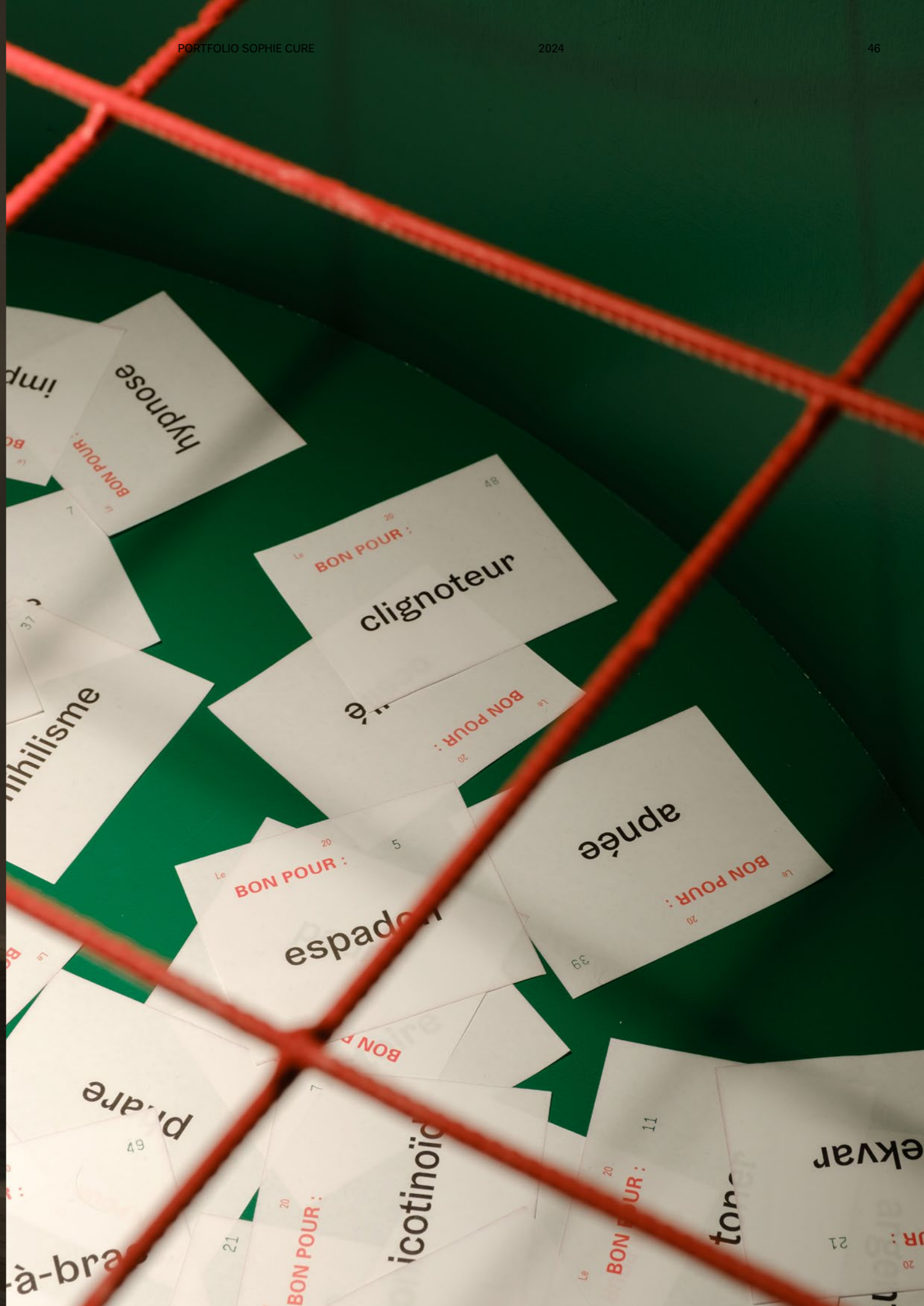
Présentée dans le cadre du festival Une Saison Graphique, ce projet est une variation de l'exposition *Les champs sémantiques*, pour lequel j'ai déployé plus particulièrement une des pièces : le Bureau des Affaires Lexicales (B.A.L.) qui organise notamment les élections du [mot du jour].

Pour cette exposition installée dans la galerie de l'école d'art du Havre, j'ai eu aussi envie de faire une proposition vivante qui implique les étudiants. Une délégation a été constituée avec les étudiants en Master de Création Littéraire qui ont participé à la création sonore d'une des pièces et à l'organisation d'une émission en direct dans l'exposition.

« La grande affaire du Bureau des Affaires Lexicales, ce sont les mots, cette variété si particulière de choses dans l'immense famille des choses et des formes qu'aiment collectionner Sophie Cure. Mots existants ou à inventer, mots à choyer ou à secouer, mots à élire, à manipuler sur le tapis vert. À contempler, à écouter au fil des jours. À retrouver dans un dictionnaire comme de vieux amis qu'on aurait perdus de vue depuis trop longtemps. À collecter le long du chemin, comme on le ferait de cailloux (les mots sont des cailloux). À consigner dans des formulaires étranges et abstraits, des folies bureaucratiques conçues par l'homo administrativus. Parce que jouer avec les mots du monde, c'est faire de celui-ci un espace vivable et partageable, où les mots ordinaires deviennent précieux, où les mots rares deviennent un bien commun. Faire partie du Bureau des Affaires Lexicales, c'est l'affaire de tout un chacun. Car le langage appartient à tous et qu'il est question ici de ne pas s'en laisser déposséder, de le rendre au contraire, chaque jour un peu plus, irréductiblement nôtre. »

Frédéric Forte

divaguer

nuage

looping

ligne de désir

Le Bureau des Affaires Lexicales, affiche de l'exposition

Impression en sérigraphie chez Lézard Graphique, 3 couleurs

Éphéméride le mot du jour, exposition *Parade*

Œuvre présentée dans l'exposition *Parade*, à la Biennale de design graphique, à Chaumont, 2023

Caisson ajouré en bois laqué, 965 x 470 mm avec 170 feuillets imprimés sur papier 50g.

PORTFOLIO SOPHIE CURE

2024

52

« Sophie Cure a glissé des mots dans un éphéméride qu'elle a elle-même conçu. [...] Chaque jour, l'objet active le plaisir d'aller assister à l'effeuillage du mot, d'aller se confronter aux mots distingués. Au pied de l'éphéméride, un parterre de feuilles, parfois froissées, un tapis de mots qui viennent se teinter les uns aux autres. L'objet est simple, sciemment anachronique au temps des dictionnaires en ligne, mais il est d'une efficacité redoutable. Il signale le pouvoir des mots, leur capacité à nous construire, nous émerveiller, nous étonner.

Pour *Parade*, Sophie Cure confectionne un éphéméride avec un corpus de mots dédié, qui questionne les marqueurs de domination genrés dans la langue française tels que l'utilisation systémique du masculin générique. Si « graphiste » est un mot épïcène, tant de mots ont, au féminin, des connotations péjoratives ou sont rarement utilisés. Il y a à peine une décennie utiliser le mot « autrice » déclenchait une polémique...

Sophie Cure par son éphéméride questionne le visiteur-euse sur l'autorité des mots et sur l'effet du temps sur nos champs lexicaux. Nos mots influent, conditionnent, brouillent aussi, ils sont une matière vivante. Ils sont politiques. Une première partie de mots et des définitions prend appui sur *Le Nouveau Dictionnaire féminin-masculin des professions, des titres et des fonctions* de Thérèse Moreau et sur la rubrique « La Guerre des mots » de la SIEFAR, avec lesquelles la graphiste témoigne de son envie de choisir « des mots qui existaient, qui ont disparu et qu'on remet en lumière ». D'autres sont encore à inventer : le B.A.L. a lancé dans le cadre de ce projet un appel à contribution pour en composer de nouveaux. Et certains jours, l'éphéméride restera blanc, pour signifier l'absence. Pour laisser l'imagination transformer notre relation au monde. »

Vanina Pinter

**Identité visuelle
pour la briqueterie,
centre de développement
chorégraphique national
du val-de-marne**

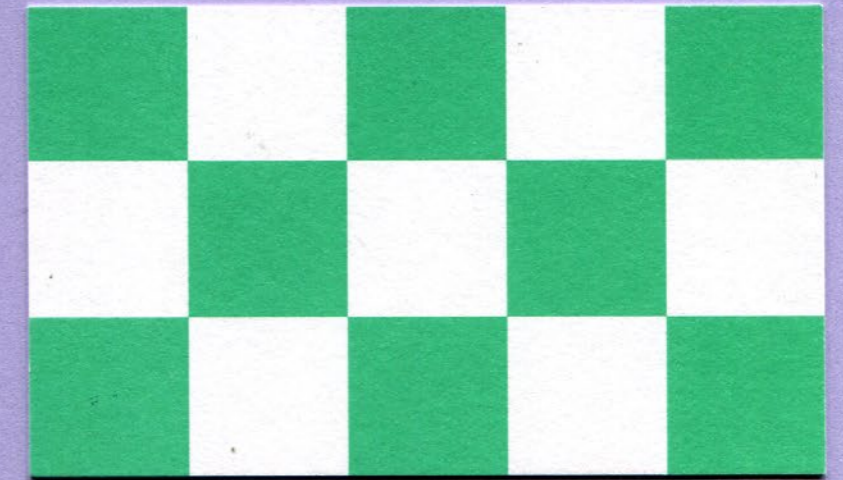
Le système d'identité inclut une typographie, créée sur mesure, composée d'un ensemble de motifs de briques.

Cet alphabet abstrait, évoque l'histoire du lieu, sans être trop figuratif.

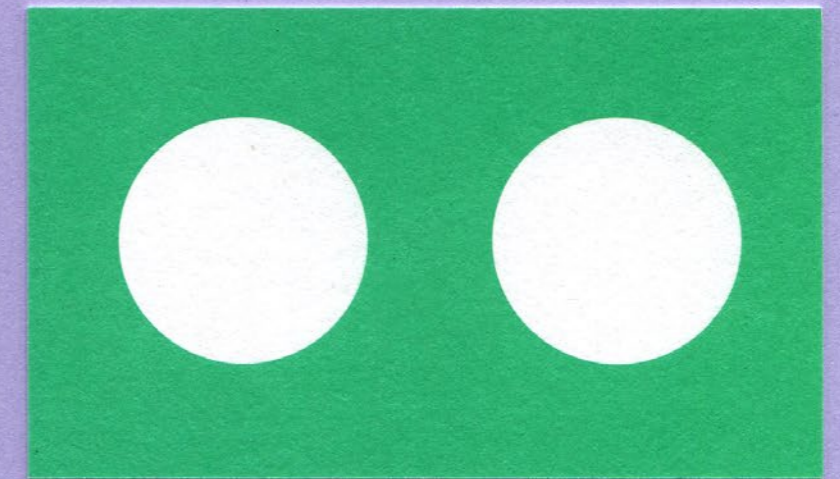
Il traduit aussi la diversité des activités de la briqueterie : il n'y a pas un seul modèle de brique, comme il n'y a pas une seule manière de faire geste ou d'appréhender la danse.

Avec le studio Ultragramme
Date 2021-22

la briqueterie ≡≡
centre de développement
chorégraphique national
▣▣ val-de-marne

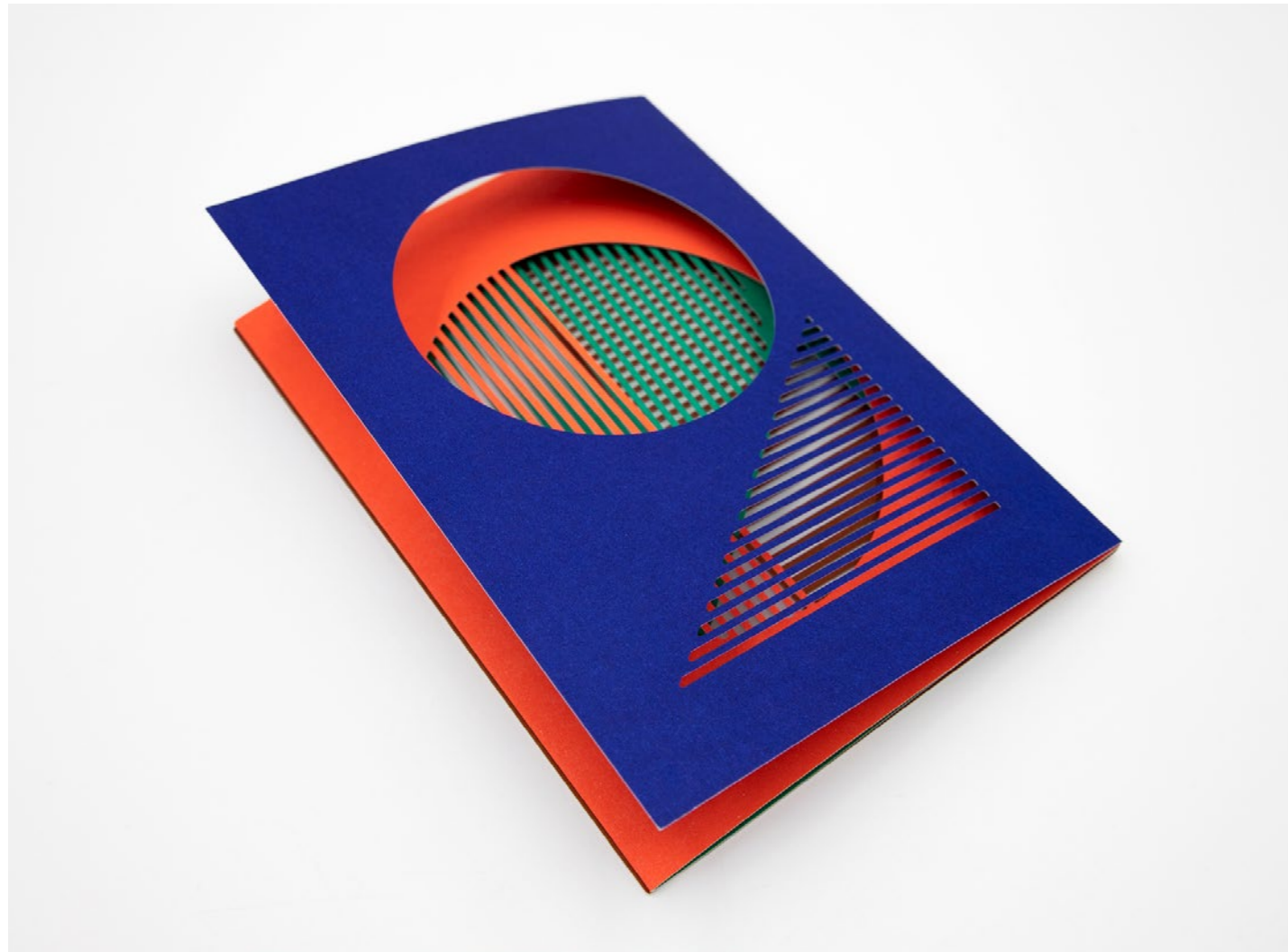
Elisabetta Bisaro
▣▣ responsable du développement
international ▣▣ adjointe
à la programmation internationale
la briqueterie ≡≡ cdcn ≡≡ val-de-marne
▣▣ elisabetta.bisaro@labriqueterie.org
▣▣ tel +33 6 72 90 29 75 ▣▣ 17 rue
Robert Degert, 94 400 Vitry-sur-Seine
▣▣ www.labriqueterie.org

