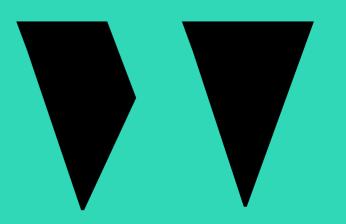
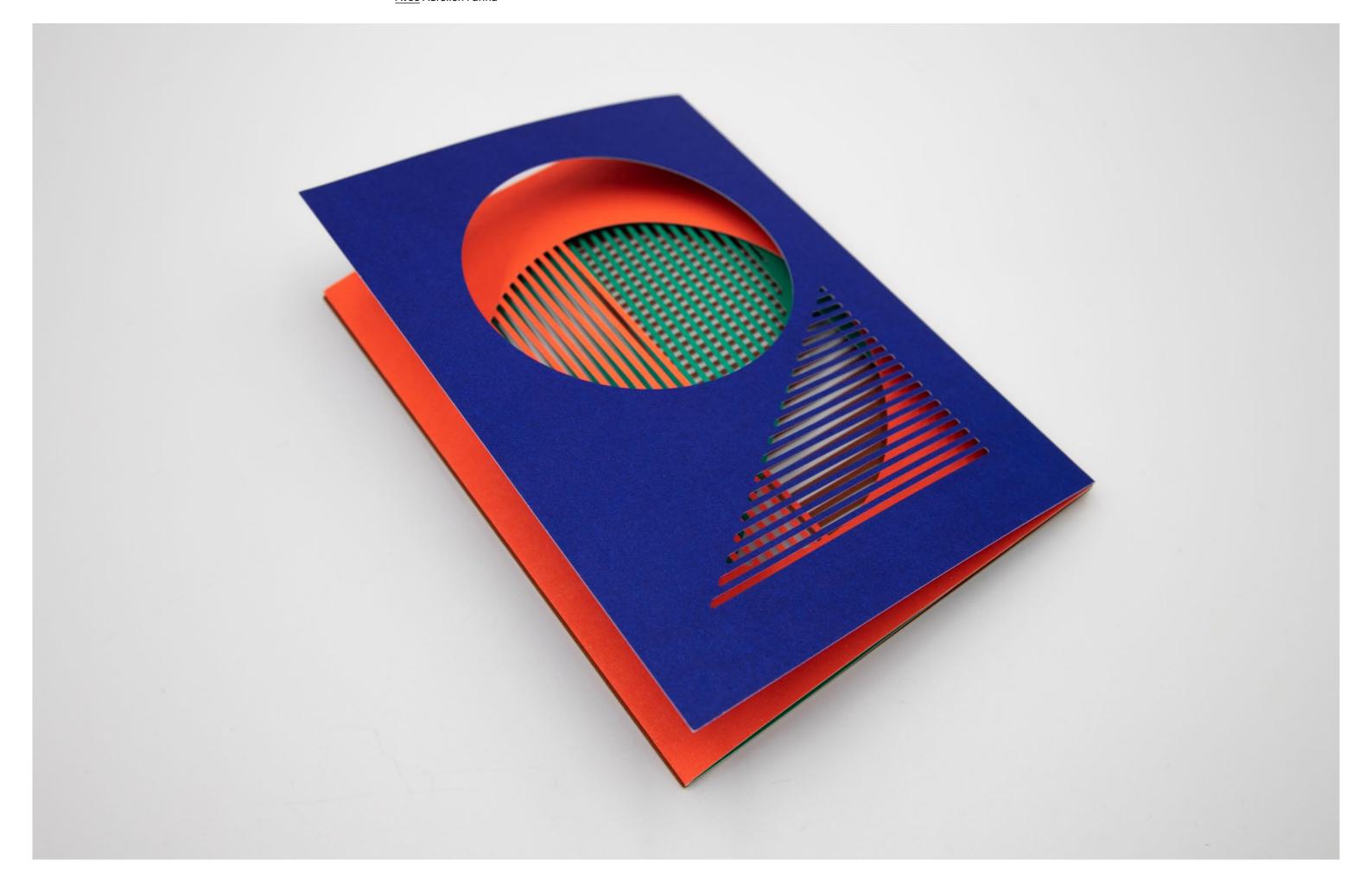
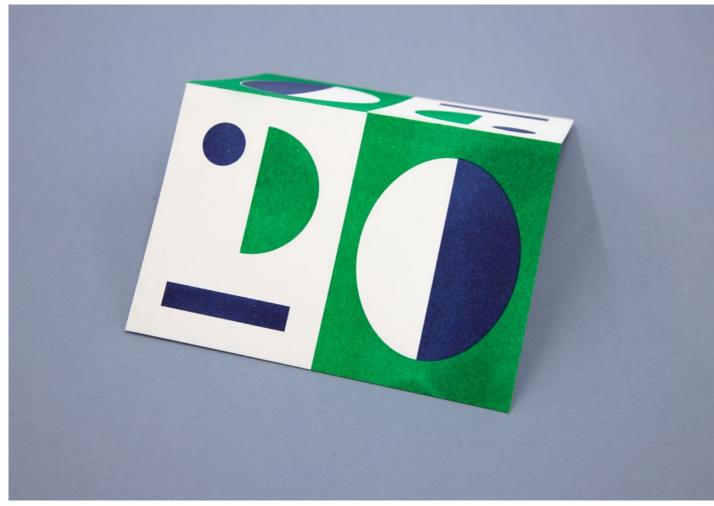
Sophie Cure, designer graphique & artiste — portfolio

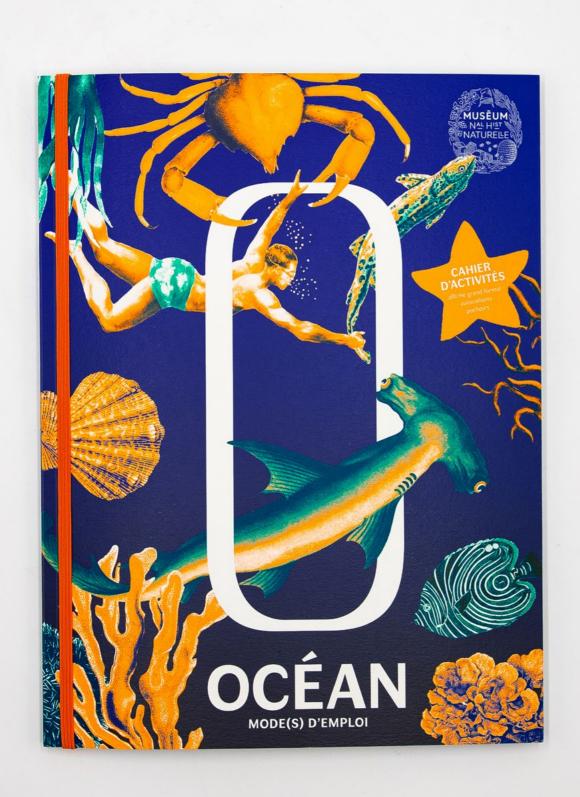

Océan, mode(s) d'emploi

Type Cahier de jeux Pour Museum National d'Histoire Naturelle

Format 23x31 cm, impression en trois tons directs Date décembre 2019 Avec Aurelién Farina

