

Guide Pratique

Engager le regard en douceur

Laura FOURNIER

Recherche en design graphique
Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués
Mention graphisme

Imprimé février 2018
Lycée Denis Diderot

_ Typographie

Abril Fatface ~ titres

Georgia ~ Corps de texte

Futura (Light) ~ Notes de bas de page

_ Papier

Evercopy plus 80g [ref: 50038]

Iconographie

Synthèse

Iconographie a

Iconographie b

Iconographie c

Iconographie d

Jourir des limites

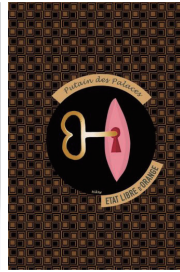
Iconographie a

Iconographie b

Iconographie c

Iconographie d

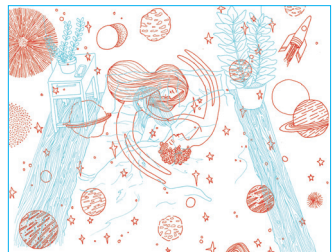
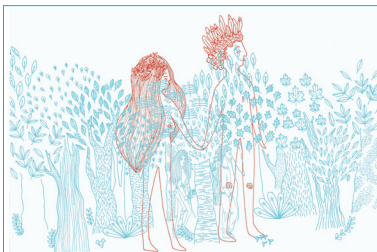

Iconographie d

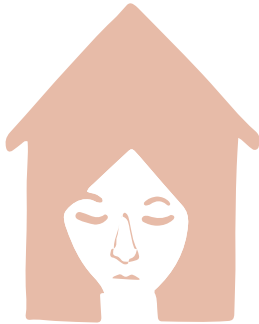
POÉSIR, Savant mélange de poésie et de désir !

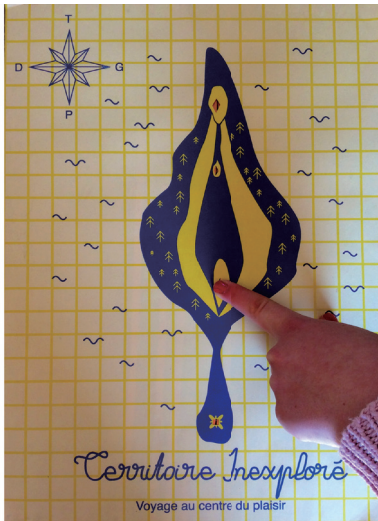
Iconographie a

Iconographie b

Iconographie c

Iconographie d

Références

Bibliographie

BERNAYS Edward, PROPAGANDA, Comment Manipuler l'opinion en démocratie, trad. Française, ed. La découverte, Paris, 2007

LANTENOIS Annick, *Le vertige du funambule le design graphique entre économie et morale*, éd. B42, Paris, 2010

LEMOINE Stephanie et OUARDI Samira, *ARTIVISME Art, Action politique & Résistance culturelle*, ed. Alternative, Paris, 2010

BANON Patrick illustrations ALLARD Sabine, *Tabous et interdits*, éd. ACTES SUD JUNIOR, Arles, 2007

RUBIN Gabrielle, *Pourquoi l'interdit rend nos enfants intelligents*, ed. Eyrolles, 2011, Paris

OVIDIE & DIGLEE, *Libres ! Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels*, ed. Delcourt, Luçon, 2017

ZARKA Raphaël, *Conjonction interdite, note sur le skate board*, éd. B42 Paris, 2011

BEY Hakim, *TAZ (Zone d'Autonomie temporaire)*, sous créatives commons, « Anti-copyright », « édition personnelle »

DE CERTEAU Michel, *L'invention du quotidien_ 1. Arts de faire*, éd. Gallimard, Paris, 1990

