ESA - Saint-Luc Liège
Bd de la constitution, 41
4020 Liège
Tél : 04 / 341.80.00

- Communication visuelle et graphique typographie et arts du livre

Pondant Benoît

Objectifs

En se centrant sur l'analyse, l'exploration et l'étude de la lettre et des signes, des écritures et de leurs finalités, les étudiants pourront proposer des réponses typographiques adéquates face aux demandes de la communication visuelle.

Contenu

Le contenu général du cours de typographie et d'arts du livre portera évidemment sur la lettre et les signes typographiques, sur les règles qui les régissent, sur la gestion du texte en vue de sa publication. En abordant l'étude de son histoire, de son anatomie et de sa structure, de ses spécificités,... la lettre et son caractère seront décortiqués. Les principes fondamentaux de composition et de hiérarchisation de l'information dans le respect des règles en vigueur découleront de la première approche. Un second axe abordera de manière pratique les techniques simples de reliure et d'ennoblissement, il permettra de développer diverses éditions imprimées.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

La partie théorique du cours s'abordera sur la présentation illustrée des notes. Des exercices pratiques (recherches et présentation de celles-ci) et de manipulation (reliure et ennoblissement) permettront la réalisation d'un travail de synthèse dans lequel la créativité graphique et artistique sera mise à l'honneur.

Durant le second quadrimestre, le cours sera en collaboration étroite avec celui d'infographie. Il se servira des compétences développées dans celui-ci.

Lire la charte d'évaluation. Consulter et télécharger les notes provisoires.

Bibliographie

Quelques références parmi d'autres:

• **"*La Naissance des écritures*"** - Ouvrage collectif - Ed. Seuil - Paris 1994.

• **"*Manuel de typographie française élémentaire*"** - Y. Perrousseaux - Ed. Perrousseaux - Paris 1995.

• **"*Aide au choix de la typographie*"** - G. Blanchard - Ed. Perrousseaux - Paris 1998.

• **"D*ictionnaire du graphisme*"** - A. et I. Livingstone - Ed. Thames & Hudson Paris 1998.

• **"*Homage to a typeface: Helvetica*"** -
L. Müller - Ed. L. Müller - Baden (CH) 2002.

• **"*Lexique des règles typographiques*"** - Ouvrage collectif - Ed. Imprimerie nationale - Paris 2002.

• **"*Le Manuel complet de typographie*"** - J. Felici - Ed. Peachpit Press - Paris 2003.

• **"*L'homme et ses signes*"** - A. Frutiger - Ed. Perrousseaux - Paris 2004.

• **"*Manuel de typographie*"** - D. Johnson, M-J Canuel, K. Tremblay - Ed. Modulo - Montréal 2005.

© ESA Saint-Luc Liège | 2024 | Tous droits réservés

• **"*Alphabets, a miscellany for letters*"** - D. Sacks - Ed. Black dog - Londres 2010.

• **"*Histoire de l'écriture (de l'idéogramme au multimédia)*"** - A-M. Christin - Ed. Flammarion - Paris 2011.

• **"*Histoire de l'écriture*"** - L-J. Calvet - Ed. Plon - Paris 2011.

• **"*Les fondamentaux du design graphique"*** - R. Poulin - Ed. Dunod- Paris 2011.

• **"*Pratique de la typographie*"** -
M. Harkins - Ed. Pyramyd - Paris 2012.

• **"*Manuel d'anatomie typographique*"** - S. Coles - Ed. Pyramyd - Paris 2012.

• **"*Free front index*"** - H. Lijklema - Ed. The Pepin Press - Amsterdam 2013.

• **"*Typo*"** - Ouvrage Collectif - Ed. La maison de l'image - Bruxelles 2013.

• **"*Fifty typefaces that changed the world*"** - J.L. Waters - Ed. Design Museum - New-York 2013.

• **"L*ow tech print*"** - C. Williamson - Ed. Laurence King - Londres 2013.

• **"*500 handmade books (2)*"** - J. Chen - Ed. Lark - New-York 2013.

• **"*L"atelier de reliure créative*"** -
S. Dolin & A. Lapidow - Ed. Eyrolles - Paris 2013.

• **"*Espaces du paragraphe*"** - C. Highsmith - Ed. Ypsilon - Paris 2014.

• **"*Les Fondamentaux de la typographie*"** - G. Ambrose et P. Harris - Ed. Pyramyd - Paris.

• ***"Revival Type"*** P. Shaw - Thames & Hudson - London 2017.

• ***"Type Deck, 54 iconic typeface"*** S. Heller & R. Landers - Thames & Hudson - London 2017.

Deux, trois émissions pour commencer:

• ***"C'est pas sorcier; Lucy, Neanderthal et Cromagnon"*** - France3 - (?)
https://www.youtube.com/watch?v=Tac73B-lN0c&t=69

• **Logorama,** Collectif H5 (2009) - *(vu lors du cours)*:
https://www.youtube.com/watch?v=cgrHFEVJY4w

• ***Histoire de l'écriture***, Louis-Jean Calvet - (1997) - (*partiellement vu lors du cours)*: https://www.canal-u.tv/video/cerimes/l_ecriture_memoire_de_l_homme.11416

• ***Safari Typo***, Thomas Sipps pour créative Tv Arte - (2016). *(Vus lors du cours: Paris, Berlin, Barcelone, Londres et Amsterdam) :*
http://creative.arte.tv/fr/safaritypo

• ***L'odyssée de l'espèce***, Yves Coppens (2003),
https://www.youtube.com/watch?v=SL2sP8tHgKU

• ***"C'est pas sorcier; L'écriture de A à Z"*** France3 - (?*)* **-**http://www.les-docus.com/cest-pas-sorcier-lecriture-de-a-a-z/

... à suivre.

© ESA Saint-Luc Liège | 2024 | Tous droits réservés

ESA - Saint-Luc Liège
Bd de la constitution, 41
4020 Liège
Tél : 04 / 341.80.00

Mode d'évaluation pratiqué

L'évaluation du cours de Typographie & d'Art du livre sera envisagée selon trois axes: les connaissances, la compétence technique, la créativité.

1. Un examen sur la partie théorique du cours sera organisée en janvier (histoire de l'écriture, anatomie de la lettre, familles typographiques, vocabulaire spécifique à l'art de la typographie et de l'édition, règles ortho-typoghraphiques). Les étudiants n'ayant pas obtenu une note de 10/20 en janvier représenteront cette épreuve lors de la session de mai. L'examen est éliminatoire.

2. Le second axe portera sur l'analyse de la précision et de la compréhension technique à travers la réalisation de différents travaux à réaliser.

3. La compétence créative en matière d'édition sera évaluée quant à elle en mai lors de la réalisation du travail de synthèse qui consistera en la réalisation d'un livre portant sur la présentation de la partie théorique du cours.

NB: La réussite du test de connaissances de janvier (ou de mai) conditionnera la réussite totale du cours. En cas d'échec lors de ce(s) test(s), le cours ne pourra être validé.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours

© ESA Saint-Luc Liège | 2024 | Tous droits réservés