Typographie et arts du livre
1V102

Responsable UE
Benoît Pondant

Président de jury
Roland Decaudin

Secrétaire de jury
Martine Liakhov

Contact
service.etudiants@saint-luc.be
+32 4 341 81 33

Bloc 1 • Cycle 1 • Niveau 6 du CFC
UE donnée en Français • Obligatoire • Annuelle
4 crédits • 80 points • 60 heures

Activité.s d'apprentissage

V1801 - Communication visuelle et graphique typographie et arts du livre
4 crédits • 80 points • 60 heures • Pondant Benoît

Acquis d'apprentissage

Au terme du cours de **typographie**, l'étudiant est capable de :
• Démontrer son acquisition des concepts fondamentaux de la typographie.
• Utiliser ses connaissances typographiques dans sa pratique quotidienne.
• Utiliser les particularités des systèmes typographiques et des principes de composition qui leur sont attachés, les règles typographiques et le vocabulaire spécifique pour concevoir un projet d'édition.
• Mobiliser tant ses connaissances que ses compétences techniques en les adaptant aux demandes particulières de chacune des publications demandées (numériques ou pré-presse).

Calcul de la note de l'unité d'enseignement

Cette unité d'enseignement étant annuelle, une évaluation partielle est effectuée lors du 1er quadrimestre. La pondération entre les quadrimestres est définie comme suit:

- la note du Q1 compte pour 40%
- la note du Q2 compte pour 60%

Important, il n'y a pas de seconde session pour cette unité d'enseignement.

Compétences

Cette unité contribue à notre profil d'enseignement en participant au développement des compétences suivantes:
C1 C2 C3 C4 C5 C7 de notre référentiel interne.

- Communication visuelle et graphique typographie et arts du livre

Pondant Benoît

Objectifs

L'écrit, l'*édition, la typographie ou encore le lettrage en tout genre* est omniprésent dans notre vie quotidienne. En se centrant sur l'analyse, l'exploration, la recherche créative et l'étude de la lettre, des signes graphiques, des écritures, les étudiant.e.s pourront entrer dans un processus de recherche et proposer des réponses typographiques réfléchies face aux demandes de la communication visuelle.

(mis à jour le 18 septembre 2025).

Contenu

Le contenu général du cours de Typographie et d'Arts du livre portera évidemment sur la lettre, l'évolution des signes graphiques et 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,etc. la lettre et son caractère seront décortiqués. Les principes fondamentaux de composition et les prémices de la hiérarchisation de l'information dans la compréhension et le respect des règles *Ortho-typographiques* en vigueur découleront de la première approche. Un second axe abordera de manière pratique des techniques simples de reliure; Cela permettra de développer diverses éditions.

Les cours de Typographie et d'Arts du livre et d'Atelier Typographie ne peuvent être disociés si ce n'est dans l'évaluation des objectifs visés parfois légèrement différents *(lire fiche Atelier Typo -Communication Viuelle et Graphique).*

(mis à jour le 18 septembre 2025).

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

La partie théorique du cours s'abordera par la présentation des notes de cours (ma narration et mes explications hors notes, des photos et des capsules vidéos à l'appui). La prise de notes est sûrement essentielle aussi. Un deuxième axe envisagera la recherche et la création sous forme d'exercices typographiques et de reliures clairement définis *(de manière individuelle ou en sous groupe).*

Des exercices pratiques créatifs *(recherches et présentation de projets d'édition et de créations typographiques)* ainsi que l'approche de la reliure permettront la réalisation pas à pas 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 utilisera les compétences développées dans le cadre de celui-ci *(Logiciel InDesign en premier lieu)*. En finalité, il sera demandé à chaque étudiant.e de réaliser la mise en page

d'une édition reliée.

Lire la charte d'évaluation déjà présentées lors du premier cours. Consulter et télécharger les notes toujours provisoires mais toujours d'actualité. Elles évoluent en fonction de nouvelles avancées.

(mis à jour le 18 septembre 2025).

Bibliographie

Quelques références parmi d'autres *(dans un ordre chronologique donc lire par le dessous)*:

• **"*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.
• **"*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.

• ***"Histoire visuelle de l'art typographique"*** Paul McNeil - Editions de l'Imprimerie nationale - Centre national du livre - Acte Sud - Arles 2019.

Quelques émissions *(certaines émissions ou parties d'émission seront présentées lors du cours; D'autres servent de support de compréhension)*:

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

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

• ***Sacrés caractères***, Thomas Sipps pour France Culture -
(2014) https://www.radiofrance.fr/franceculture/sacres-caracteres-une-webserie-de-12-films-courts-sur-des-polices-qui-ont-du-caractere-8793290
• ***Safari Typo***, Thomas Sipps pour créative Tv Arte - (2016). *(Vus lors du cours: Paris, Berlin, Barcelone, Londres et Amsterdam, au total 8 épisodes) :*
http://creative.arte.tv/fr/safaritypo

• ***Etc***.

A découvrir lors des cours et en fonction de mes découvertes. Certains liens seront devenus obsolètes. D'autres apparaîtront. IPTV me donnent d'autres ressources pas toujours répertoriées.

(18 septembre 2025).

Mode d'évaluation pratiqué

L'évaluation du cours de Typographie & d'Arts du livre sera envisagée selon trois axes: la connaissance, une certaine compétence technique et la créativité dans le travail de la lettre et de l'édition.

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, relation entre histoire et développement de l'écrit lettré ou imprimé, etc.). 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 *(lire plus bas).*

2. Le second axe portera sur l'analyse de la précision et de la compréhension technique à travers la réalisation de différents travaux de synthèse. Aucun exercice technique préliminaire ne sera donc évalué face au premier essai de reliure. L'apprentissage de nouvelles compétences doit laisser place à l'erreur.

3. Toute la compétence créative en matière d'édition sera évaluée quant à elle en avril lors de la réalisation du travail de synthèse qui consistera en la réalisation d'un livre.

4. La régularité et la participation dans ce type de cours artistique est primordiale et essentielle.

Important: La réussite du test de connaissance 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****. Il n'y a pas de session en août pour ce cours artistique. En cas de PAE pour la deuxième année, une organisation particulère peut-être envisagée en fonction des lacunes.*

(mis à jour le 18 septembre 2025).

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