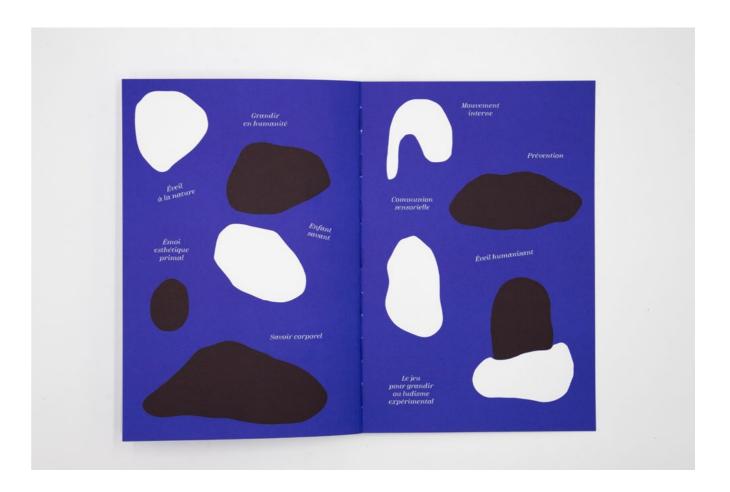

L'éveil culturel et artistique dans le lien parents enfant

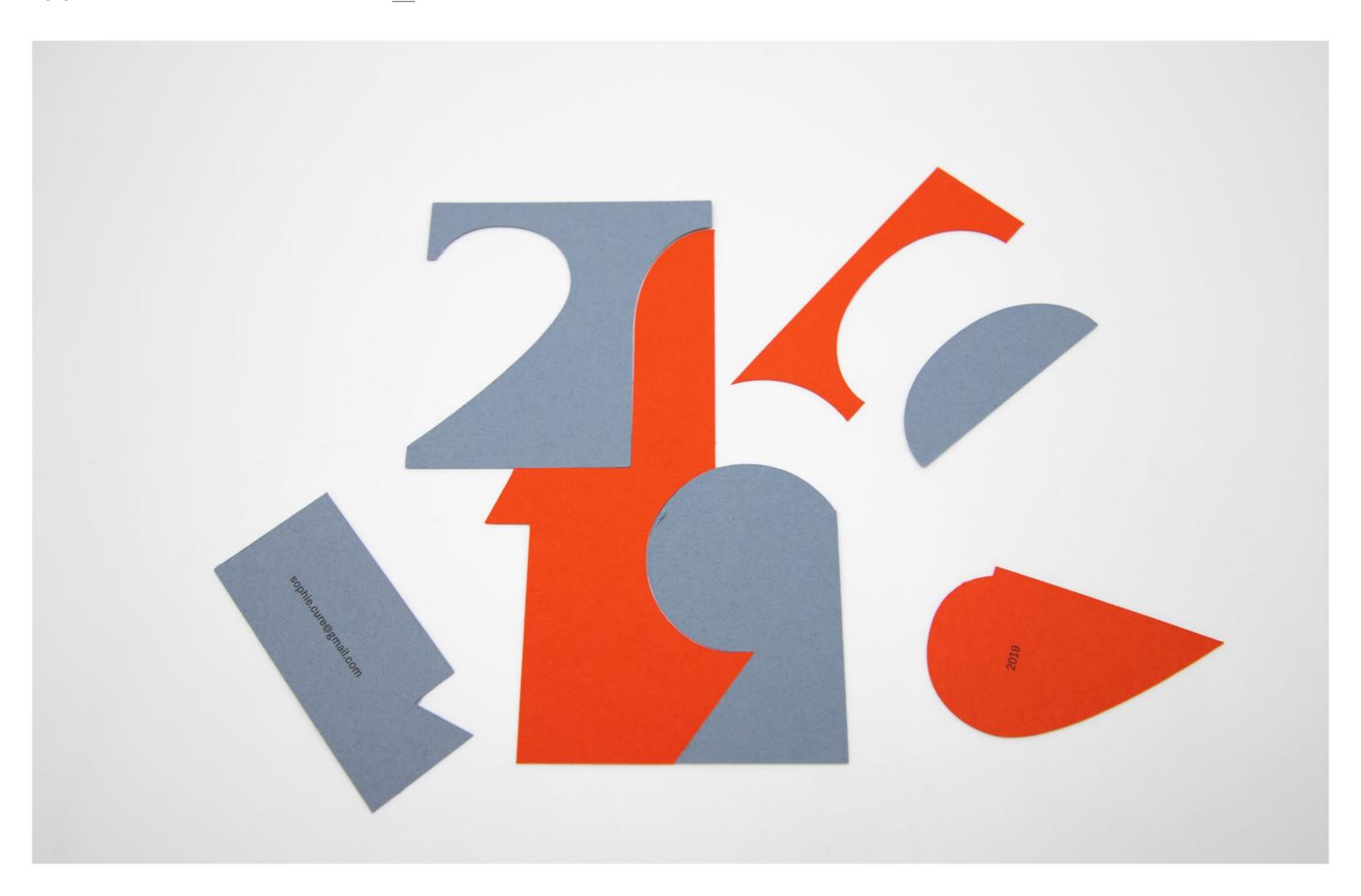
<u>Type</u> Catalogue d'initiatives pour la Santé Culturelle <u>Pour</u> Ministère de la Culture Format 16x24 cm, impression en trois tons directs + noir Date juillet 2019.

Sonate pour trois lecteurs, partition graphique pour performance de lecture

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

Partition composée d'une collection de cartes pour faire sonner quelques-uns des 19 086 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 decrescendo dans Les villes invisibles ou encore des interférences entre La fausse parole et les Nouvelles de Nulle part.

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

Script d'une performancecabaret pour voix et instruments <u>écrit par</u> Mathilde Sauzet <u>diffusé</u> dans le cadre du projet *Collective Disorder* des Commissaires Anonymes <u>musique composée</u> par Gabriel Mattei Date 2016

Format 375 mm × 520 mm Impression Noir et blanc

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

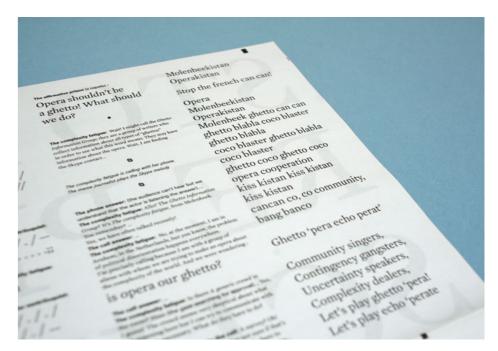
Objet performatif, le journal est à la fois utilisé par les performeurs et par le public lui-même inclus dans le cabaret comme « audience générique ». Une fois ouvert, on lit, au verso, en lettres capitales les mots: « storytelling, repetition, schizophrenia, stigmatisation », répétés visuellement autant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

The Disoriented Cabaret Script of the play

Characters:

† The complexity fatigue (a performer)

† The affirmative prison (a singer)

- ♦ The ventriloquist (an accordion The meme journalist (a saxophonist or clarinetist)
- ◊ A generic crowd (an audience)

Note to the reader:

20 pt sized texts are singing parts. ///. / ... are improvisation parts played by clarinet or accordion, without words.

The stage director draws a big space counting the meters with large steps and let at each corner sodas cans or t-shirts as the stage limits. The audience moves and distributes around the space.

The stage director: Hello, I'm the director. I'm not part of the show, but somehow a bit, because I wrote the newspaper you have in your hands.

Nevertheless, I want to speak about the context of the play. So the performance happens in Molenbeek where I live, a place where, as the media say, radica ities are established as well... As you might know, Molenbeek had been stigmatize by the international media after the attacks in Paris and again after the explosion at Brussels airport. It is now identified as a "ghetto" and it has been

called "Molenbeekistan". Ok, it seems confusing but it's normal: we have only twenty minutes to create an opera about the sound a bit tricky, but let me assure you. it's going to be very fun

Act 1

MACK THE KNIFE SONG

Oh the shark has pretty teeth, dear, And he shows them pearly white. Just a jackknife has Macheath, dear, And he keeps it out of sight.

The complexity fatique: Saying, telling, writing, singing, Objectively, for nothing. How to keep the essential? What is that shit?

Let me try!

Why have you changed the lyrics, dear? Are you skeptical bout art? Assume artificiality, Part of the real, trust in me.

The complexity fatigue & The affirmative prison mountains wake up / the sidewalk, lack of courage / sunny morning, How to write / a body, what is rage? / oozin' life, Being subject/someone's sneakin', become an ape / 'round the corner, Poetry as / that someone, an escape / be Mack the Knife.

The affirmative prison & The complexity fatigue

From a tugboat / Oh, you too, by the river / to do well A cement bag's / no Bellevue dropping down / a cheap motel.

Molenbeek just as example Bet you Jihadism back in town

The complexity fatigue (spoken words): Why artists in times of distress?

Why artists in times of distress?
so many ways to aya... yes!
The affirmative prison: Yes!
The complexity fatigue: I do not know, I do not know. I do not know what goes through the mind of a young guy from Molenbeek like Brahim Abdelsam who, ne day, hangs around boozing at the street corner nd three months later, after training in Syria, will blow himself up on the terrace of a cafe. Terrorists now are our neighbours. Mackie the knife, dear

The affirmative prison repeat it, singing Mack the knife, dear! affirmative prison: Abdelsam

bomb? - Are you about to play an opera about him too? I try to rationalize and you are both playing music! We are in Molenbeek, not on Broadway

The affirmative prison: Yes!

The ventriloquist: Are you trying to rationalize an act of terror? Let me laugh! (Sound of accordion)

Haha ha ha hahaha!

The complexity fatigue: We are in a "state

of emergency". **The ventriloquist:** Ok. Tell us about the general situation and we might be able to create a form to interfere with it. We are artists, it doesn't mean that we should play the roles of idiots! (Sound of accordion)

Haha

haha

haha!

The complexity fatigue: I'm not far from sharing the opinion of many people who think Molenbeek ha been abandoned by the federal state to its own

 and increasingly sad – fate.
 The affirmative prison: Yes. The complexity fatigue: If the goal is to write a different story of Molenbeek, then it would be just to sing that in recent years the importance of religi asingly felt in the daily life of the district

The affirmative prison: Yes, yes, yes, yes, yes.
The complexity fatigue: If we sing, we have to make of these sinister preachers moving in bunch of threes, knocking from door to door preaching

to youth loitering in the streets.

The affirmative prison: Yes, yes, yes. Yes, yes, yes, yes. Yes, ves, ves.