**Carte de vœux
du MAD**

Type Carte 4 volets
Pour Musée des Arts Décoratifs
de Paris

Format fermé 14,5x18 cm
impression en quatre tons directs
+ découpe Date 2020
Avec Aurelién Farina

Les chemins balisés, Musée des Arts Décoratifs

Type Signalétique
Pour Musée des Arts Décoratifs
de Paris
Avec Aurelién Farina et Lili
Gayman, juillet 2020

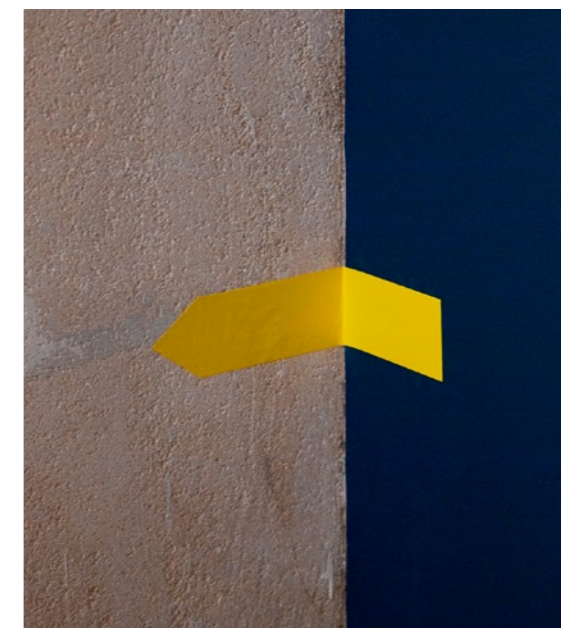
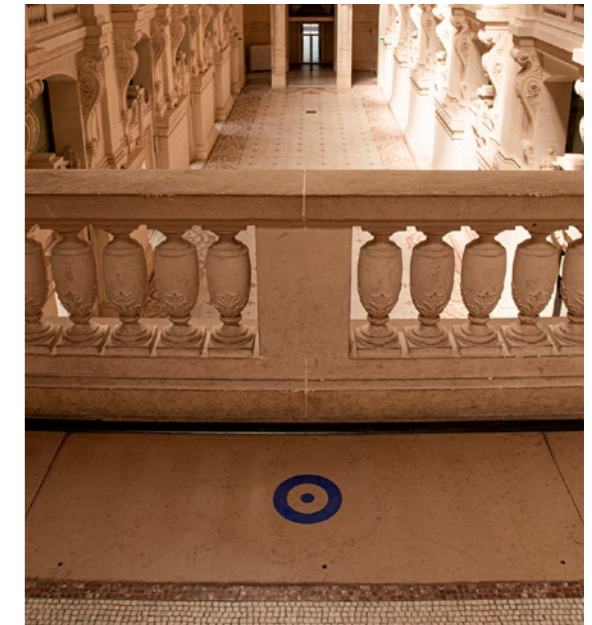
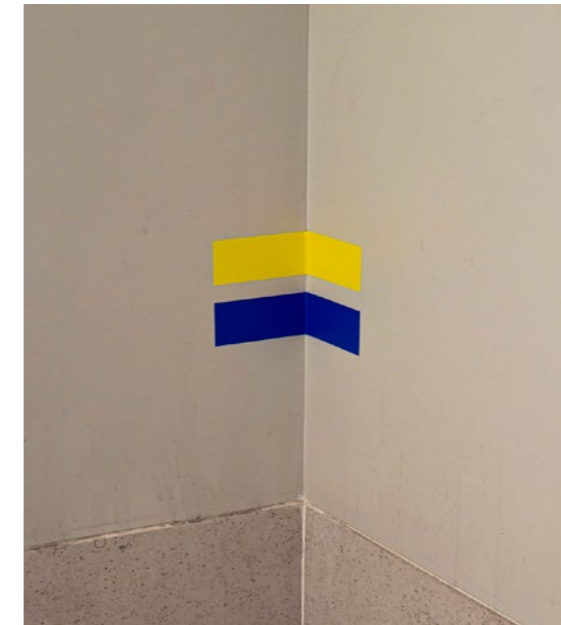
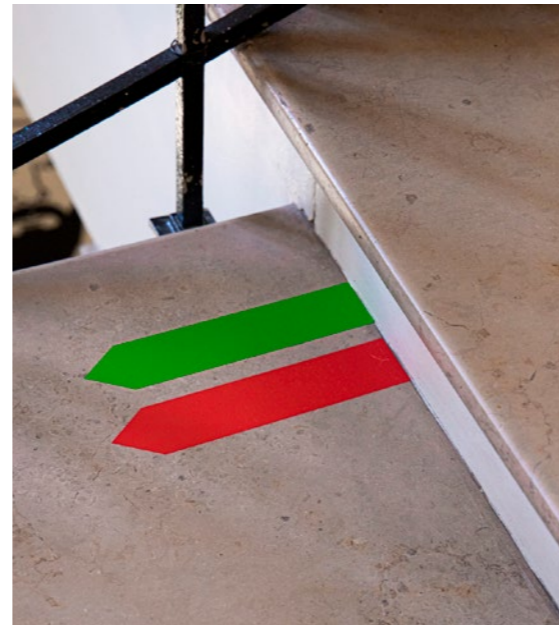
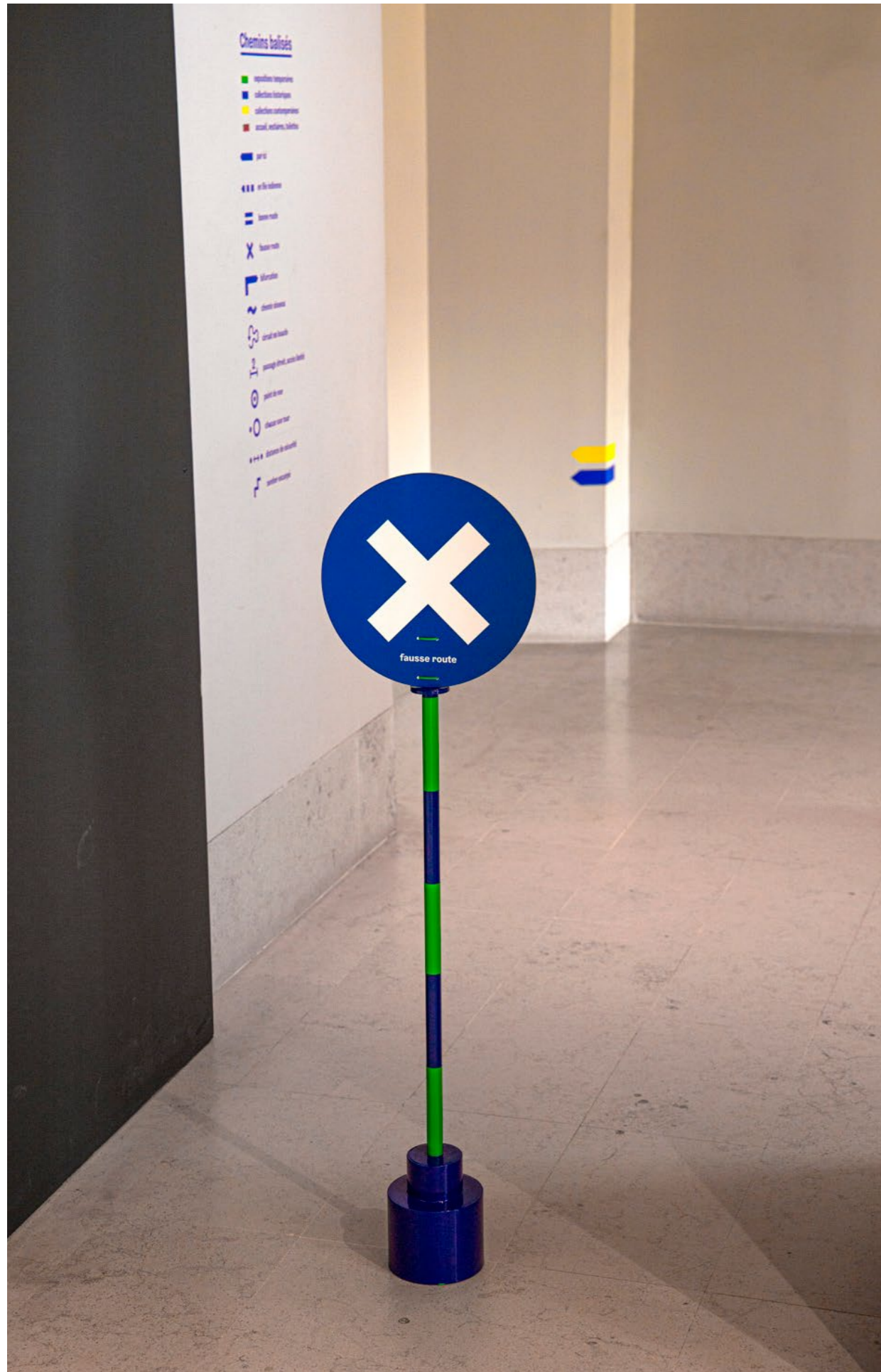
Signalétique inspirée des
marquages de circuits de
randonnée pour la réouverture
du musée des Arts décoratifs
après le premier confinement.

Les chemins balisés, Musée des Arts Décoratifs

Type Signalétique
Pour Musée des Arts Décoratifs
de Paris
Avec Aurelién Farina et Lili
Gayman, juillet 2020

Signalétique inspirée des
marquages de circuits de
randonnée pour la réouverture
du musée des Arts décoratifs
après le premier confinement.

Réseaux nationaux

ACCES. Actions culturelles et les expériences
 M.C.E.A. a été créé en 1982 par René Bédère, Steve Labat et Marie Bonaldi. M.C.E.A. rassemble des professionnels de l'école, des professionnels de la petite enfance, professionnels des lieux culturels, universitaires, des psychologues, psychopédagogues, sociologues et médiateurs. L'association propose de mettre en place des ateliers de lecture dans des lieux fréquentés par les tout-petits et leur accompagnement afin d'acquiescer à la découverte de la littérature et de développer l'habileté de la lecture et de développer les conditions d'acquisition de la lecture et de lire à l'école. Elle organise des ateliers, développe des partenariats qui s'appuient sur des réseaux de médiateurs culturels, des services de la petite enfance et des centres culturels, depuis plus de 30 ans. M.C.E.A. crée les ateliers de la petite enfance à la lecture, médiateurs culturels au sein d'un petit groupe. Les ateliers de la lecture et de la lecture sont organisés et diffusés dans des lieux de médiation et de médiation de médiation et de médiation de médiation. Médiateurs culturels, publications pour les professionnels, publications pour les familles, etc.

Initiatives internationales

▲ Spectacle Les Sals
 compagnie Shaïa, France - Allemagne et international
 « Les Sals » est un spectacle de théâtre pour les 0-3 ans et leurs parents. Il est écrit par le metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Shaïa, et dans un format de spectacle de 15 minutes. Les ateliers de médiation sont proposés aux parents et aux enfants. Le spectacle est écrit par le metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Shaïa, et dans un format de spectacle de 15 minutes. Les ateliers de médiation sont proposés aux parents et aux enfants. Le spectacle est écrit par le metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Shaïa, et dans un format de spectacle de 15 minutes. Les ateliers de médiation sont proposés aux parents et aux enfants.

59

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Des expériences sensorielles et esthétiques : les cafés ludiques, Avignon et CAP du Vauclusais
 Ces cafés ludiques sont des ateliers de médiation culturelle qui s'appuient sur le lien parents-enfant. Ils sont organisés dans des lieux culturels et proposent des ateliers de médiation culturelle. Les ateliers de médiation culturelle sont organisés dans des lieux culturels et proposent des ateliers de médiation culturelle. Les ateliers de médiation culturelle sont organisés dans des lieux culturels et proposent des ateliers de médiation culturelle.

