Modernité en Angleterre 1929-1939

ANGLETERRE

la Grande-Bretagne est toujours sous l'influence du mouvement Arts & Crafts
- redécouverte du patrimoine typographique
- nombreuses rééditions de caractères typographiques (notamment par la fonderie Monotype)

mais s'ouvre également aux thèses modernistes

TRADITION

Stanley MORISON (1889-1967)
la *Times New Roman*, 1932

police de caractères créée pour le quotidien *The Times*

GALERIE D'IMAGES

typographe & dessinateur de caractères
conseiller typographique chez Monotype
- préfère les règles typographiques issues de la tradition classique
- mais observe tout de même les évolutions de la typographie (modernisme)

abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXY
0123456789?!&%

CARACTÉRISTIQUES & CONSTRUCTION
SYNTHÈSE DE PLUSIEURS POLICES

Plantin + Perpetua

- la ***Plantin*** par Frank Hinman PIERPONT (1913)
- la ***Perpetua*** par Eric GILL (1925)

FONCTIONNELLE

gain de place
- chasse étroite
- hauteur d'x importante

LISIBLE

- contrastes marqués
- empattements nets et acérés

DISCRÈTE
«Il a l'air de n'avoir été dessiné par personne de particulier»
Stanley Morison

UNIVERS
THÉMATIQUES

LISIBILITÉ

TYPOLOGIE

FONCTIONNALISME

UNIVERSALISME

- fonctionnalisme =
gain de place, lisibilité et discrétion
- universalisme =
>> utilisée dans de nombreux livres
>> police par défaut de Word depuis 1992

BUT = créer une police de caractères lisible, discrète et fonctionnelle pour le quotidien *The Times*

MOYENS = adopter une approche rationnelle et objective du contenu textuel et visuel

INSPIRATIONS = typographie hollandaise du XVIIe siècle // William CASLON // Monotype Plantin // Monotype Perpetua

RAYONNEMENT = police par défaut du logiciel *Word* de *Microsoft* jusqu'en 2007 // toujours utilisée dans de nombreux livres // *Times Newer Roman* // ...

NOTES

Modernité en Angleterre 1929-1939

ANGLETERRE

la Grande-Bretagne est toujours sous l'influence du mouvement Arts & Crafts
- redécouverte du patrimoine typographique
- nombreuses rééditions de caractères typographiques (notamment par la fonderie Monotype)

mais s'ouvre également aux thèses modernistes

MODERNITÉ

Edward JOHNSTON (1872-1944)
le *Railway Type*, 1916-1929

alphabet de signalétique créé pour la compagnie *London Undergrounds*

GALERIE D'IMAGES

calligraphe et dessinateur de caractères

abcdefghijklmnopq
qrstuvwxyz
ABCDEFGGHIJKKLM
NOPQQURSTUVW
WWXXYZ 1234567

CARACTÉRISTIQUES & CONSTRUCTION

STRUCTURE CLASSIQUE

ACDGH
KNOUW

basée sur la forme des capitales romaines

GÉOMÉTRIE

- «O» parfaitement rond
- «M» inscrit dans un carré
- points du «i» et «j» = losange carré

UNIVERS

THÉMATIQUES

LISIBILITÉ

TYPOLOGIE

FONCTIONNALISME

SIGNATURE

- fonctionnalisme = identifiable et impactante
- signature =
>> propriété exclusive d'une marque
>> élément centrale de l'identité visuelle de la marque

BUT = dessiner un caractère de son temps pour les transports urbains londoniens

MOYENS = réaliser une typographie lisible, fonctionnelle et identifiable

INSPIRATIONS = structure des capitales romaines // minuscules humanistes de la Renaissance

RAYONNEMENT = Futura de Paul RENNER // Gill Sans d'Eric GILL // ...

NOTES

Modernité en Angleterre 1929-1939

ANGLETERRE

la Grande-Bretagne est toujours sous l'influence du mouvement Arts & Crafts
- redécouverte du patrimoine typographique
- nombreuses rééditions de caractères typographiques (notamment par la fonderie Monotype)

mais s'ouvre également aux thèses modernistes

MODERNITÉ

Eric GILL (1882-1940)
la *Gill Sans*, 1926-1928

police de caractères réalisée pour la fonderie *Monotype*

GALERIE D'IMAGES

graphiste et sculpteur

abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
0123456789?!&%

CARACTÉRISTIQUES & CONSTRUCTION

STRUCTURE CLASSIQUE DES CAPITALES

ACDGH
KNOUW

- basée sur la forme des capitales romaines
- inspiré du *Railway Type* d'Edward JOHNSTON
(= professeur en dessin de caractère de GILL)