The ventriloquist: You know, my mother lost the normal ability to use articulated language since her heart attack. The only word that she is able to say is "yes". But it doesn't necessary mean that she agrees

YES SONG

Yes, yes, only I confess ves, ves ves I say with excess, yes! heart attack is a tragedy, but it makes speech easy now. Yes, yes, only I confess yes, yes yes I say with excess, yes! With NO, you say what you don't want, but we should speculate on what we do want. Yes, yes, only I confess yes, with freedom I say with excess, ves! yes lets open, what it comes, I assume the absurd, yes, singing, my only way, ves!

The complexity fatigue: When you sing

The complexity fatigue: But what do you say if I tell you that the vice Prime Minister of Belgium, Jan Jambon, Member of the party the New Flemisl Alliance, said he wanted to "do the cleaning

Mr. Jambon, given the dirt in my neighborhood, thank you for your concern for our dignity!

The ventriloquist: When I play her words sound The affirmative prison: Yeeees!
The complexity fatigue: What do you think about

the Belgian Prime Minister, Charles Michel, who said after the Paris attacks that "there has been a form of laxity. Now we face the consequences for what has

The affirmative prison:

Mister Prime Minister, confessed to the "lax" is not an excuse. So pay the bills that you are accused of!

The complexity fatigue: Are you completely alienated? The affirmative prison: Yesss! The complexity fatigue: Are we playing in

The affirmative prison: Yeeees! The complexity fatigue: But I'm completely

It's not about harmony but more about a common body.

FIRST FINAL

The complexity fatigue Aliens, are you?

Complaints of complexity won't change the story. Claims of individuality don't make assembly

The complexity fatigue: Aliens, are we?

The complexity fatigue: No! & The affirmative prison: Yesse

The affirmative prison:

It's not an opera of harmony but about a common body.

The complexity fatigue

Aliens, are we?

The affirmative prison

Out of tune DJ Molenbeek, in a confused Broadway There is one play How to sing the disoriented opera today? I don't know!

The complexity fatigue

Is opera your Ghetto?

Am I the darling to kill? Kill me. Confusion! It's not an opera of harmony

but the story of one common body. Soda, bag of chips battle, reality is not what you see.

The affirmative prison & The complexity fatigue

Disoriented cabaret, oh, Yes!

Everybody seats and opens a soda to refresh in silence

/. / // : . / . imitation / . // from / . /the first / . /final Soda, bag of / . / chips battle, /. / ... reality is not what you see. Disoriented cabaret... yes! /. /

The affirmative prison: Yes?

/./..././/:././ (Soda, /; /bag of chips /. /with variation / . /.)

The ventriloquist (accordion & The affirmative prison:

Aaaaaaaaare youuuu provoking meeeeeee?

The ventriloquist: No, she is saying that she is a journalist.

The meme journalist: /./..././/:./../

The ventriloquist: She is saying that she stopped using words. They are too illustrative.

The complexity fatigue: Are you kidding me?

The meme journalist (clarinet):

/./..././/.//:././

The ventriloquist: She is saying that she stopped using melody. There is too much aesthetic.

Is opera our Ghetto?

I am the darling to kill? Kill me!

The ventriloguist: (noise of accordion) But who still rust a journalist blindly?

/;//!/....///

THE MEME SONG

The meme journalist (clarinet) & The ventriloquist: ///.//./.... /.;//!/

Sto-ry tel-ling

//:/://:/://;:::/ /:/:///:/://:::;/

The meme journalist (clarinet) & The ventriloquist: ///./; /.//.//:././ /// // ; //, // / / . // The affirmative prison & The complexity fatigue:

> /./..././/:././-/./.../.:./././.....;;

Schi-zo-phre-nia

he meme journalist (clarinet)

Re-pe-ti-tion

The affirmative prison & The complexity fatigue: Sti-gma-ti-sa-tion

/./..././/:././ /./.../.--;!././...

The complexity fatigue to The meme journalist: So, what is the punch line?

The complexity fatigue to The meme journalis Invent something to show the big gap between what we live and what is written in the news! The ventriloquist to The complexity fatigue: Do you mean the "alienation effect", and that kind of stuff?

The affirmative prison: Yes?
The complexity fatigue to all: Yes, something this global play. Otherwise, we will become schizophrenic with the multiplicity of the stories overwhelming artificiality.

The affirmative prison & The meme journalist

But distanciation is not relevant any more: there is no gap between you and the situation; we can't be outside of the play. We all perceive the illusion of the play but we are already more like actors than spectators in it. For example, in Molenbeek, everyone who lives there knows that the cafe or the grocery store are in fact drug sales desks. We all know these shops are not what they pretend to be but they are any less real.

The ventriloquist: We all know it is artificial nevertheless it's participating in the real.

The complexity fatigue: Do you mean this sor of opera will change the reality of Molenbeek?

The meme journalist (clarinet): /// - //----- / - - - - / - - / The ventriloquist: /././/./..../.././

The affirmative prison (a capella):

Opera shouldn't be a ghetto! What should we do?

The complexity fatigue: Wait! I might call the Ghette Information Group; they are a group of writers who collect information about all types of "ghettos" in order to see what this word means. They may have information about the opera. Wait, I am finding the Skype contact...

The complexity fatigue is calling with her phone The meme journalist plays the Skype melody

The phone answer: (the audience can't hear but we understand that the actor is listening the answer)... The complexity fatigue: Allo? The Ghetto Information Group? It's The complexity fatigue, from Molenbeek. es, we have often talked recently!

The call answer: ...
The complexity fatigue: Not exactly, but you know, the problem of political disorientation happens everywhere. I'm precisely calling because I am with a group of aliens with whom we are trying t an opera about the complexity of the world. And we

is opera our ghetto?

The call answer: ...
The complexity fatigue: Is there A generic crowd in the room? Hum (the gaze searching for approval)... Yes, I guess! The crowd seems very skeptical about what is happening here but I can try to them if it's necessary. What do they have to do? The call answer: ...
The complexity fatigue to the call: A survey? Oh!

a good idea; A generic crowd is normally here to ume a show: not to be active. But we can try The complexity fatigue to the generic crowd:
Would you like to be part of the play? Would you like to be A generic crowd?

I see... So, the idea is that you stay yourself; you are going to remain as individual subjects, but... you are - all - becoming one character: A generic crowd. Still following? Then, let's start the survey

The affirmative prison & The complexity fatigue

1. Have you ever fled? 2. Do you feel controlled? 3. When you walk outside, do you stalk or do vou stroll? 4. Would you be willing to burn a car to demonstrate a protest? 5. Have you ever pretended to not have seen?

Is opera our ghetto? The complexity fatigue (spoken words): Is opera our ghetto?

The complexity fatigue (spoken words)

Is art our ghetto?

Molenbeekistan Operakistan

Stop the french can can!

Opera Molenbeekistan Operakistan Molenbeek ghetto can can ghetto blabla coco blaster ghetto blabla coco blaster ghetto blabla coco blaster ghetto coco ghetto coco opera cooperation kiss kistan kiss kistan kiss kistan cancan co, co community, bang banco

Ghetto 'pera echo perat'

Community singers, Contingency gangsters, Uncertainty speakers, Complexity dealers, Let's play ghetto 'pera! Let's play echo 'perate

This text is a fiction inspired by many different articles that have been published between November 2015 and march 2016 and particularly "Molenbeek is not a Ghetto" written by Alexandre Laumonier, published in the newspaper Le Monde the 27th of November 2015

The Ghetto Information Group is a research group run by the writers Sonia Chiambretto and Yoann Thommerel. They were recently in residency at Les laboratoires d'Aubervilliers, a city around Paris The text have been written by Mathilde Sauzet

and the music composed by Gabriel Mattei, in the spring of 2016. For the performances 2016, Sonia Kasovsky was performing The complexity fatigue, Pilar Mata

Dupont was singing The affirmative Prison, Gabriel
Mattei was playing The ventriloquist and Germaine
Sijstermans, The meme journalist. Charlotte Dumoncel d'Argence helped for the setting and the objects. Thanks to all of them for their enthusias and their fruitful involvement in the process

Printed in September 2016, by Newspaperclub.

Le Livret
d'initiation
au graphisme,
un cahier de jeux
pédagogiques

Écriture des jeux et conception graphique <u>Type</u> Livret, 64 pages, cahier intérieur amovible avec pochoirs, autocollants et papier à découper <u>Avec</u> Aurélien Farina

Format 165 × 240 mm Impression Offset, 3 trois tons directs, chez Stampa Publié par l'association Chaumont Design Graphique, 1re édition en 2015, 2e édition en 2017 Acquisition Collection du Stedelijk Museum Amsterdam depuis 2016

Apprendre en jouant «Comment un caractère typographique est-il dessiné? Comment reconnaître les familles de caractères? À quoi servent les pictogrammes?». Ce livret pédagogique est une introduction aux concepts et aux techniques du design graphique à travers des jeux destinés aux plus jeunes comme aux adultes. Quelques expériences à faire, une série de petites propositions, sans bonnes ou mauvaises réponses, réparties en quatre séquences - typographie, affiche, signes, identité.