Parent acquisitions, désirs médiateur culturel

▲ Cie De - Sensibilla
 Théâtre de médiation culturelle, CAP du Vauclusais
 « Cie De - Sensibilla » est une compagnie de théâtre de médiation culturelle. Elle propose des ateliers de médiation culturelle dans des lieux culturels et propose des ateliers de médiation culturelle. Les ateliers de médiation culturelle sont organisés dans des lieux culturels et proposent des ateliers de médiation culturelle.

▲ Voix polyphoniques
 Musique
 « Voix polyphoniques » est un collectif de chanteurs. Ils proposent des ateliers de médiation culturelle dans des lieux culturels et proposent des ateliers de médiation culturelle. Les ateliers de médiation culturelle sont organisés dans des lieux culturels et proposent des ateliers de médiation culturelle.

57

au service des tout-petits et de
leurs parents ▲ Le Jardin d'émerveille,
en Seine-Saint-Denis¹⁴

Un tout-petit plonge son nez dans une fleur, un autre goûte un fruit, un troisième caresse un légume, tous marchent pieds nus dans l'herbe, libres de faire évoluer leur corps dans l'espace, d'écouter le chant d'un oiseau, de suivre une cohorte de fourmis... Sécurisés par leurs parents, tout aussi émerveillés qu'eux, les bébés, mine réjouie et audacieuse, se vivent explorateurs, découvreurs, partie prenante de cette enveloppe naturelle qui les entourent. Allant d'un espace à l'autre, du potager au terrier, du vallon de musique à la cité des insectes en passant par le pavillon japonais ou le plan d'eau, ils reçoivent toutes sortes de propositions artistiques variées: mini-concerts, contes, danse... Devant eux, avec eux, Nature et Culture s'unissent allégrement...

▲ Certaines scènes étaient difficiles à imaginer dans un environnement si urbain... Pourtant l'artiste Vincent Vergone les a rêvés et a permis qu'elles se réalisent. Ce sculpteur, metteur en scène, poète et bien sûr jardinier s'est adjoint toute une équipe transdisciplinaire, passionnée par ce projet expérimental unique: les plasticiens Nelida Medina et Vincent Bredif, le paysagiste Guilain Roussel. ▲ L'engagement des services départementaux autour de ce projet – le service des parcs et jardins, le service culture, les services de l'enfance et de la famille – a rendu possible l'intégration de ce projet dans la vie locale. De même, ce projet a su rassembler d'autres acteurs locaux, notamment les crèches de plein air Agapi. ▲ Un mot d'ordre a rassemblé toutes les inventions de ce grand projet collectif: la nécessité absolue que Le Jardin d'émerveille parle le langage sensoriel esthétique du bébé sans chercher à apporter trop tôt de l'information pédagogique et des contraintes corporelles. Vincent Vergone insiste beaucoup sur son statut d'artiste – «Je ne suis pas un éducateur!» – pour communiquer avec les tout-petits par le beau et la créativité. «Ils sont fondamentalement des êtres créatifs puisqu'ils sont en train d'inventer leur relation au monde, c'est-à-dire de s'inventer eux-mêmes à travers un contact avec les êtres qui les entourent.»

Un rôle bien spécifique est également donné au parent. Accomplissant les parcours dans Le Jardin avec son enfant, il est un véritable médiateur culturel. Il peut aussi expérimenter le lieu comme un simple espace de relaxation et de repos: y faire une sieste à l'ombre d'un arbre lui est fortement recommandé – conseil apparemment très suivi... *Bien-Être* fait d'ailleurs partie des maîtres mots de Vincent Vergone et de son équipe.
●●● lejardindemerveille.tumblr.com

Le bébé porte en lui une part esthétique au sens premier de ce mot: «sensible devant le Beau». Le jour de sa naissance, cette part s'exprime de façon instinctuelle comme une appétence à naître. Il montre qu'il désire «être touché» par la beauté du monde et en faire partie. Il s'agit d'un faisceau d'émotions intenses que le tout-petit exprime dans un langage sensoriel qui l'aide à organiser ce qu'il vit à l'intérieur de son corps, parfois dans l'effroi. ▲ Les propositions artistiques de l'ECA-LEP l'aident à prolonger cette première épreuve initiatique/artistique. Elle devient alors rassurante et humanisante. En effet, l'artiste est celui des adultes qui se la remémore le plus. Relié à elle, sa propre intelligence poétique et émotionnelle première,

Langage sensoriel il parle et comprend
esthétique du bébé le langage sensoriel
esthétique du bébé.

▲ ATD Quart Monde
– Noisy-le-Grand
Pluridisciplinaire

→ Famille
● Depuis sa création, le centre de promotion familiale d'ATD Quart Monde de Noisy-le-Grand cherche à ce que les familles les plus pauvres puissent retrouver leur dignité en étant soutenue dans leur vie familiale et accèdent à la culture et à l'expression artistique. Éveil musical, lecture, ateliers de fabrication de livres ou ateliers nature, un petit tour à la bibliothèque ou à la ludothèque mais aussi des sorties culturelles rythment régulièrement les accueils enfants-parents, les halte-jeux ou encore le festival de quartier.
●●● atd-quartmonde.fr/noisy/

▲ Centre hospitalier
Théophile Roussel-Montesson
Livre et Lecture

→ Unité d'accueil parent enfant
● À l'unité d'accueil parent enfant est proposé un temps de soin autour de la lecture d'albums illustrés aux mères et à leur bébé. L'atelier «Raconte-moi une histoire» est une invitation, un cadre pour susciter la narrativité et faire office d'enveloppe contenant au sein d'une unité d'hospitalisation mère-bébé. Les lectures d'albums tiennent une place essentielle et permettent de raconter des histoires, raconter son histoire, écouter les mères en grande difficulté psychique pour qu'elles puissent construire une relation avec leur nouveau-né.

14 Initiative 12, de Vincent Vergone, développée en page 87, Rapport de Sophie Marinopoulos, *Une stratégie pour la Santé Culturelle – Promouvoir et pérenniser l'éveil culturel et artistique de l'enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent – l'ECA-LEP, Paris, janvier 2019.*

▲ Les Titis
de la Butte d'Or – Paris
Spectacle vivant

→ EAJE, LAEP, PMI
● Depuis trois ans, à l'initiative de parents, le P'tit Festival de la Butte d'Or, événement culturel gratuit dans le XVIIIe arrondissement à destination de tous les enfants de 0 à 3 ans de l'arrondissement et leurs parents, propose en mai une programmation artistique variée (musique, danse, conte chanté, marionnettes, déambulation) et ludique (activités de manipulation, coin lecture, motricité). La collaboration avec la bibliothèque de quartier permet d'envisager des actions tout au long de l'année.
●●● lestitisdelabuttedor.org/

▲ Les crèches Agapi
– Île-de-France
Éveil à la nature

→ EAJE, famille
● Agapi œuvre depuis dix ans dans le secteur de la petite enfance pour mettre la coopération, la parentalité, la créativité et l'éveil à la nature au cœur des pratiques des professionnels de la petite enfance. Agapi développe dans ses espaces d'accueil une pédagogie de découverte créative et sensorielle de la nature, qui repose à la fois sur une «pédagogie de la nature» et sur une «pédagogie par la nature». Sur ce beau chemin, l'accompagnement de l'adulte est essentiel: tant celui des professionnels de la petite enfance que celui des familles, dont la sensibilisation semble être aujourd'hui à développer de façon accrue. Grâce à l'intervention des artistes, l'éducation à la nature passe par une éducation créative, sensorielle et ludique.
●●● agapi.fr/

▲ Cie La Croisée des Chemins
/ Le Trapèze ivre
Danse maman-bébé

→ EAJE, PMI, pouponnière de la maison départementale du Val-d'Oise, école maternelle, centres sociaux
● La compagnie propose aux enfants, aux mamans des temps de complicité et de détente à travers la danse et plus particulièrement par la danse portage. Après une première expérimentation en PMI et la réalisation d'une performance maman-bébé au Blanc-Mesnil, les danseuses Delphine Sénard et Marion Soyer poursuivent leurs propositions à Paris. Ces ateliers favorisent le renforcement des liens qui unissent les petits aux adultes. Cette action est aussi étoffée habituellement d'un parcours culturel, sortie au spectacle, en bibliothèque, visite du jardin d'Émerveille, etc. Une vidéo reportage sur ces temps fort est visible ici:
●●● vimeo.com/200371047
●●● lacroiseedeschemins.wix.com/compagnie
» Réseau Enfance et Musique

↳ Devant l'église de Saint-Germain-des-Prés, en 1947. Par Robert Doisneau.

L'ENGAGEMENT POLITIQUE
L'injustice m'a toujours heurtée, profondément. Je suis née comme ça : quand j'avais 3 ou 4 ans, ma grand-mère avait jeté une femme de chambre à la porte. Une toute jeune Portugaise ravissante – c'est d'ailleurs pour cela qu'elle l'avait renvoyée, car mon grand-père avait l'œil brillant. Avant de partir, ma grand-mère lui a fait laver l'escalier du perron, avec son manteau sur le dos, et sa valise en bas des marches. Je n'ai pas supporté. Pourquoi était-on si désagréable avec elle? Plus tard, j'ai été proche du Parti communiste. Ça venait de la guerre. À l'époque, le PC était le symbole de la Résistance – avec de Gaulle, bien sûr –, et la générosité de l'idée communiste m'a attirée. J'ai assisté à des réunions du Parti, à cause de Marguerite Duras, qui essayait de m'endoctriner d'un bout à l'autre de la rue Saint-Benoît, qu'on arpenterait toute la journée! Mais je n'ai jamais été inscrite au PC, je n'ai pas le tempérament à être en laisse. Et j'ai déchanté, à plusieurs reprises. Pour autant, mon cœur révolutionnaire continue de battre: il faut tout changer, vite, en commençant par le système financier. Et même si pour une partie de l'humanité la désespérance est si profonde qu'elle est devenue destructrice et autodestructrice, je garde une foi imputrescible dans l'être humain.

10

Juliette Gréco

DIFFÉRENTE, TOUT DE SUITE

À Saint-Germain, en 1945-1946, venait d'éclater la bombe atomique du bonheur, de la découverte de l'autre et de la liberté. Nous avions une envie folle de vivre. Ces instants très particuliers ont duré trois ou quatre ans maximum – puis l'argent est arrivé... Moi, j'avais à peine 20 ans. J'inquiétais les passants, j'étais trop différente. Inacceptable. Personne ne s'habillait ni ne se maquillait comme moi.

J'inquiétais J'inventais mon style, par nécessité: j'étais très pauvre, et, dans la pension de famille où je vivais, il n'y avait quasiment que des garçons, qui me donnaient leurs vieux costumes élimés. J'avais un peu le fond de culotte qui craquait, mais au moins j'avais quelque chose sur le dos. Des chemises d'homme, des vestes d'homme, des pantalons retroussés. Je me rappelle avoir marché pieds nus place de la Madeleine parce que la lanière d'une de mes spartiates avait lâché et que je n'avais pas d'argent pour m'acheter des chaussures fermées; les gens me regardaient avec des insultes dans les yeux. Cela dit, j'ai initié une mode.

Un jour que j'étais devant l'église de Saint-Germain, je vois Alexandre Trauner [grand décorateur de cinéma, NDLR] traverser la place avec son chien. Robert Doisneau était à côté. Je l'entends dire à Trauner: «Attends, attends. Prête ton chien à Gréco deux minutes, je vais prendre une photo.» L'image de cette fille en pantalon a fait le tour du monde, devenant le symbole d'une époque. Mais, si on me voyait dans les journaux, personne ne m'entendait. Je ne parlais pas, mutique depuis l'enfance. C'est Boris Vian le bienveillant qui m'a rendu la parole. «Dis donc, Gréco, toi qui ne parles jamais, tu ne veux pas passer à la maison de temps en temps?» Volontiers! Plusieurs fois je suis allée à Montmartre, à pied parce que je n'avais pas de sous pour prendre le métro. On s'asseyait sur un canapé qui donnait sur le ciel et les toits, il passait son bras sur mon épaule, il parlait, parlait. Et un jour, j'ai répondu. La parole m'était revenue. J'en ai fait une arme.

CHANTEUSE

Dans la cour de l'école, j'entendais les filles chanter «O Catinetta bella tchi-tchi...» Je trouvais ça très drôle, mais ça ne m'a jamais bouleversée. Puis j'ai découvert Agnès Capri, qui, elle, m'a bouleversée. Je l'ai découverte par ouï-dire, par le philosophe Merleau-Ponty ou par Boris Vian. On parlait beaucoup d'Agnès Capri à cette époque-là. Alors, moi aussi, je me suis mise à chouiner des chansons. Immédiatement, ce sont les textes qui m'ont intéressée. À Saint-Germain, nous étions très portés sur la lecture. Nourris aux textes de Queneau, Alphonse Allais, Michaux... À la poésie en général. Des choses à la fois très accessibles et plus compliquées. Tout était bon. Nous avions de gros appétits. Et les gens que nous lisions étaient vivants. C'était un instant magique de la vie: on vous parlait de Camus? On allait à la Rhumerie, on le voyait discuter le bout de gras à une table, il vous disait: «Bonjour, vous buvez quelque chose?» C'était quand même **passants**, ahurissant.

Ce rapport entre les gens, ce rapport humain... Mais la chanson, je ne pensais pas en faire métier. Je voulais plutôt jouer Hermione et entrer à la Comédie-Française!