DESSIN CALLIGRAPHIQUE DES BAS-DE-CASSE

baskerville + caslon
a + a = a g + g = g

inspiré du *Baskerville* et du Caslon

GÉOMÉTRIE

- «M» inscrit dans un carré
- pointe du «M» à la croisée des diagonales
- pointes aplaties pour le «M» et «W»
- angle d'empattement triangulaire diagonal

UNIVERS

THÉMATIQUES

LISIBILITÉ

TYPOLOGIE

FONCTIONNALISME

stabilité, efficacité & extrême lisibilité

BUT = créer une police de caractères très lisible aussi bien en titrage qu'en textes courants

MOYENS = réaliser une typographie Antique, basée sur des formes géométriques mais qui s'autorise des formes plus organiques

INSPIRATIONS = Caractères romains antiques // *Caslon* de William CASLON (1734) // *Baskerville* de John BASKERVILLE (1757) // *Railway Type* d'Edward JOHNSTON

RAYONNEMENT = typographie de la General Post Office (1935) // couvertures des éditions Penguin books (1935) // tétière du Picture Post (1938) // logo de la BBC // logo de Benetton // logo de Tommy Hilfiger // logo de TF1 // adoptée par le gouvernement britannique comme police standard pour tous ses documents et ses logos // police système de macOSX // ...

NOTES

Modernité en Angleterre 1929-1939

ANGLETERRE

la Grande-Bretagne est toujours sous l'influence du mouvement Arts & Crafts
- redécouverte du patrimoine typographique
- nombreuses rééditions de caractères typographiques (notamment par la fonderie Monotype)

mais s'ouvre également aux thèses modernistes

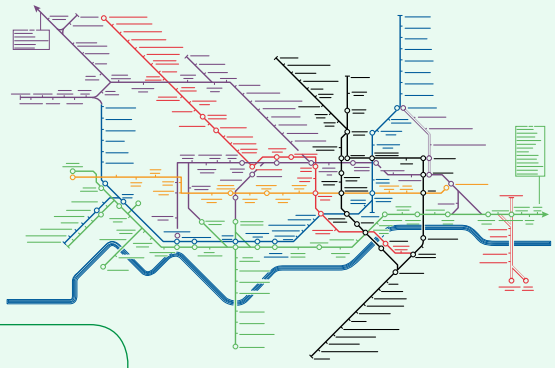
MODERNITÉ

Henry C. BECK (1903-1974)
plan du métro de Londres, 1933

réalisé pour la compagnie *London Underground*

GALERIE D'IMAGES

dessinateur industriel



COULEURS
GAMME COLORÉE

COULEURS FONDAMENTALES

- couleurs en aplats

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

CHAUD/FROID — COMPLÉMENTAIRES — MAXIMAL

FORMES
FORMES GÉOMÉTRIQUES ÉLÉMENTAIRES

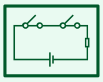
LIGNE — RECTANGLE — CERCLE — TRIANGLE

- lignes = lignes de métro
- rectangles = stations de métro

- cercles = stations avec correspondance
- triangles = flèches de direction

CONSTRUCTION & ORGANISATION
utilise le langage abstrait et conventionnel des diagrammes techniques =
- directions des lignes = 0°, 45° ou 90°
- intervalles les plus réguliers possibles
- épaisseurs des lignes standardisée
- zone centrale (+ complexe) agrandie par rapport à la périphérie

VISUELS
TYPES DE VISUELS



DIAGRAMME

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

Railway Type d'Edward JOHNSTON

COMPOSITIONS
SYSTÈMES DE COMPOSITION

À STRATES — CENTRÉ — AXIAL

- composition adaptée à l'espace réduit
- nom des stations en capitales

UNIVERS
THÉMATIQUES

TRANSPORTS — LISIBILITÉ

TYPOLOGIE

GRAHISME D'INFORMATION — FONCTIONNALISME

- fonctionnalisme =
>> clareté de la représentation
>> lisibilité de l'organisation

BUT = concevoir un plan du métro lisible, cohérent et facile à comprendre

MOYENS = laisser de côté la réalité géographique et retirer tout détail inutile en utilisant des lignes droite et des distances uniformisée comme dans les diagramme techniques

INSPIRATIONS = Diagrammes techniques // Nomenclature des plans industriels

RAYONNEMENT = devient un modéle pour les plans des transports en commun du monde entier // plan du RER par Roger TALLON (1977-1978) // ...