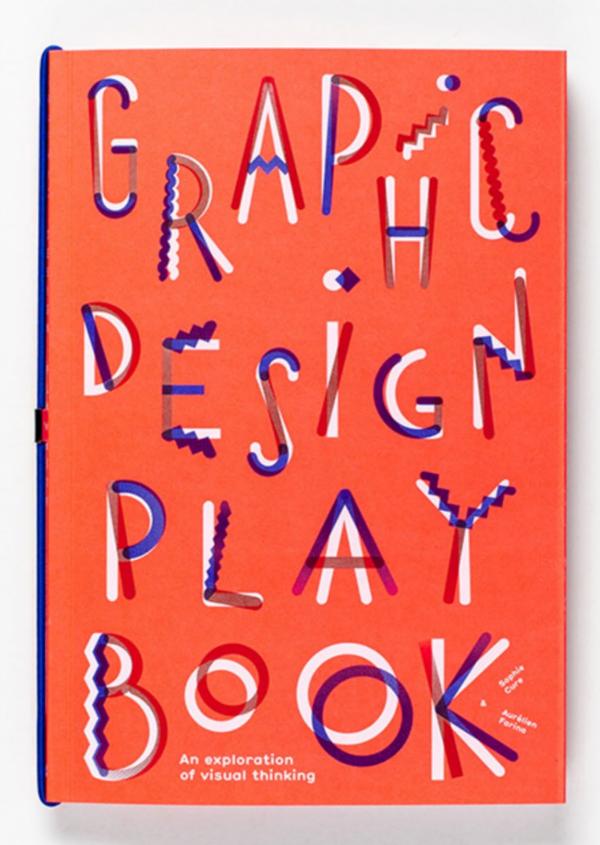

Graphic Design
Playbook,
an exploration
of visual thinking
un cahier de jeux
pédagogiques

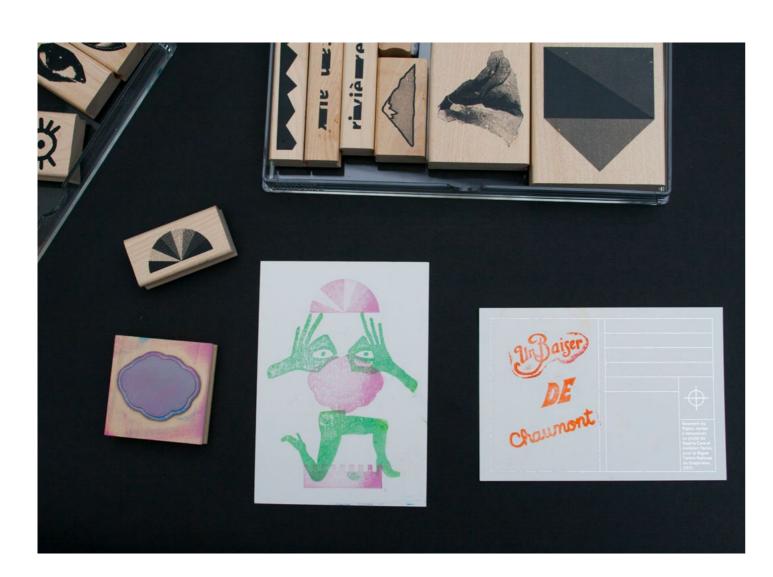
Traduction et adaptation du Livret d'initiation au graphisme en anglais <u>Type</u> Livret, 64 pages, cahier intérieur amovible avec pochoirs, autocollants et papier à découper <u>Avec</u> Aurélien Farina

Publié par Laurence King Publishing (Londres), diffusion dans tous les pays anglophones, Date juin 2019

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

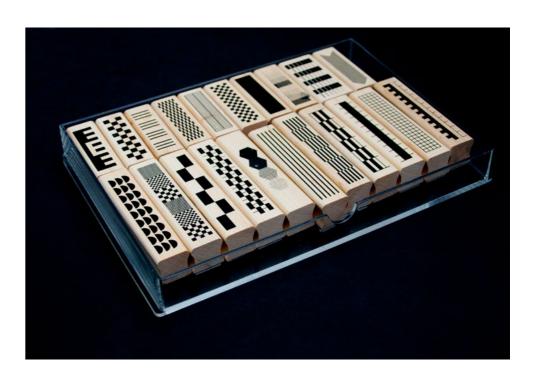

Type Dispositif de médiation composé d'une collection de 350 tampons, 4 presses à cartes postales et un catalogue/nuancier Contexte Ce dispositif s'inscrit dans un projet pédagogique mené par le Signe, Centre National du Graphisme de Chaumont Date 2016

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 représentations. 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.

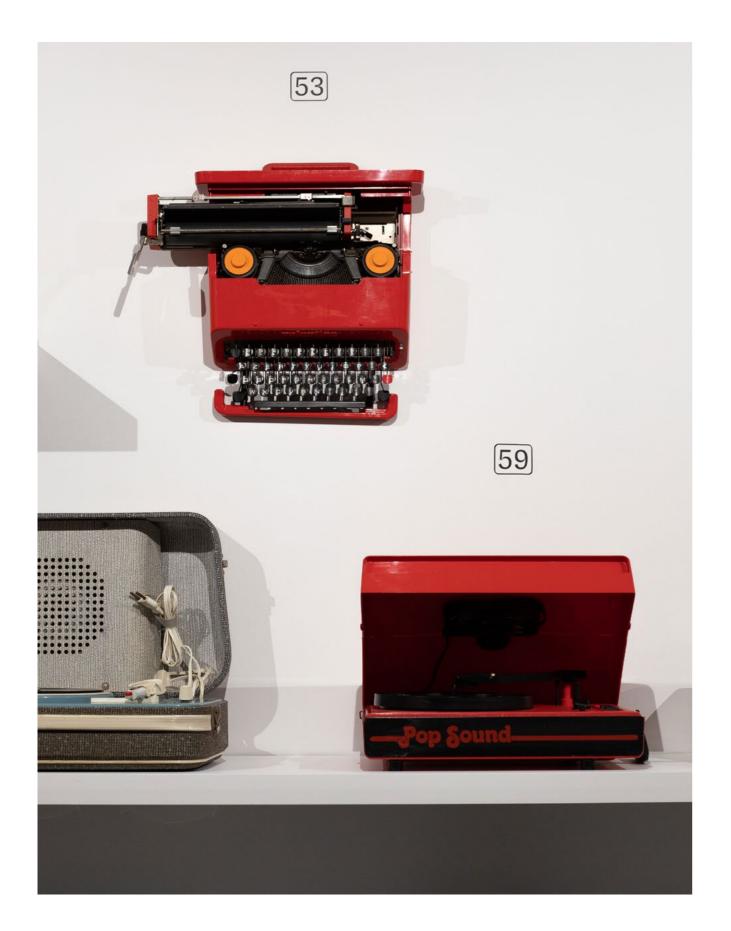

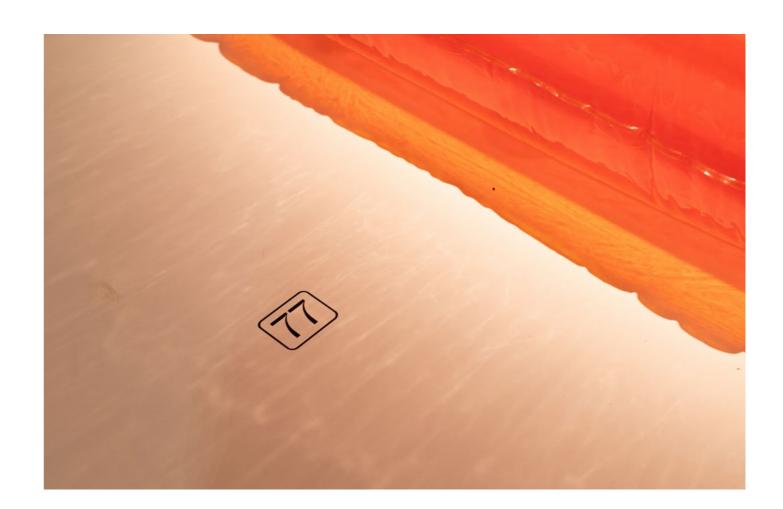

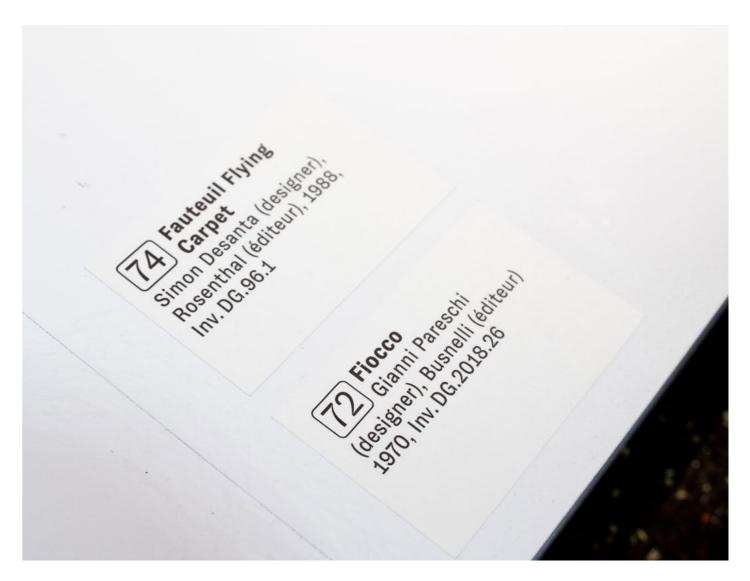
Objets de notre temps, signalétique d'exposition

Signalétique d'exposition pour Le Musée de la ville de Saint Quentin en Yvelines avec une scénographie du studio Millimètre Date 2019

L'identité graphique développée s'inspire des systèmes de mise en page présents dans les catalogues Manufrance.