La première fois que j'ai chanté sur scène, au Bœuf sur le toit, devant un public de poètes, peintres, écrivains, ce fut un bouleversement total, une découverte absolue... J'ai trouvé dans la chanson le moyen de m'exprimer. Moi qui pensais ne m'exprimer qu'avec mon corps et le texte des autres, j'y ai senti, en plus, ce plaisir intime de la musique. Ça m'a aidée à vivre. Une bonne chanson, c'est une pièce de théâtre. C'est pour cela que c'est si difficile. Car c'est très difficile. Une forme très particulière d'expression.

Bien que je sois théâtrale, je ne me suis jamais inventé un personnage. Je suis ce que je suis, c'est tout. J'ai toujours chanté habillée tout en noir parce que je ne voulais pas montrer mon corps. Ce n'était pas utile: j'avais juste envie de servir les mots et la musique. Je suis un tableau noir. À chacun d'écrire ce qu'il veut dessus.

LES HAUTS ET LES BAS DU SUCCÈS

À la fin des années 1960, j'ai souffert d'un désamour du public en France. Le reste du monde m'accueillait avec chaleur, mais lorsque je rentrais chez moi je chantais devant des salles à demi pleines. J'ai failli abandonner... Et tout d'un coup, dans les années 1980, une nouvelle génération est venue me découvrir. Pourtant, je ne passais quasiment pas à la radio ni à la télé. J'étais même un peu interdite. Pierre Bouteiller [figure de Radio France, NDLR] me racontait: «Nous avons eu une réunion ce matin, et dès qu'on prononce ton nom, on me répond: "Pas conseillé."» Je devais représenter quelque chose d'à la fois politique et scandaleux. **Déshabillez-moi**, le public a adoré, pas les patrons de chaînes. Il y avait aussi une chanson sur le retour de l'extrême droite, en 1983, qui secouait un peu les gens. «Maréchal, nous revoilà...»

Aujourd'hui, j'ai conscience d'avoir un statut spécial, notamment à l'étranger. Au Japon, très souvent, on m'envoie des journalistes politiques pour m'interviewer...

j'étais

L'ÉVOLUTION DE LA CHANSON

La chanson française vient de la rue, de la révolution. *Il pleut bergère*, *La Carmagnole*... *Le Temps des cerises* est né des barricades. Je la chante parce qu'elle veut dire quelque chose qui me tient à cœur et au cœur. Ouvrir une bouche pleine de rien, ce n'est pas très intéressant. Certes, beaucoup de chansons sont vides de sens, elles permettent aux gens de **trop** fredonner. Ça ne m'étonne pas: des millions de femmes ont mouillé leur culotte pendant des décennies pour entendre: «*Marinella, Ah reste encore dans mes bras*.» C'est comme ça, on ne va pas nier l'évidence! Quant aux yéyés, ils ont beaucoup repris ce qui existait ailleurs. Johnny Hallyday, par exemple. Je ne m'y suis pas intéressée parce que, à l'époque, Elvis Presley était encore vivant. Il ne faut pas faire moins bien ce que les autres font mieux. C'est pour cela que je n'ai jamais repris Barbara. Après... Les nouvelles chanteuses étaient ravissantes. Françoise Hardy, Sylvie Vartan, un plaisir des yeux. Et puis toutes les chansons n'étaient pas si idiotes: Sylvie chantait des choses extrêmement bien écrites. *Comme un garçon*, c'est plein d'humour. Mais nous ne faisons pas le même métier. C'est un fait. Moi, je ne danse pas, je ne montre pas mes jambes et je ne suis pas blonde! D'ailleurs certains m'aiment, d'autres pas du tout.

Plus tard, dans les années 70, j'ai eu un choc en voyant Julien Clerc. Un choc. Qu'apportait-il de nouveau? Un physique, cette tête de chérubin avec de grosses boucles brillantes **différente** d'ébène.

Il avait pour lui l'extrême jeunesse et une nouvelle façon de se mouvoir, librement. J'ai aussi adoré Maxime Le Forestier. C'étaient des fleurs, ces gens-là... Ils étaient très rafraîchissants. Ils voulaient le bonheur, ils parlaient du bonheur. Moi, je n'y croyais pas... N'empêche, ça fait du bien.

Aujourd'hui, je suis toujours comme un chien de chasse, je renifle partout ce qui se passe. Benjamin Biolay n'était pas très connu quand nous avons travaillé ensemble. C'est un formidable écrivain de chansons. Abd Al Malik, je l'adore, c'est un homme de lumière — il ne faudrait pas qu'il plonge trop profondément dans la religion car c'est une chose dangereuse. Olivia Ruiz a un tempérament de feu. Elle est très féminine, très jolie, elle bouge bien, personne ne sait comment elle vit, elle est discrète et a une présence très forte sur scène.

Est-ce que, globalement, le niveau d'écriture est le même qu'hier? Pour ceux que j'aime, je le pense. Pour les autres, je ne sais pas. Avec la mort de Brassens, de Brel,

Entretien

11

Une identité visuelle pour une agence de design
Premices and co

Type Identité visuelle, logo, supports de papeterie, book papier et site internet Date 2016

L'agence *Premices and co* met en place une approche responsable, didactique et écologique des processus de conception et des usages.

PORTFOLIO SOPHIE CURE

2024

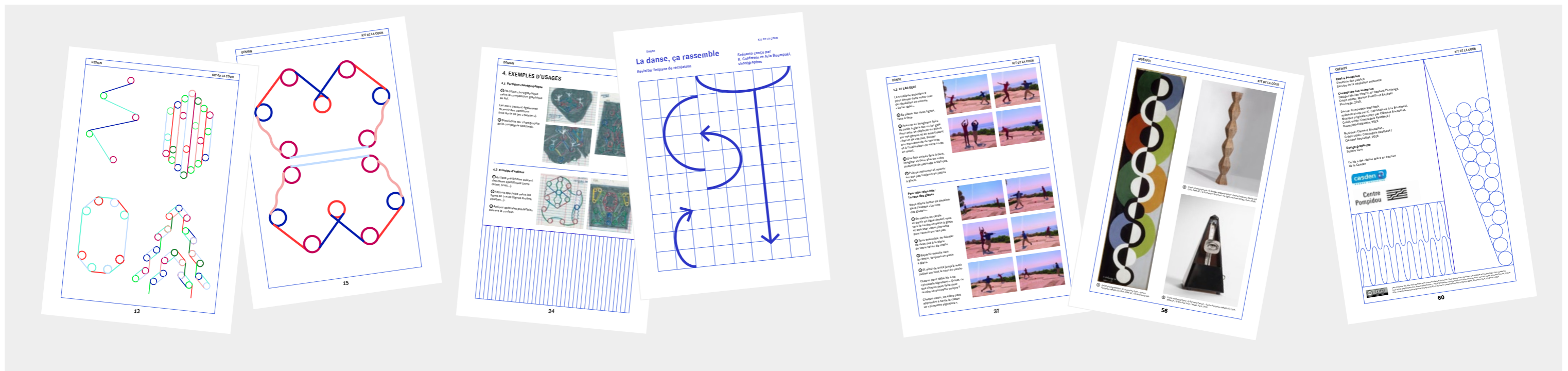
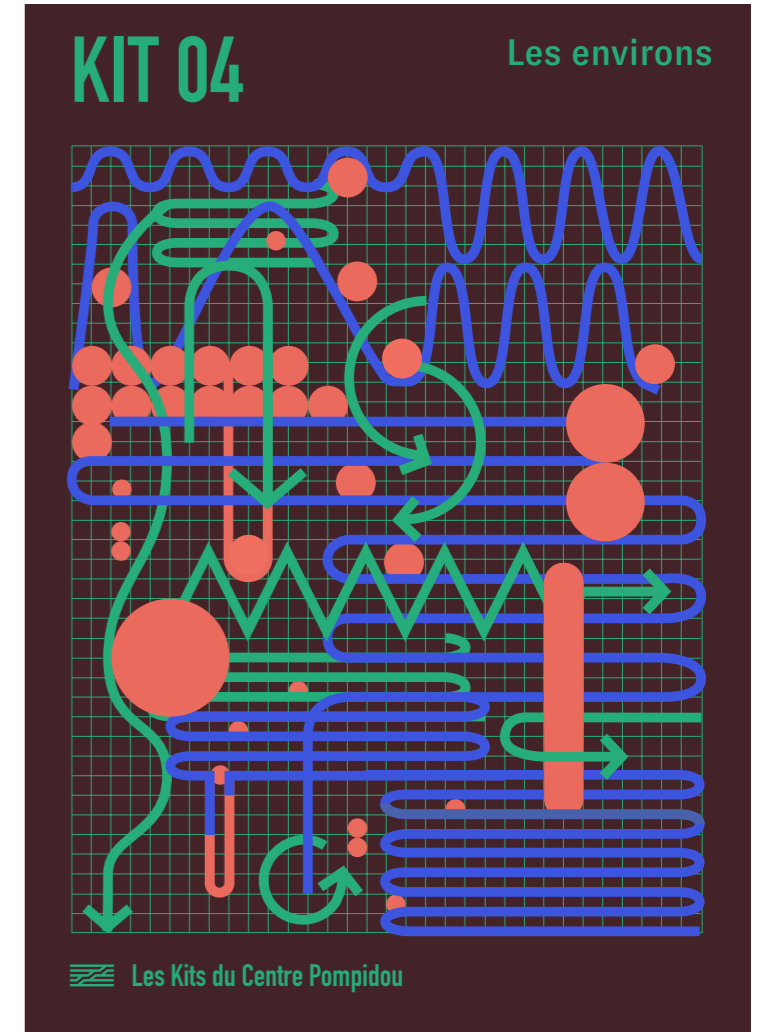
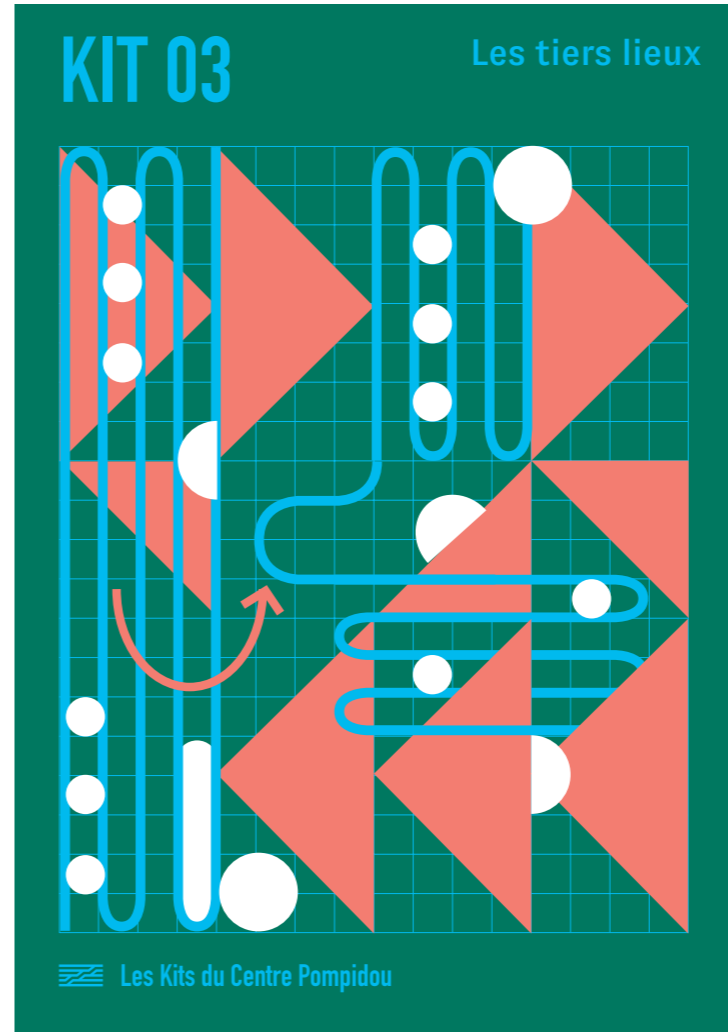
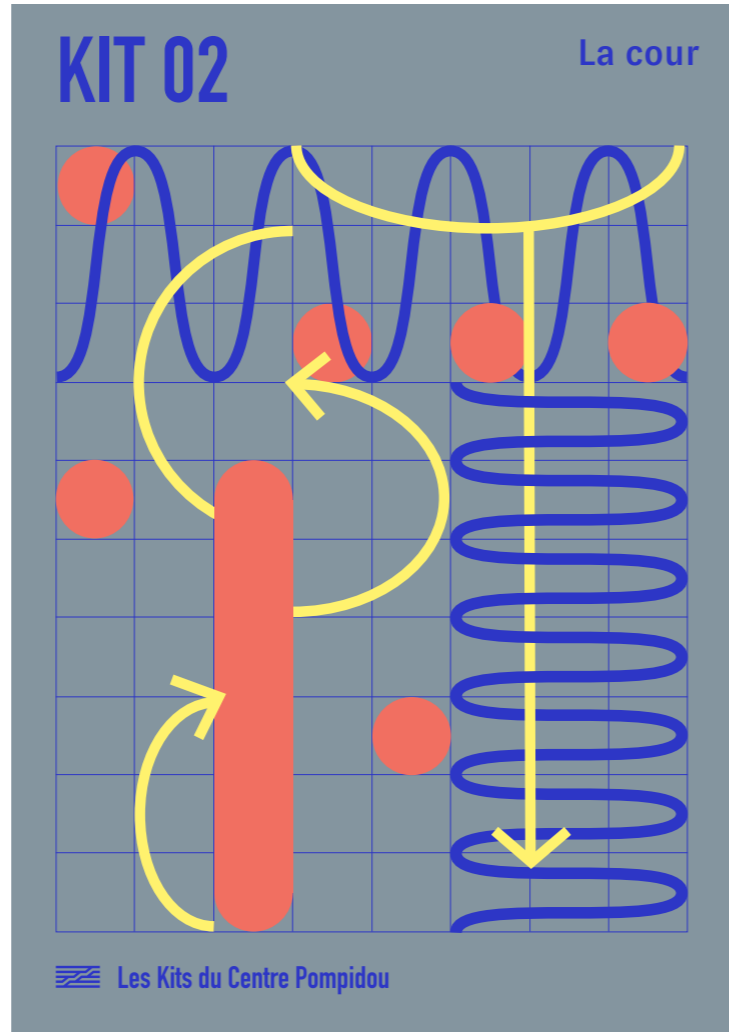
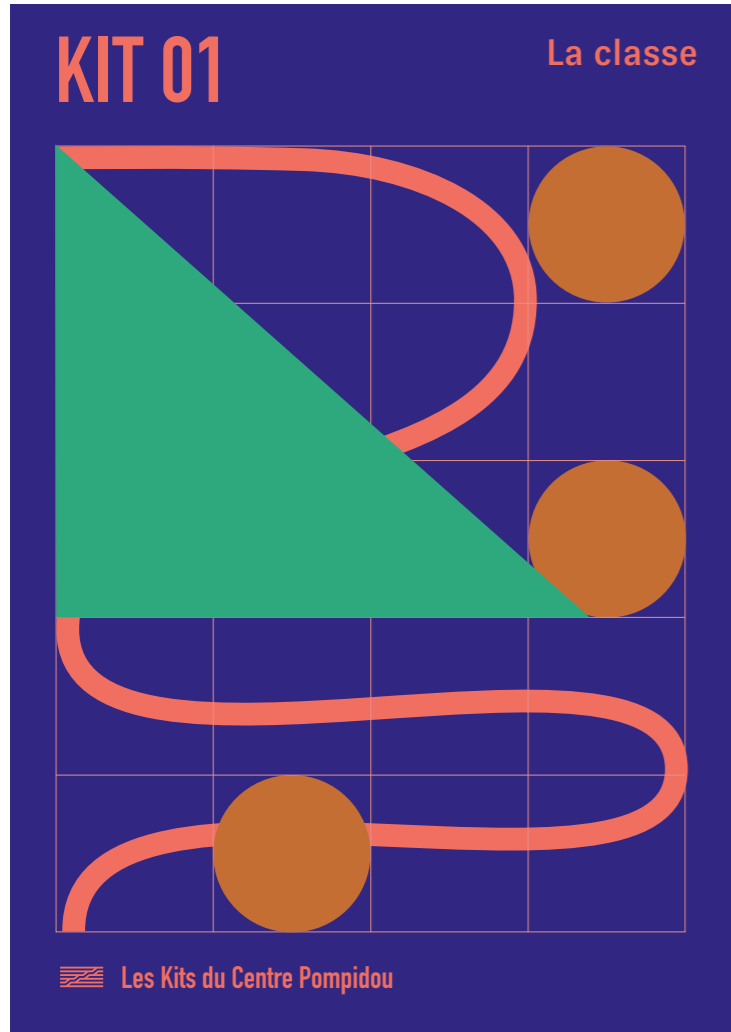
72