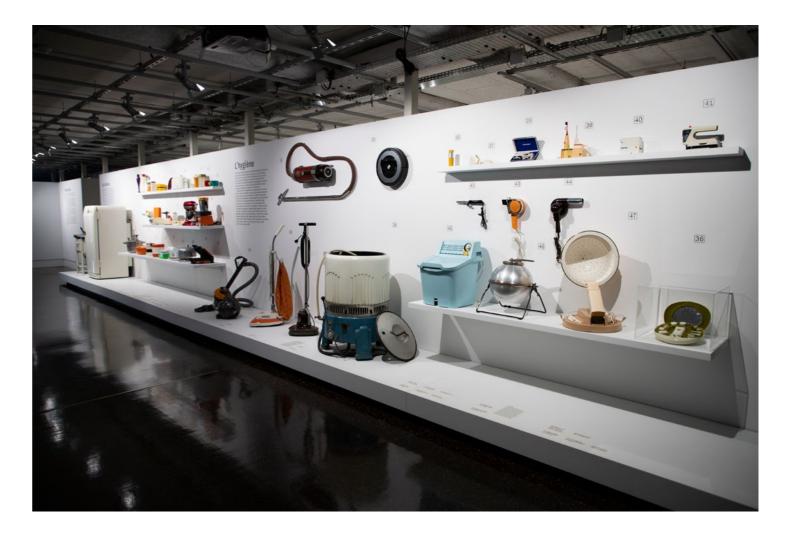

Objets de notre temps, livret d'exposition

Livret d'exposition
pour Le Musée de la ville de
Saint Quentin en Yvelines
avec une scénographie
du studio Millimètre Date 2019

L'identité graphique développée s'inspire des systèmes de mise en page présents dans les catalogues Manufrance.

Gianti Parecchi
Gianti Parecch

B comme Balises, identité graphique d'une campagne d'affichage pour les bibliothèques de la ville de Dunkerque

Pour
Communauté Urbaine
de Dunkerque
Type Concept et identité
graphique d'une campagne
de communication pour
le réseau de bibliothèques
de la ville de Dunkerque,
les Balises. (affiches, marquepage, signalétique, etc.)
Avec Corentin Perrichot
Projet finaliste
Date 2018

À l'instar d'un petit Bac, ce système de campagne est basé sur des jeux d'association mot-image, et met en scène le B de Balises. Par association d'idées et métaphores, ces couples mot-image permettent de présenter les avantages du réseau les Balises, avec un ton poétique et décalé. Par exemple: B comme Butiner. Le réseau de bibliothèques est comme un vaste champ, dans lequel les utilisateurs peuvent librement venir chercher et restituer des documents.

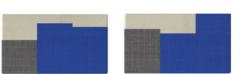
Powers of ten, 1% artistique, pour l'IMREDD

Pour L'Institut Méditerrannéen du Risque, de l'Environnement et du Développement Durable, à Nice. Bâtiment de l'architecte Marc Barani. <u>Collaboration</u> entre Lili Gayman Sandrine Nugue et Sophie Cure. Projet finaliste. Date 2018

Assises Focal et Beam

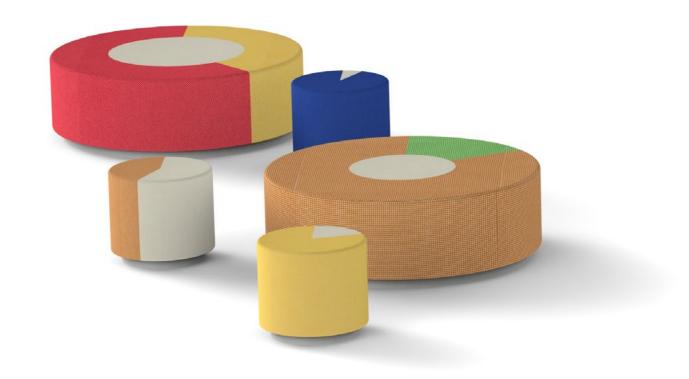
Ces assises sont des ilôts pour s'asseoir, se réunir, se rencontrer, prendre une pause, travailler en profitant de la diversité des points de vue qu'offre le bâtiment. Les assises Focal accueillent 4 à 6 personnes, Beam est conçu pour un usage individuel.

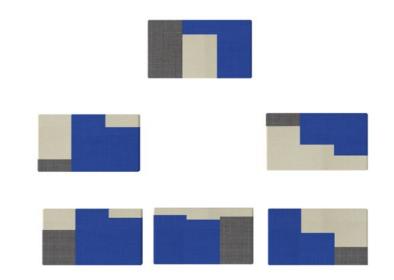

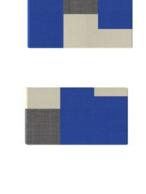

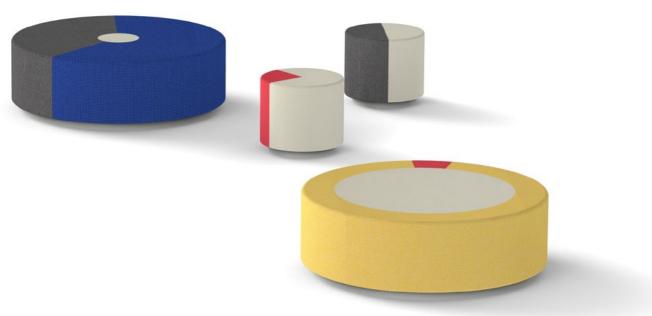
Gradin Sea Level

Les 45 motifs des coussins du gradin, tous différents, sont inspirés des marégraphes, outils de mesure du niveau de la mer et des marées. Selon les besoins, le nombre de coussins, leur emplacement et leur orientation varient en animant le gradin d'une infinité de motifs abstraits.

Les motifs de Focal sont un clin d'œil au film Powers of Ten de Charles et Ray Eames. Ils évoquent des jeux de zoom. Les anneaux représentent les réglages d'une mise au point imaginaire sur un sujet invisible.

Les motifs des assises Beam évoque un autre système de signalisation maritime, celui des phares, l'orientation de leur faisceau et la propagation de leur lumière invisible à travers le bâtiment.

Typographie Ray display

L'ensemble des brise-soleils qui entoure la façade du bâtiment, est un élément fort et identifiable de l'IMREDD. La typographie *Ray Display* conçue pour représenter cette institution repose sur des formes verticales, en écho à l'architecture et au passage de la lumière dans les lames...

mmaaa

Typographie Ray Text

La typographie *Ray Text*, destinée au texte courant, accompagne la version display. Ray Text est composé d'un romain et d'un italique pour couvrir les besoins traditionnels. Elle sera libre de droit auprès des usagers de l'IMREDD et pourra être téléchargée.

Le bâtiment de l'IMREDD compact et poreux est à la fois pensé comme un lieu favorisant les rencontres et la concentration individuelle. Son enveloppe faite de lames translucides le rendra selon les points de vue totalement transparent ou opalescent et énigmatique. C'est un bâtiment sensoriel qui se découvre et se referme selon les points de vue, au rythme du mouvement des piétons.

tool exchange sharing synergy

Identité visuelle et papeterie de l'IMREDD

L'identité proposée utilise un vocabulaire graphique inspiré de celui des diagrammes et des représentations de données, en lien avec les activités de recherche scientifique de l'IMREDD.

Les trois blocs verticaux des cartes de visite reprennent le principe de l'histogramme. Trois blocs, comme les trois pôles de l'IMREDD: Risque, Environnement, Développement Durable. Ces barres verticales résonnent également avec les lames du bâtiment.