Son identité visuelle se base sur des codes visuels à la croisée de ceux du manuel d'apprentissage, de l'encyclopédie et du guide touristique. Une définition de l'agence, écrite comme dans un dictionnaire, se condense

et se déploie en fonction des supports: concise pour les cartes de visite, plus éloquente pour la couverture du portfolio ou la carte de correspondance.

Une série de pictogrammes, dessinés pour le projet, inspirés des icônes dingbats, jalonnent les différents textes. Avec humour, ils viennent créer un contrepoint à la rigueur du langage encyclopédique.

Sonate pour trois lecteurs, partition graphique pour performance de lecture

Partition composée d'une collection de cartes pour faire sonner quelques-uns des 19086 livres de la librairie: en canon ou à l'unisson. Nul besoin de chercher l'accord parfait! Ce sont des modes et des tonalités de lecture augmentée, des rencontres fortuites entre les rayonnages qui sont suscités par les cartes typographiques: un dialogue de sourds entre le *Questionnaire élémentaire* et les *Essais de réponses*, une balade *decrecendo* dans *Les villes invisibles* ou encore des interférences entre *La fausse parole* et les *Nouvelles de Nulle part*.

Type Protocole de lecture pour librairie, performance Dans le cadre du festival Laterna Magina: Fotokino + Le Centre Pompidou à la Librairie Petite Egypte, Paris

Accessoires 30 cartes-partitions (cartes cartonnées, 41 x 28 cm), masque-pages (cartes transparentes, dimensions variables), cartes-séquence (60 x 80 cm) Pour Trois interprètes-lecteurs (L1, L2 et L3) et un complice > interprétation par les comédiens du Collectif bim Date Avril 2018

Rencontre nationale de l'éveil artistique & culturel des jeunes enfants

Type Identité visuelle, affiche, livret, badges, totebag, invitation.
Pour Le ministère de la culture
Date 2017

Inspirés par les jeux Montessori de formes et contreformes, les visuels créés pour la Rencontre nationale de l'éveil artistique & culturel des jeunes enfants sont basés sur un repertoire de formes élémentaires découpés et des chutes de papiers qui subsistent après le passage des ciseaux.

Ces formes se superposent, s'imbriquent, jouent avec le texte, en le poussant ou en le dévoilant. Leurs compositions suggèrent mouvements et glissements.

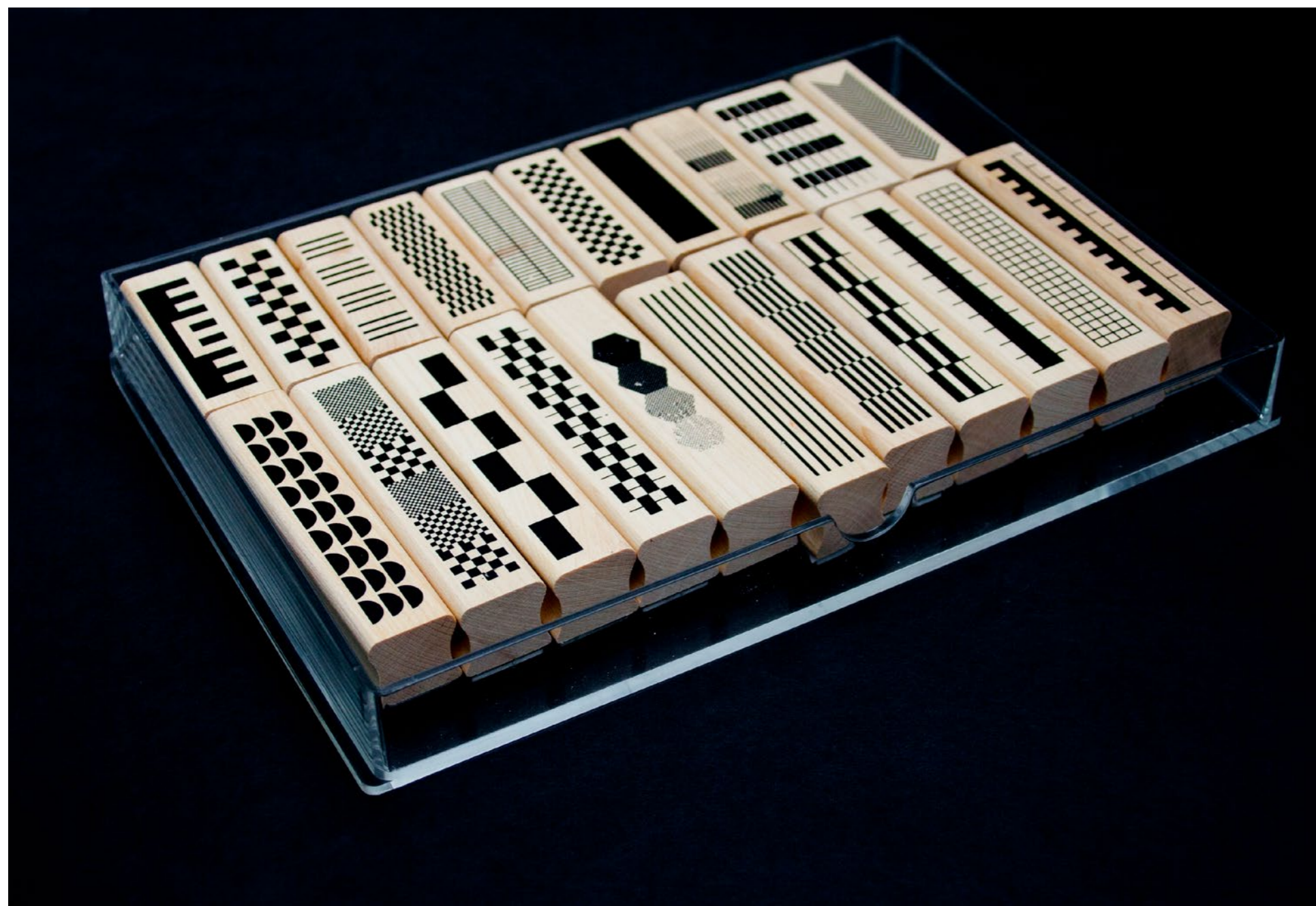
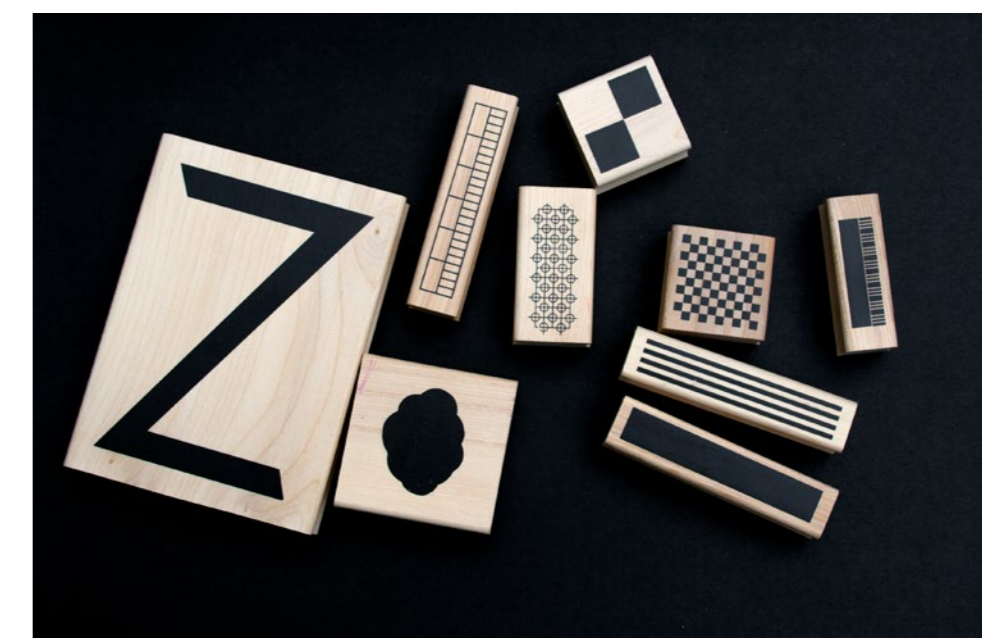
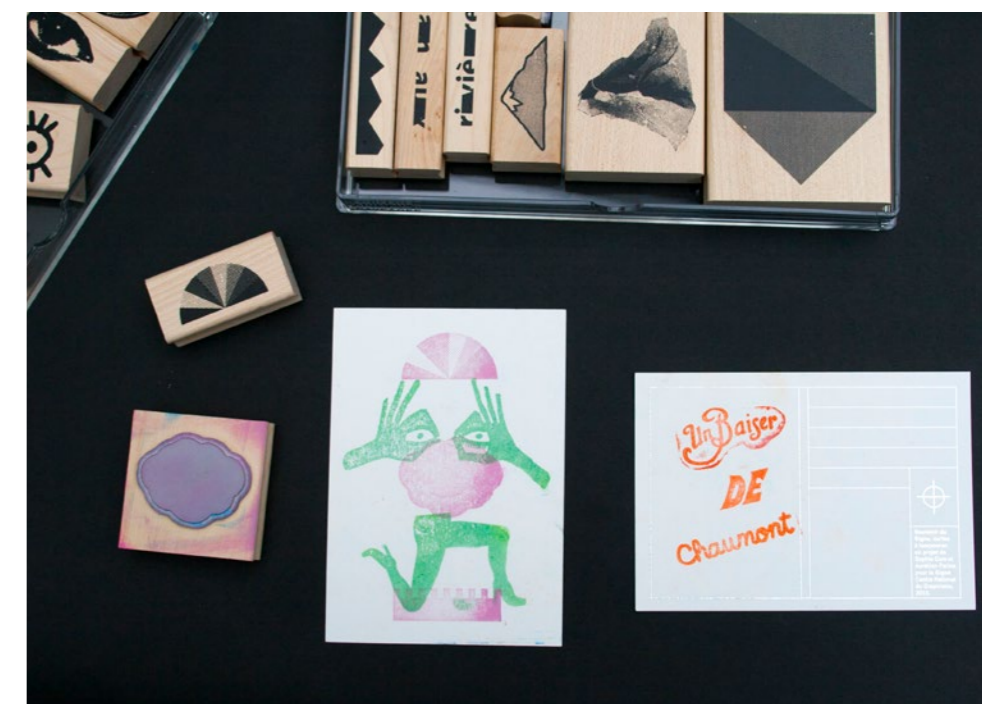

Souvenir du Signe, une petite imprimerie de cartes postale pour le Signe, Centre national du Graphisme de Chaumont

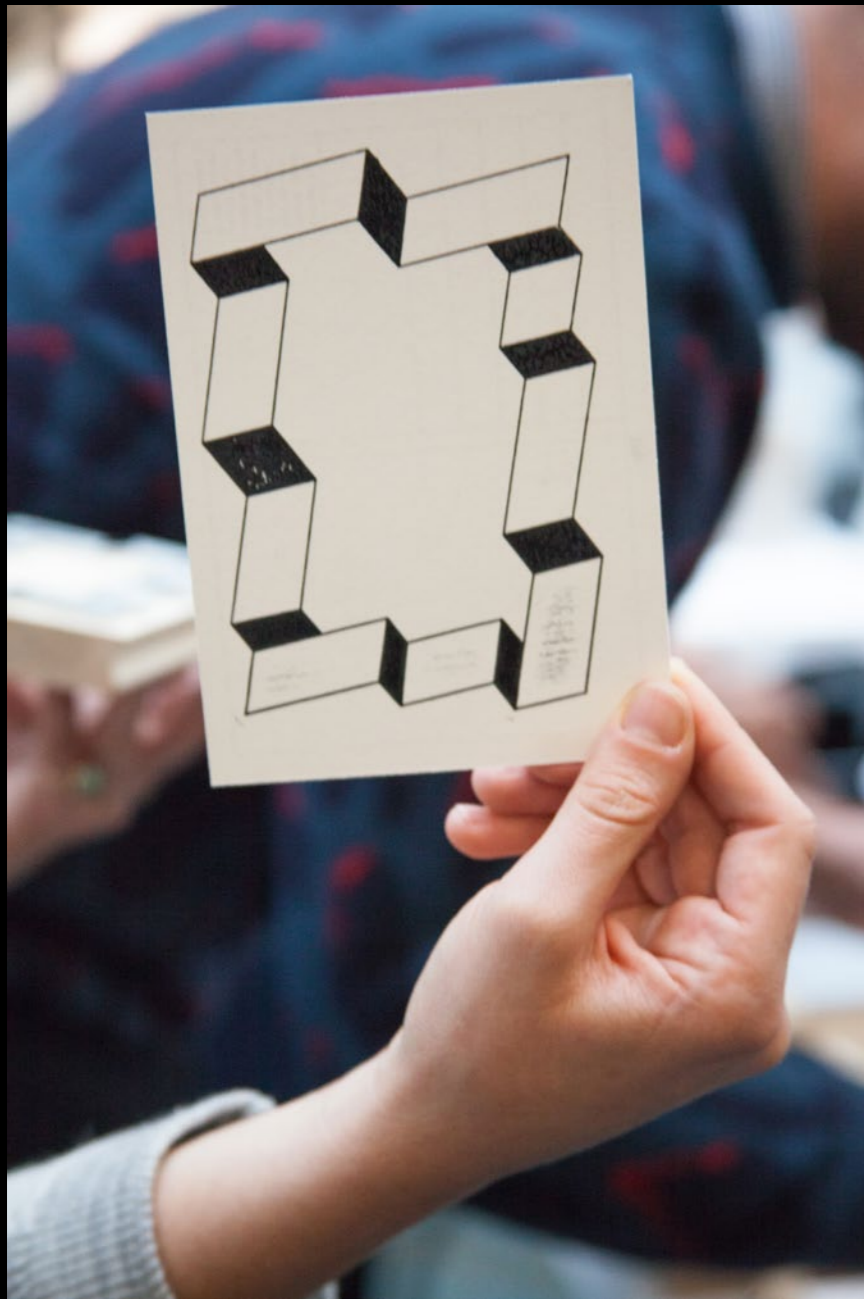
Type Dispositif de médiation
composé d'une collection
de 350 tampons, 4 presses à
cartes postales et un catalogue/
nuancier Contexte Ce dispositif
s'inscrit dans un projet
pédagogique mené par le Signe,
Centre National du Graphisme
de Chaumont Avec Aurélien
Farina Date 2016

Œil rond, fermé, globuleux,
ovale, rieur. Main tendue, poings
fermés, coup de poing, poignées
de main. Des acrobates, des
paires de jambes, des animaux
de cirque, des masques,
des montagnes, des mires et
des motifs: le projet Souvenir
du Signe met à disposition tout
un attirail de formes extraites
des affiches présentées d'octobre
2016 à janvier 2017 dans
« La Collection », exposition
inaugurale du Centre National
du Graphisme.

Regroupant 273 affiches
puisées dans l'importante
collection de la Ville de
Chaumont, celle-ci offrait un
large panorama d'images et
de signes. S'y mêlaient des
affiches du XIXe siècle
(donation Gustave Dutailly) et
des affiches contemporaines
collectées depuis les années
1990 grâce au Concours
international organisé
annuellement dans
le cadre du Festival de
l'Affiche.

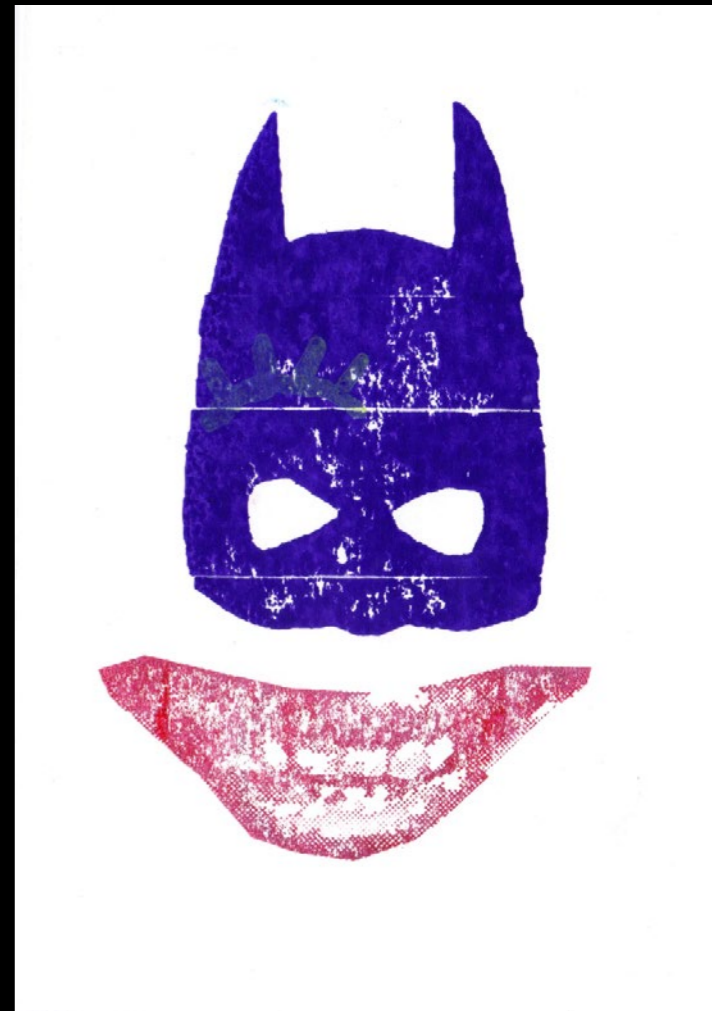
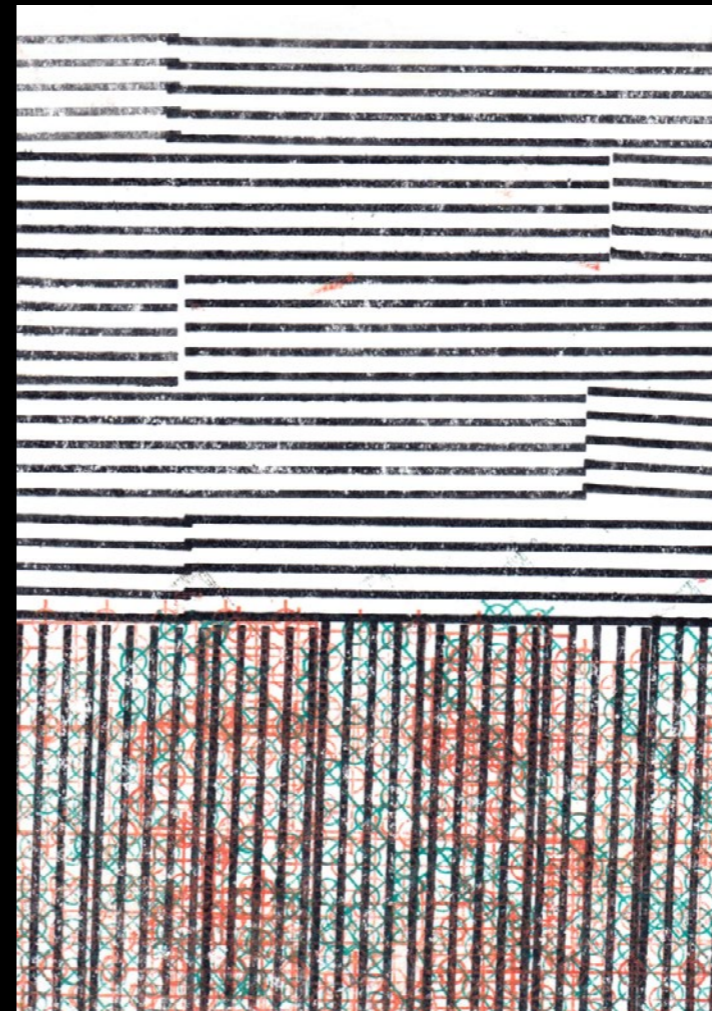
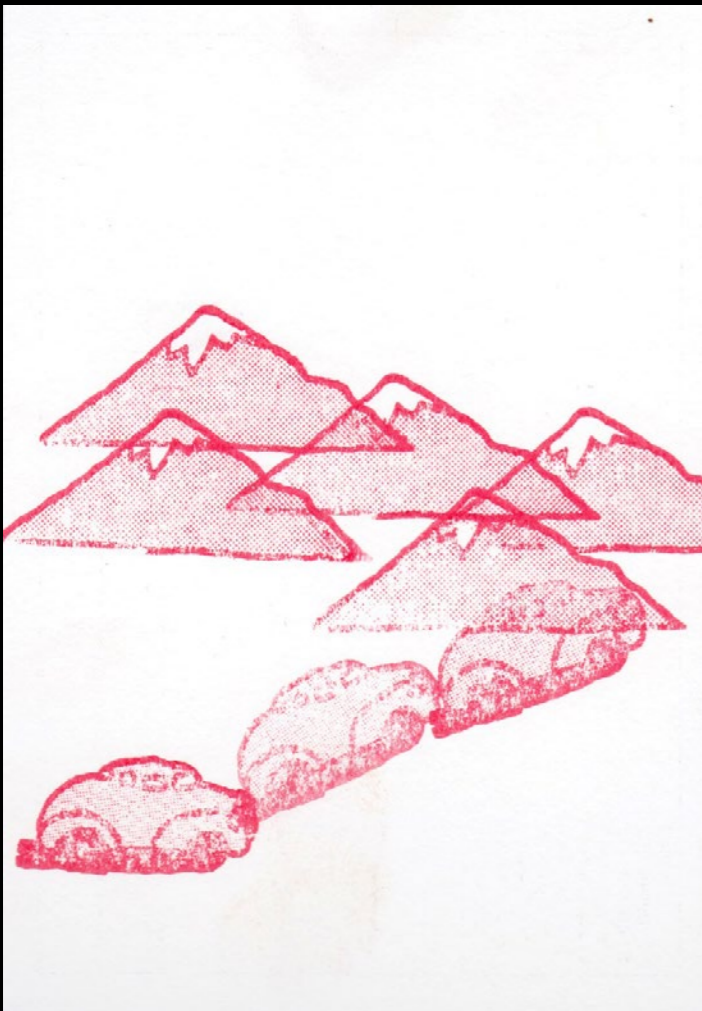

Activation de l'atelier
Souvenir du Signe
lors de l'inauguration
du Signe centre
national du graphisme.

venir du Signe
imprimerie
tes postales

d, fermé, ovale,
ix, rieur. Main
oings fermés, coup
gnées de
s de route linéaire
le briques.
es, des paires
de cirque,
des A et
les h
tres, des
motifs,
ojet Souvenir
disposition
e formes
ches de
osition
e, Centre
sme

s sous
ion
ire

Souvenir
du Signe

347
344-346
338-340
319-337
279-318
269-278
259-268
247-251
231-246
210-230
193-209
179-192
144-178
140-163
135-139
129-134
120-128
111-119
102-110
LES
095-101
079-094
096-078
094-096
090-094
087-096
084-094
080-094
077-094
074-094
071-094
068-094
065-094
062-094
059-094
056-094
053-094
050-094
047-094
044-094
041-094
038-094
035-094
032-094
029-094
026-094
023-094
020-094
017-094
014-094
011-094
008-094
005-094
002-094

ARDS
001-007
008-015
016-019
020-023
024-028
029-033
034-038
039-043
044-048
049-053
054-058
059-063
064-068
069-073
074-078
079-083
084-088
089-093
094-098

Le jeu des mots rayés, cartes de lecture poétique

Type Jeu de cartes, autoédité
Formats Set de 18 cartes détachables + 1 révélateur à rayures (film transparent)
Impression Risographie, 100 exemplaires en autoédition
Date 2012 puis autoédition en 2015

Le mélange de deux mots rayés révèle d'autres possibilités de lecture. Le cerveau combine les lettres et les couleurs : de nouveaux mots apparaissent. Ce jeu stimule les associations d'idées. Il encourage une lecture ouverte, créative et décomplexée.

Par exemple:
eaux & *rage* cachent *cage* et *orage* ; de *lent* & *bain* découlent *lait*, *bénin*, *bénit*, *nain*, *lambin* ; *chat* et *gris* laisse entrevoir un *christ*...