Cours de l'Université
06 200 Nice Meridia Cedex
+33(0) 49 07 68 84
info@imredd.fr

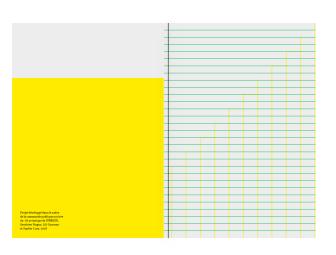
Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du Développement Durable

Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environn

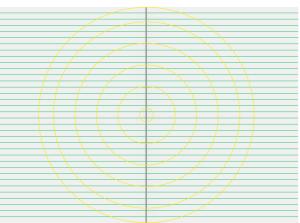
FEBRUARY

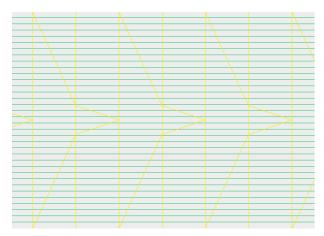

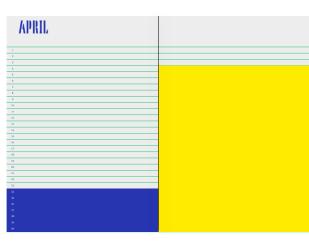
Carnet de bord Full sun 270, Rainfall 62

À Nice: en moyenne, par an 270 jours de soleil et 62 jours de pluie. Ce carnet de bord de l'IMREDD, offert aux résidents, est à la fois cahier et agenda. Les pages calendrier donnent à lire nombre moyen de jours ensoleillés à Nice et le nombre de jours de pluie. Elles sont rythmées par des pages de notes, surlesquelles se dessinent en filigranne des formes filaires inspirées des statistiques. Ces lignes évoquent des rayons lumineux: soleil de plomb, danse du soleil, rayon vert...

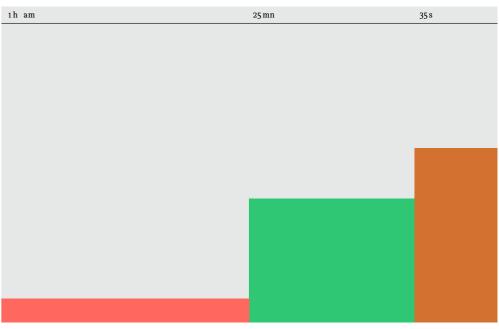

Horloge Deux temps, trois mouvements

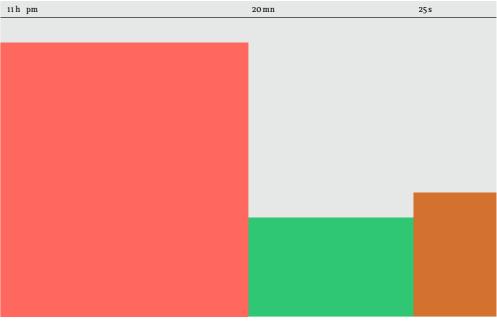
Cette horloge invite à la contemplation du temps qui passe. Elle bat la mesure dans le bâtiment. Dans cette application numérique, le temps qui passe est représenté par la variation des hauteurs des colonnes. On retrouve la figure archétypale de l'histogramme. La colonne de droite bat la mesure, seconde par seconde, celle du milieu affiche les minutes (60 graduations) et celle de gauche, les heures (sur un rythme de 2x12h, am et pm).

12:20:01

01:25:35

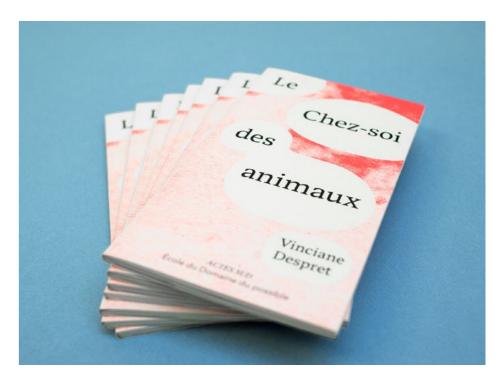

11:20:25

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
Editions 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.

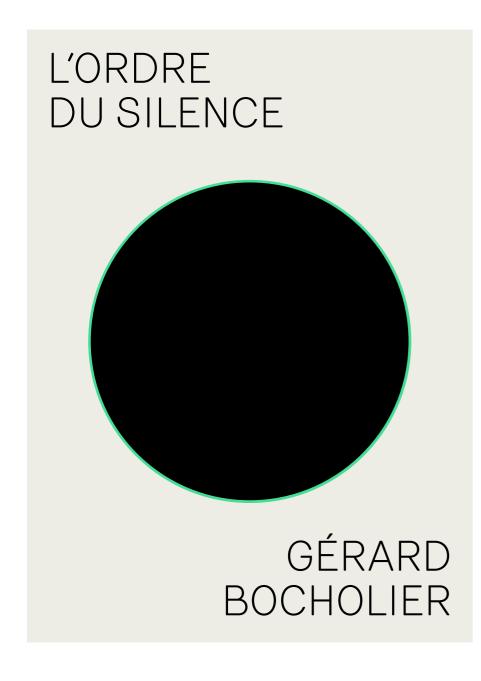

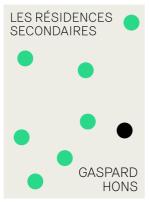
Recours au poème, identité des collections de livres de poésie contemporaine

pour Recours au poème éditeurs Type Identité visuelle: logotype, identité des collections et conception des couvertures des livres numériques <u>Date</u> 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'îcone. 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.

ÉCHANTILLONS

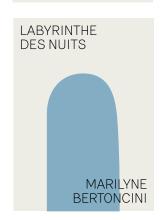

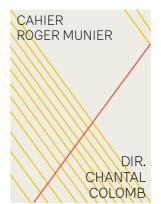

12e biennale de la jeune création, identité et dyptique d'affiches

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 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 éléments doivent alors s'accorder 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	About		
18				
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 d	des		
chants, Elan Lyri	ique . 2017			
	Orchestre M,			
Strasbourg .	2016			
	. 2015			
	. 2014			
	<i>Symphonie #7</i> , Beethoven . 2013 .	2012		

Gabriel Mattei	Performing art	About		
La dame de chez Maxim ou presque, Théâtre du Peuple _ Eldorado Terezin,				
odéo 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				
Lune poignée de terre, Rodéo d'âme				
Le genda	rme 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 . D	oieu, les caravanes et les voitur	res, 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 Kaeppelin	•	. 2013 . 2012		

Identité visuelle pour le studio d'architecture Chloé Bodart/Construire Type Identité visuelle, logo, supports de papeterie, book papier et site internet

Texte de l'abécédaire des mots balises Édith Hallauer

Date 2015

La démarche architecturale de Chloé Bodart est présentée sous la forme d'un abécédaire, regroupant toute une série de mots-balises qui jalonnent son approche. L'agence d'architecture de Chloé Bodart, héritière de l'agence Construire de Patrick Bouchain, défend et pratique une architecture « Haute Qualité Humaine ». Son approche des projets est basée sur une étude approfondie des relations entre les habitants ou futurs occupants, du contexte et de l'environnement du lieu. Chloé Bodart porte une grande attention à la dimension plastique de son travail: maquettes fabriquées à la main, couleurs vives, formes élémentaires...

L'identité cherche à véhiculer ces engagements plastiques grâce aux formes en papier découpé/déchiré reproduites en risographie. Ce type d'impression donne un aspect tramé, doucement granuleux.

The Ten, identité pour une collection de whiskies

pour La Maison du Whisky Type Identité visuelle, packaging Formats Etiquettes + Coffrets Impression Variés Avec Corentin Perrichot Date 2015

<u>Commande</u> Design de l'identité visuelle et ses déclinaisons packaging, mise au point de la gamme de couleurs.

Le caractère choisi pour le logo The Ten (Dala Floda) répond, par ses empattements, sa graisse et son dessin stencil, aux valeurs de raffinement, de force et de tradition que souhaitent véhiculer La Maison du Whisky. La gamme de couleurs choisie s'inspire des teintes douces, patinées et poudrées des pigments utilisés pour peindre les couvercles de fûts de whisky.

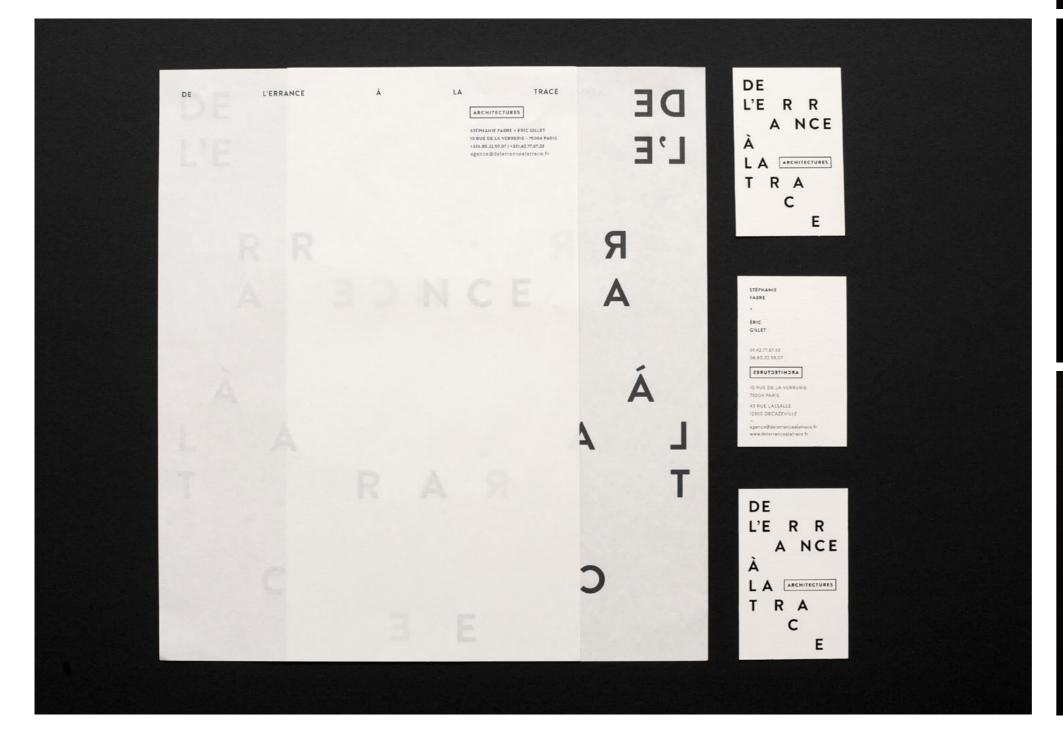

Identité graphique pour le studio de l'Errance à la trace architectures Type Identité visuelle
Format Carte de visite, Papier
en texte, livrets de 10x21cm
Impression numérique
Date 2013

Commande Identité visuelle et conception d'objets éditoriaux de communication du studio. Les projets, répartis en 3 catégories (Culture-éducation / Santé-Habitat / Lieux de production), sont présentés sous forme d'une collections de cahiers indépendants.