**The Disoriented
cabaret, journal
et objet scénique
d'une performance**

Journal-script d'une performance d'art contemporain pour voix et instruments écrit par Mathilde Sauzet diffusé dans le cadre du projet *Collective Disorder* des Commissaires Anonymes musique composée par Gabriel Mattei Date 2016

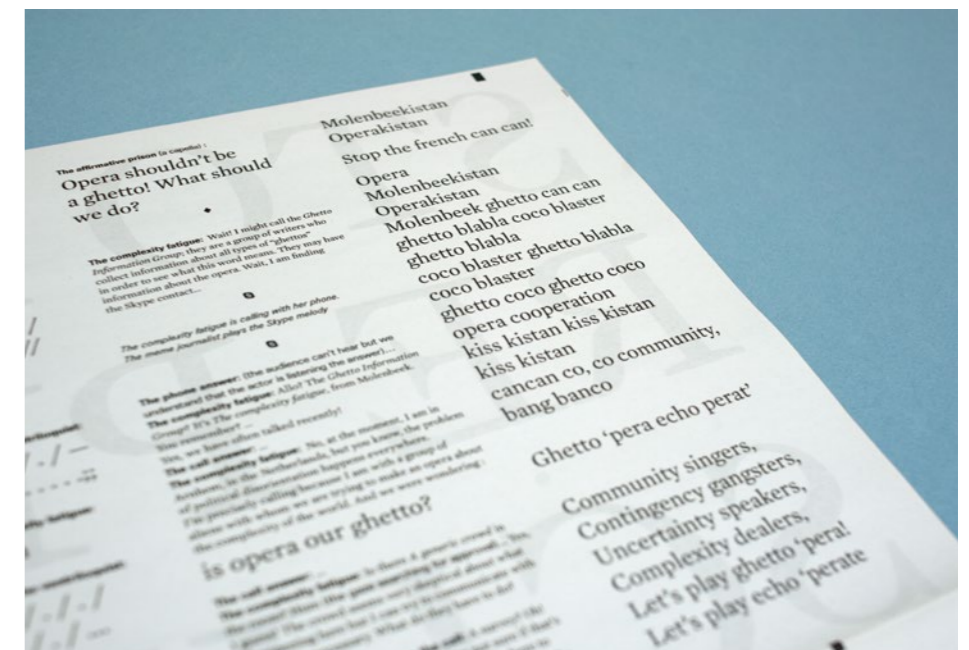
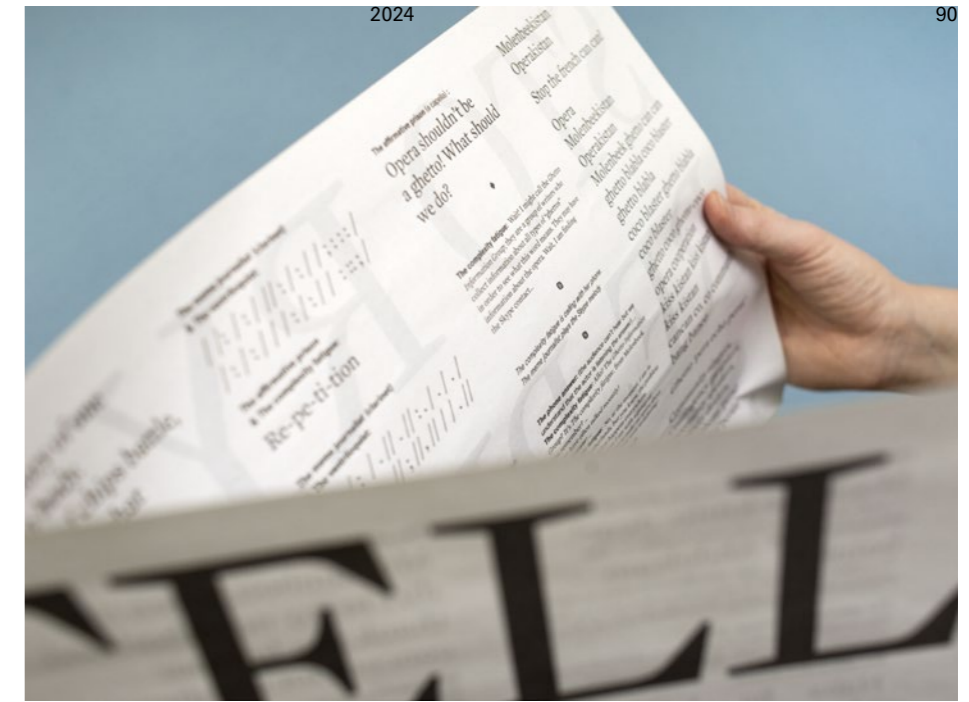
Format 375 mm x 520 mm

Cette pièce interroge la stigmatisation du quartier bruxellois Molenbeek désigné comme « ghetto » par les médias européens, après les attentats terroristes.

Objet performatif, le journal est à la fois utilisé par les performeurs et par le public lui-même inclus dans le cabaret comme « audience générique ». Une fois ouvert, on lit, au verso, en lettres capitales les mots: « *storytelling, repetition, schizophrenia, stigmatisation* », répétés visuellement autant de fois que de journaux ouverts!

Au recto, les différentes voix (chantées, instrumentales, parlées) sont représentées par des notations graphiques, qui donnent au texte des airs de partition.

Le Chez-soi des animaux, un livre d'histoires philosophiques

Conception graphique,
maquette et illustrations
Type Livre Format 100 × 190 mm
Impression Offset noir
et blanc et pantone fluo
(couverture) Caractère
typographique Ganeau
de Sandrine Nugue
Soutenu par Patrick Bouchain
et la Fondation de France
Texte Vinciane Despret
Coordination Fanny Léglise
Éditions Actes Sud
Date janvier 2017

Vinciane Despret, philosophe
et éthologue, a écrit ce texte
à l'occasion de l'anniversaire
du parc botanique et zoologique
de Branféré. Il interroge le
rapport des animaux à leur
habitat, leur identité, et leurs
multiples manières de cohabiter.
Les illustrations sont à la lisière
de l'abstraction, pour permettre
d'y projeter son imaginaire.
Au détour d'une page, le lecteur
croise l'ombre furtive d'un
rapace – un bec ou peut-être
une griffe acérée –, la silhouette
agile d'un singe, ou encore une
imposante termitière. Les
insectes, eux, se glissent entre
les lettres incognito. Termites,
fourmis, puces et pucerons
typographiques n'hésitent pas
à pousser quelques mots pour
se frayer un chemin entre
les lignes.

PORTFOLIO SOPHIE CURE

2024

92

qui nous nous sommes associées.
• Ils logent à la porte à côté, sur
de grandes feuilles • • • dont ils
se nourrissent. Lorsque nous leur
rendons visite, nous leur frottons
les flancs avec nos pattes et, en
réponse, • ils défèquent. • Nous
n'avons qu'à récolter la substance
riche en sucre dont nous avons
besoin pour nos ouvrages. •
Nous en mangeons également. •
Nous prenons soin d'eux, nous
les protégeons, et parfois même •
nous leur construisons un toit, •
une sorte de voûte faite de
mottes de terre ou d'autres
matériaux, pour •
nous protéger, le

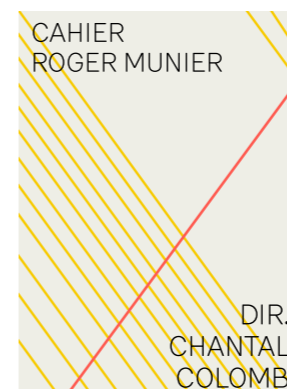
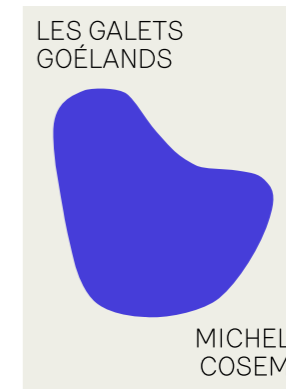
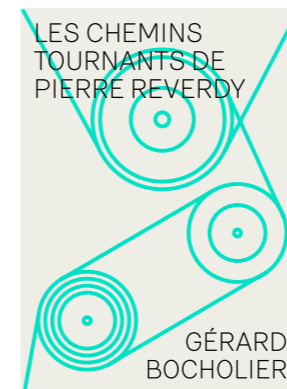
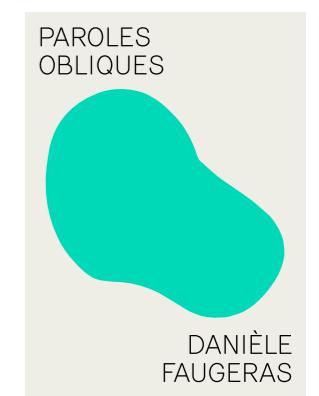
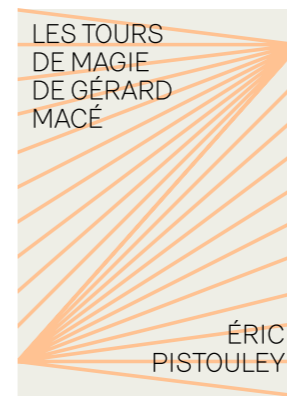
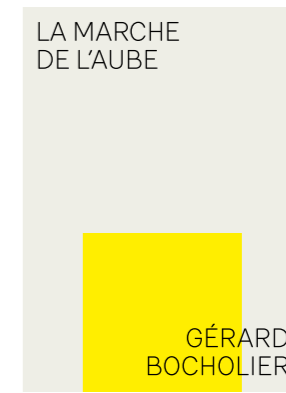
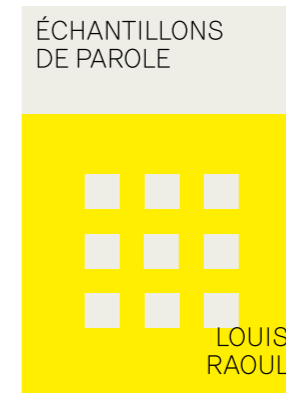
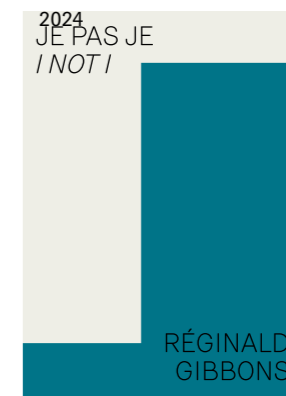
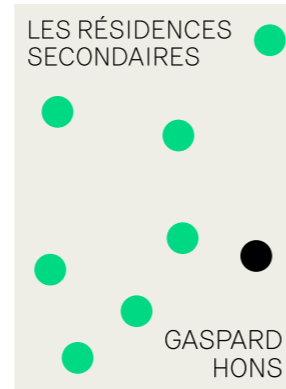
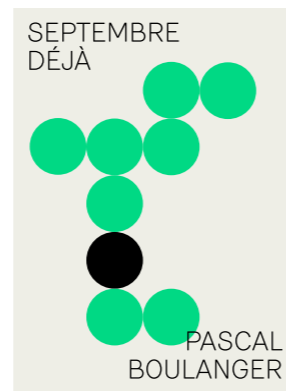
elles ont vraiment
à dire. Les perro
certains sont dev
des problèmes liés
des humains, prop
fasse attention aux
étable, remarquent-ils
bien d'autres choses.
des termes simples co
un toit" ne suffiraient
Les vaches voudra
qu'on parle

**Recours au poème,
identité des
collections de livres
de poésie
contemporaine**

pour Recours au poème éditeurs
Type Identité visuelle: logotype,
identité des collections et
conception des couvertures
des livres numériques Date 2015

La maison d'édition compte
huit collections: Ailleurs (poètes
étrangers), Premiers Poèmes,
Essais, Poésie des profondeurs,
Contemporain, L'Atelier du
poème, Tradition, Cahiers.
Les images de couvertures sont
volontairement minimalistes
pour être lisibles sur tablette
et liseuse, à taille d'icone.

Un système graphique a été
pensé pour identifier chacune
d'entre elles, basé sur des règles
du jeu simples et rapidement
déclinables. Par exemple,
les couvertures de la collection
« Ailleurs » représentent des
territoires géographiques,
« Premiers Poèmes » est basée
sur un point d'origine noir qui
se multiplie en vert, « L'Atelier
du Poème » sur des grilles de
construction, etc.

12e biennale de la jeune création, identité et dyptique d'affiches

Type Identité, affiche, flyers
Format variés Impression
Offset, tons directs Avec
Morgane Aubert Date 2017

À l'image de la Biennale, un espace-temps dans lequel des artistes sont invités à interagir, l'affiche définit une aire où cohabitent différents éléments graphiques: typographie et formes abstraites et colorées. Ces éléments doivent alors s'accorder pour parvenir à trouver leur place. On pourrait y lire un plan-masse d'exposition, la silhouette d'une sculpture, la contreforme d'un personnage imaginaire... Volontairement énigmatiques, ces formes laissent au spectateur une brèche pour imaginer son propre scénario.

L'affiche fonctionne en diptyque : une version pour l'appel à candidature, une pour l'exposition. Chacune est générée à partir d'un même gabarit de texte (contenant toutes les informations nécessaires pour la communication). Grâce à un jeu de recouvrements/dévoilements, les aplats colorés révèlent les informations relatives à chacun des moments-clés de l'évènement et cachent celles qui ne sont pas nécessaires.

Gabriel Mattei, compositeur et chef d'orchestre

Type Site internet Date 2017

La page d'accueil du site se présente comme des lignes de partition. On y retrouve quelques symboles musicaux, mêlés à la typographie : une clé d'Ut qui ouvre le bal, des pauses qui marquent des silences entre les projets.