Le jeu des mots rayés, cartes de lecture poétique

<u>Type</u> Jeu de cartes, autoédité <u>Formats</u> 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...

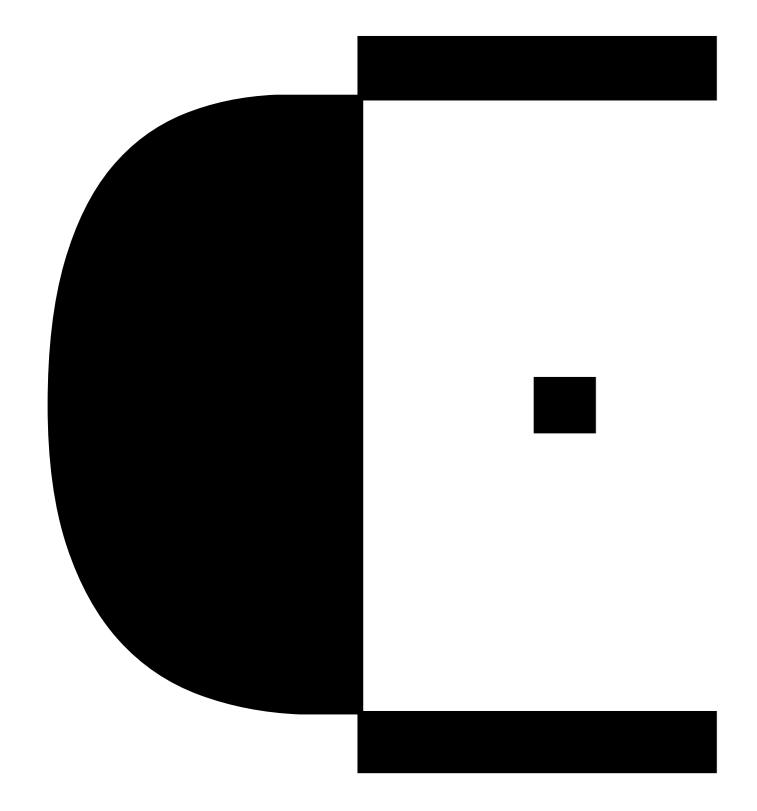

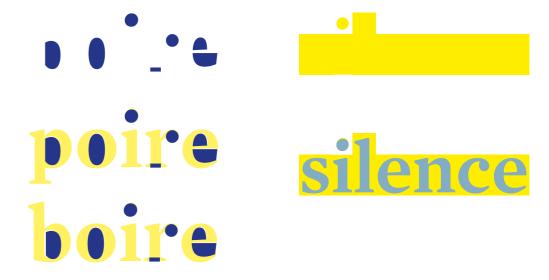

Dixlexies, parce que onze c'est trop! — 1 dessins de caractères pour dyslexiques

Type Dessin de caractères
Contexte Projet de diplôme de
DSAA à l'ENSAAMA, primé par la
Fondation de France en 2012.
Date 2011-2012

Ces deux polices abstraites 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 aident les dyslexiques à améliorer leurs performances de lecture. Cette police permet d'ouvrir les possibilités de lecture : deux mots mot différents peuvent s'écrire de la même manière s'ils ont une contreforme commune. La typographie Silhouettes met en avant la morphologie du mot, elle permet de repérer les montantes, les descendantes...

Metions 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,
metient 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...

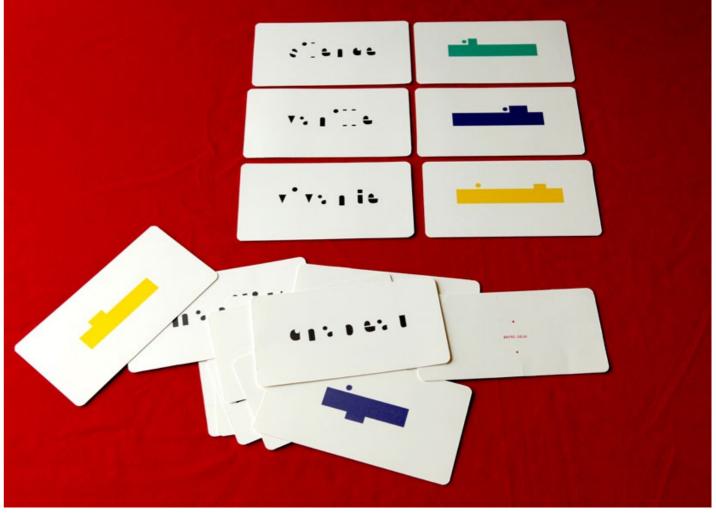
Dixlexies, parce que onze c'est trop! — 2 mallette de jeux typographiques pour dyslexiques

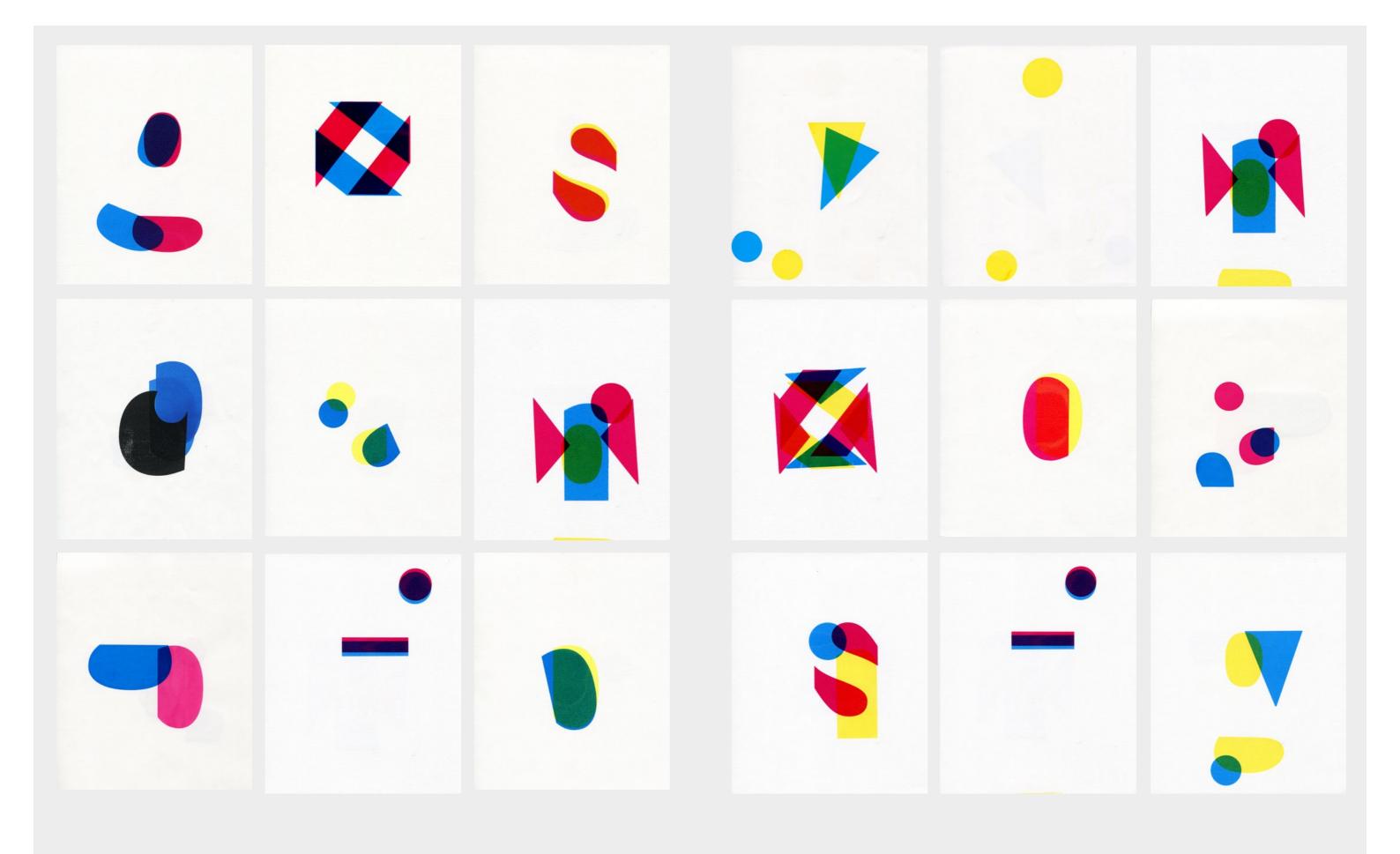
Type Mallette de jeux typographiques pour dyslexiques, comprenant : des jeux de cartes, des jeux de lecture, des tampons, une application numérique Contexte Projet de diplôme de DSAA à l'ENSAAMA, primé par la Fondation de France en 2012. Date 2011-2012

Développés en immersion dans des ateliers menés avec des dyslexiques, cette mallette comprend un ensemble d'outils typographiques (jeux de carte, tampons, jeux de lecture, etc.) qui visent à stimuler l'apprentissage et le plaisir de lire chez les personnes dyslexiques. Ils valorisent une lecture ouverte et décomplexée, en favorisant les associations d'idées, les pirouettes de langage et des formes d'écriture qui bousculent la perception : inversion des pleins et des vides, silhouette de mots, jeux de paires, cahier de ratures, etc. Par le jeu, ces outils invitent les dyslexiques à lever leurs inhibitions et appréhender la forme de l'écriture de manière musicale et plastique, pour (ré)apprendre à lire écrire en s'amusant.

Sophie Cure, design graphique

Après avoir travaillé en Hollande, Sophie Cure a commencé à exercer comme designer graphique et plasticienne fin 2012. Diplômée de l'ENSAAMA à Paris, elle conçoit des projets tels que des identités visuelles, des livres, des revues, des jeux et outils pédagogiques, qui se déploient dans divers domaines de l'architecture à l'édition, du monde des spiritueux à celui de la presse. Pour chaque projet, elle cherche à établir des règles de jeux, un système graphique modulaire capable de se déployer sur de multiples supports et formats. En parallèle de son travail de commande, elle s'intéresse aux mécanismes de lecture et de déchiffrage. Elle a conçu des jeux typographiques pour stimuler l'apprentissage et le plaisir de lire chez les personnes dyslexiques, salués par un prix de la Fondation de France en 2012. Elle enseigne également la typographie et la mise en page au sein de la section Art, Media & Technology de la Parsons School Paris.

Collaborations:

Le Signe – Centre national du graphisme de Chaumont, Ministère de la Culture, Ministère de la Santé, Fotokino, Le Centre Pompidou, Centre d'Art la Graineterie, Codesign-it, Agence de design Premices and co, Éditions Actes Sud, Patrick Bouchain, Télérama, Agence d'architecture Chloé Bodart/Construire, Festival Chaumont Design Graphique, Ateliers de Paris, La Maison du Whisky, Recours au

Poème éditeurs, De l'Errance à la Trace Architectures, Galerie Le Pont des Arts, Association des Amis du Musée Soulages, revue Afriscope/Africultures, Le Comité Colbert et l'ENSAAMA, EVP ingénierie, Compagnie de théâtre et marionnettes Le Printemps du Machiniste, Gabriel Mattei compositeur, Les commissaires anonymes, Revue Strabic.fr, Villa Belleville, Librairie La Petite Egypte, Festival Une saison Graphique...

PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis fin 2012 Designer graphique / plasticienne

Depuis 2012

Collaborations régulières avec le service Édition/maquette, Télérama

012

- Graphiste au sein du studio de design graphique Niessen&DeVries, Amsterdam.
 Graphiste dans l'agence de
- Graphiste dans l'agence de graphisme et communication, Lava, Amsterdam.

ENSEIGNEMENT, JURY WORKSHOPS & ATELIERS

Depuis 2015

Cours de typographie: Typography & Layout Lab dans le cadre du BA of Art Media and Technology, Parsons School, Paris.

Depuis 2016

Summer Schools en design graphique, (juin/juillet) Parsons School, Paris.

2019

- Jury: DSAA au Lycée Charles de Gaulle Chaumont + Jury blanc à l'ESADHR au Havre (DNSEP)
- Workshop Le Pavillon des Villes invisibles ou le langage d'Ipazie, à l'ECV Bordeaux et à l'ISDAT – Toulouse.
- Workshop "Il était une fois", ECV Bordeaux.

2018

 Jury de DNSEP, design graphique à l'ESAD d'Orléans
 Workshop Le Pavillon des Villes invisibles ou le langage d'Ipazie, ESAD Orléans.

2017

- Workshop autour du cirque contemporain, BTS design graphique, Villefontaine.
- Workshop de design graphique à la KABK, école d'art de la Haye, Pays-Bas.
- Átelier Souvenir du Signe,
 à l'inauguration du Signe,
 Centre National du Graphisme de Chaumont.

2017 & 2015

Workshops de design graphique et médiation en lien avec le *Livret d'initiation au graphisme*, Festival Chaumont Design Graphique.

2016

Atelier typographie avec des étrangers en apprentissage de la langue française, Semaine de la Langue Française et de la Francophonie, Villa Belleville.

2014

Cycle d'ateliers avec une classe relais (collégiens en rupture scolaire) en lien avec le Festival Chaumont design graphique.

2012-2015

Ateliers typographie et graphisme :

- dans des classes de primaires,
 Festival de design graphique
 Chaumont
- à la Petite École des Trois ourses, festival Des Livres en construction.

2010-2011

Ateliers typographie et graphisme avec des dyslexiques, dans le cadre du diplôme de DSAA.

PRATIQUE ÉDITORIALE

Depuis 2012 Collaboration avec la revue de design *Strabic.fr*: rédaction, illustration, gestion de saison thématique.

EXPOSITIONS & CONFERENCES

2018

Sonate pour trois lecteurs, à la Petite Égypte (Paris 3°) dans le cadre du festival Laterna Magica, organisé par Fotokino et le Centre Pompidou.

2017

- Conférence D'abord jouer, objets graphiques à géométrie variable, Biennale de design graphique Chaumont.
- Installation graphique « Souvenir du Signe », dans l'exposition Tout est dans tout, Le Signe Centre National du Graphisme de Chaumont.
- Souvenir du Signe, dans le cadre de la Kermesse Graphique, Une saison graphique, le Havre.
- Exposition collective Le Paris des Talents à l'Hôtel de Ville, Paris.
- Conférence à la KABK, école d'art de la Haye, Pays-Bas.

2016

 Exposition collective:
 La Méprise de la Bastille, Villa Belleville, Paris.

2015

- Exposition collective: Play la règle du jeu!, Studio Fotokino, Marseille.
 Exposition collective
 Les Cabines, dans le cadre des Designers' Days, Galerie des
- Ateliers de Paris.

 Exposition collective, «Des livres en construction», Galerie Les Trois Ourses Paris
- Conférence au Festival
 Chaumont Design Graphique pour le lancement du Livret d'initiation au graphisme.

2012

Exposition du projet «Dixlexies» au Festival international de l'affiche et du graphisme de Chaumont, projet *Iron Cubes*.

PRIX & RÉSIDENCE

A venir en 2020 – Résidence au Centre d'art le Bel Ordinaire. Pau

2017

Aide AIA, Drac Île de France
Finaliste du Prix Coal avec
le collectif La Vallée.

2016

Le Livret d'initiation
au graphisme, acquis dans les collections du Stedelijk
Museum, Amsterdam.
Résidence de 6 mois à la Villa Belleville

2014-2015 Résidence aux Ateliers de Paris

2012

Bourse déclics jeunes de la Fondation de France, pour le projet «Dixlexies », malette de jeux typographiques pour dyslexiques.

PUBLICATIONS

- « S'initier au graphisme en jouant », revue *Visible* n°16, mai 2016, p.74.
- «Design graphique, entre éveil et éducation », *Intramuros* n°181, Novembre-Décembre 2015, p.90-91.
- « Au chevet des designers en herbe, *Perspectives entrepreneurs* », juillet-août 2015, p.30-32.

Revue *Etapes*, numéro 197 spécial diplômes, octobre 2011, projet *Dixlexies*, p.6-7.

Strabic.fr, revue web de design, «Dixlexies parce que onze c'est

FORMATION

2009-2011

Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués (Bac +5), option design graphique. Félicitations du jury. ENSAAMA, Paris.

2006-2009

Chant – Conservatoire de musique du 6º arrondissement de Paris.

2006-2008

BTS communication visuelle, option multimédia, ENSAAMA Olivier de Serres, Paris.

2005-2006

Mise à Niveau en Arts Appliqués, ENSAAMA, Paris.

2005

Bac S. Mention Très Bien. Mention anglais européen et musique.