Navigation en silence : lorsque le visiteur clique sur un des filtres du menu (Symphonic music par exemple), seuls les projets correspondant à cette catégorie restent visibles, les autres s'effacent, laissant un silence visuel dans la page.

Gabriel Mattei Symphonic music Performing art About

⌘ *La dame de chez Maxim... ou presque*, Théâtre du Peuple — *Eldorado Terezin*, Rodéo D'âme **new!** — *Orchestre M*, Strasbourg — *Spirit of coalition*, Parckdesign — *L'opéra de Quat'sous*, Théâtre du Peuple — *Symphonie #7*, Beethoven — *Órgão da casa*, Cova do Vapor — *Symphonie #8*, Dvorak — *Concerto pour piano #5*, Beethoven — *Bastien & Bastienne*, Mozart — *Fondation TECO*, Taïwan — *On social metamorphosis*, Luigi Coppola — *Concert avec Ayako Tanaka*, Kammerensemble Kehl-Strasbourg — *Une poignée de terre*, Rodéo d'âme — *Requiem*, Mozart — *La clé des chants*, Elan Lyrique — *Le gendarme incompris*, Elan Lyrique . 2017 . *La dame de chez Maxim... ou presque*, Théâtre du Peuple — *Lanquan li Jorn Son Lonc en May*, Grégoire Motte — *Eldorado Terezin*, Rodéo D'âme **new!** — *Orchestre M*, Strasbourg . 2016 . *Dieu, les caravanes et les voitures*,

Gabriel Mattei Symphonic music About

⌘ — *Orchestre M*, Strasbourg — *Symphonie #7*, Beethoven — *Symphonie #8*, Dvorak — *Concerto pour piano #5*, Beethoven — *Fondation TECO*, Taïwan — *Concert avec Ayako Tanaka*, Kammerensemble Kehl-Strasbourg — *Requiem*, Mozart — *La clé des chants*, Elan Lyrique . 2017 — *Orchestre M*, Strasbourg . 2016 . 2015 . 2014 — *Symphonie #7*, Beethoven . 2013 . 2012

Gabriel Mattei Performing art About

⌘ *La dame de chez Maxim... ou presque*, Théâtre du Peuple — *Eldorado Terezin*, Rodéo D'âme **new!** — *Spirit of coalition*, Parckdesign — *L'opéra de Quat'sous*, Théâtre du Peuple — *Órgão da casa*, Cova do Vapor — *Bastien & Bastienne*, Mozart — *On social metamorphosis*, Luigi Coppola — *Une poignée de terre*, Rodéo d'âme — *Le gendarme incompris*, Elan Lyrique . 2017 . *La dame de chez Maxim... ou presque*, Théâtre du Peuple — *Lanquan li Jorn Son Lonc en May*, Grégoire Motte — *Eldorado Terezin*, Rodéo D'âme **new!** . 2016 . *Dieu, les caravanes et les voitures*, Rodéo d'âme — *Spirit of coalition*, Parckdesign . 2015 . *L'opéra de Quat'sous*, Théâtre du Peuple — *Récital à deux sous*, Théâtre du Peuple . 2014 . *Contrepoint pour télévision*, Joséphine Kaepelin . 2013 . 2012

JJLL – babyfoot et montagnes russes, ateliers avec une classe relais à Chaumont

Type Série de 7 journée d'ateliers de graphisme avec un groupe de collégiens en rupture scolaire (classe relais), Exposition de restitution, au Festival de l'affiche de Chaumont, 25e édition, 2014 Pour Ville de Chaumont, direction du graphisme et Classe Relais du Collège la Rochotte Date 2014

Ces ateliers ont permis à Julien, Jérémie, Lucas et Lucas (qui se sont baptisés les JJLL) d'expérimenter des territoires graphiques qu'ils n'ont pas l'habitude d'explorer (sérigraphie, typographie, animation, gravure). Des mots(notypes) d'amour aux parties de babyfoot-painting, il s'agissait de jouer à écrire, improviser, composer, mettre en page, dessiner, mimer un V ou Y.

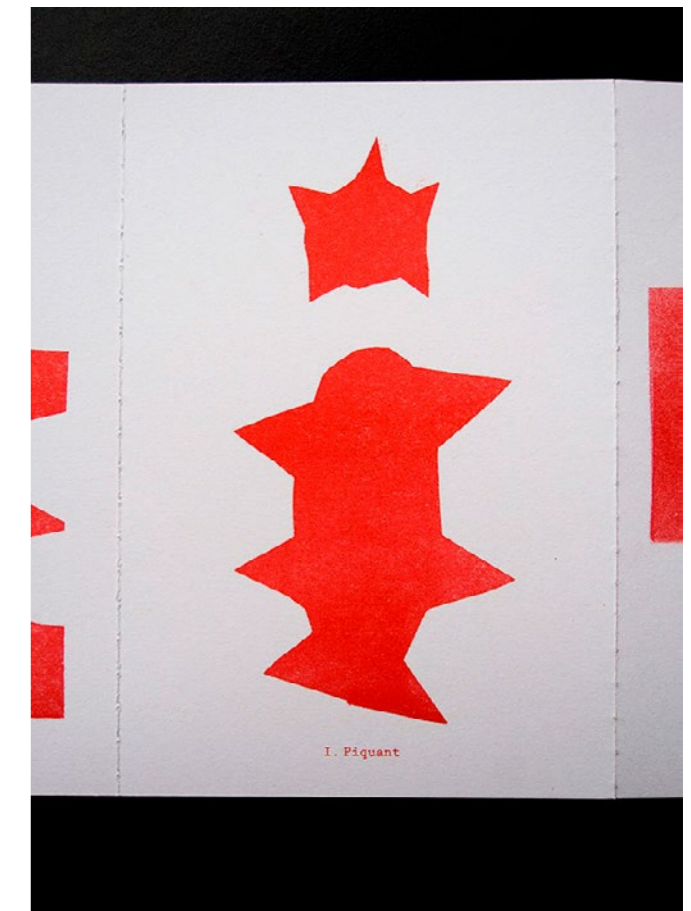
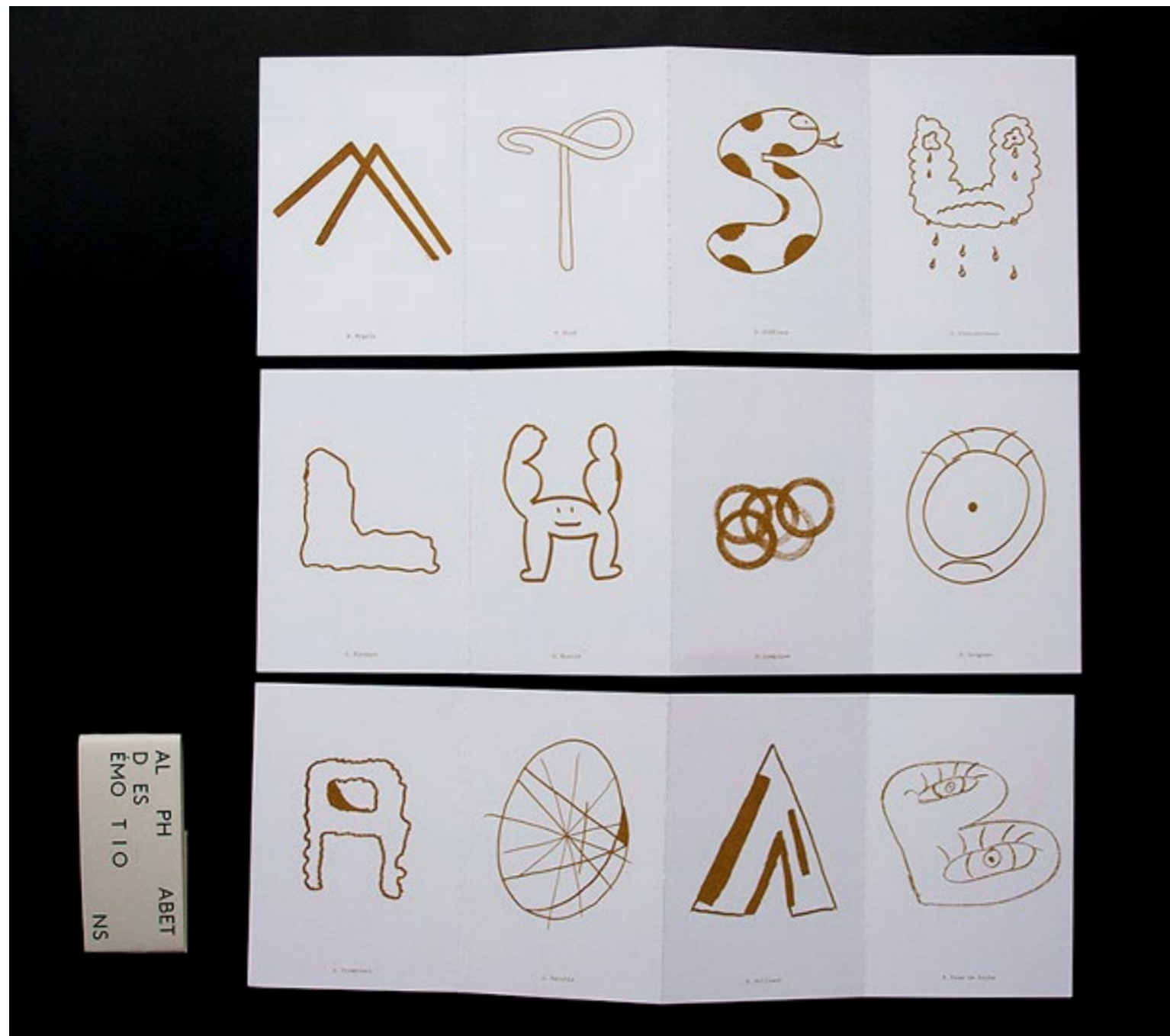

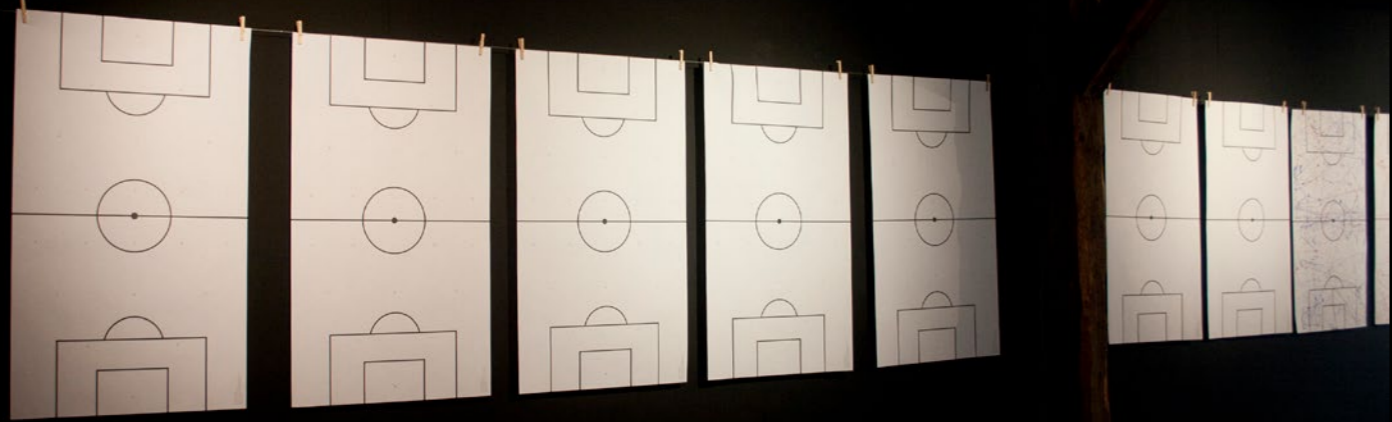
Atelier Sérigraphie

Atelier de création d'une affiche en sérigraphie à partir des éléments d'une affiche de la collection de Chaumont.
Titre : montagnes russes

Atelier Alphabet des émotions
 Une tentative d'apprivoisement de la lettre et de la typographie sous tous ses aspects : A tordu, U gazeux, W idiot, ou encore E paresseux forment leur « Alphabet des émotions ».

Livret de restitution de l'atelier
imprimé en risographie,
format 21x27cm.

**Dixlexies, parce que
onze c'est trop!
dessins de caractères
et jeux typographiques**

Type Dessin de caractères
et jeux typographiques
Projet primé par la Fondation
de France en 2012.
Date 2011-2012

Ces deux caractères
typographiques abstraits ont
été développées dans le cadre
de ma recherche sur la dyslexie :
une police avec inversion des
pleins et des vides, et une police
en silhouette qui écrit en masse.

La lecture en négatif aide
les personnes dyslexiques
à améliorer leurs performances
de lecture. Ce caractère permet
d'ouvrir les possibilités de
lecture : deux mots différents
peuvent s'écrire de la même
manière s'ils ont une
contreforme commune.
La typographie *Silhouette* met
en avant la morphologie du mot,
elle permet de repérer les
montantes, les descendantes...

poire
boire

silence

**Mettions les ponts sur les i :
les dyslexiques ne sont pas
plus obstinez qu'obstibouches.
Ils écrivent juste la mers
avec un s s'il y a des vagues,
mettent le bonnet à la place
des gants, la chaussette droite
au pied gauche.**

**Leur cerf-veau n'est pas lent,
au contraire ! À toute allure,
il prend des virages en épingle
à chevaux, peu importe l'angle
incarné. Et peu importe
si le temps s'écroule. Le jour g,
il y a toujours un filet à l'anglaise.
Mais ça, lotus et mouche cousue...**