BAUDRILLARD Jean, *La société de consommation*,
Éd. GALLIMARD, Paris, 1996

BATTISTINI Matilde, *Symboles et Allégories*, Ed.
française, HAZAN Paris, 2004

CRENSHAW Paul, TURCKER Rebecca, RONFONTE
- NORREN Alexandra, *Un autre regard sur la
peinture « découvrir les symboles secrets des toiles de
maître »*, éd. française, RIZZOLI INTERNATIONAL
PUBLICATION, INC, 2010

Sitographie

Conférence de Bernard STIEGLER : *Economie
libidinale et économie politique*. Disponible sur:
[en ligne] [https://www.youtube.com/
watch?v=JIHZbHV1G58&t=7s](https://www.youtube.com/watch?v=JIHZbHV1G58&t=7s) Ajoutée le 2 févr. 2010

Page Wikipédia Manifestation. Disponible sur:
[en ligne] [https://fr.wikipedia.org/wiki/
Manifestation](https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation)

Page Wikipédia Psychanalyse des contes de fées.
Disponible sur:
[en ligne] [https://fr.wikipedia.org/wiki/
Psychanalyse_des_contes_de_f%C3%A9es](https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse_des_contes_de_f%C3%A9es)

La psychanalyse des contes de fées : les concepts de
la théorie psychanalytique de bettelheim examinés
experimentalement par le test des contes de fées .
Carina Coulacoglou _ carnet psy : 2006/6 (n° 110).

Disponible sur:

[en ligne] <https://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2006-6-page-31.htm>

Article [en ligne] «Le tabou dans tout ses états», Janvier 2018, Alix PHILIPPON Disponible sur: <https://lelephant-larevue.fr/le-tabou-dans-tous-ses-etats/>

Page Wikipédia sur l'interdit Disponible sur: [en ligne] <https://fr.wikipedia.org/wiki/Interdit>

Page wikipedia sur la censure. Disponible sur: [en ligne] Wikipédia_censure <https://fr.wikipedia.org/wiki/Censure>

Site internet du centre d'art & Dossier de presse de l'exposition «*La part des anges*» Disponible sur: [en ligne] www.la-cuisine.fr

Site internet de l'entreprise Algordanza Disponible sur: [en ligne] <https://www.algordanza.com/fr/>

Page wikipédia du Code Hays. Disponible sur: [en ligne] https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_Hays

Jaques RANCIÈRE, *La fidélité du médium dans la photographie*, revues.org Disponible sur: [en ligne] <http://journals.openedition.org/appareil/135>

Page wikipédia du tableau de Jean_Honoré Fragonard _ Le verrou Disponible sur:

[en ligne] [https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Le-verrou\(fragonard\)](https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Le-verrou(fragonard))

Le Verrou » de Fragonard : analyse d'un chef d'œuvre de l'érotisme. Disponible sur:

[en ligne] www.exponaute.com/magazine/2015/09/2015

Article « *on a toujours quelque chose à dire sur Alfred Hitchcock des Inrocks.* » SERGE KAGANSKI Publié le 23/01/11 à 09h01 Disponible sur:

[en ligne] <https://www.lesinrocks.com/2011/01/23/cinema/on-a-toujours-quelque-chose-a-dire-sur-alfred-hitchcock-1120887/>

Article Télérama sur « *Comment suggérer le sexe au cinéma* ».

Romain Capelle Publié le 09/09/2015. Mis à jour le 01/02/2018 à 09h01 Disponible sur:

[en ligne] <http://www.telerama.fr/cinema/comment-suggerer-le-sexe-au-cinema,131221.php>

Comment suggérer le sexe au cinéma ? - Blow up – ARTE Ajoutée le 8 sept. 2015 Disponible sur:

[en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=_KrYbUVTFV8

Site d'Ars Industrialis Disponible sur:

[en ligne] <http://arsindustrialis.org/economie-libidinale>

Site d'Ich&Kar Disponible sur:

[en ligne] <https://www.ichetkar.fr/>

Page wikipedia Paul McCarthy Disponible sur:
[en ligne] https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_McCarthy

Site le monde culture : *Plug anal, « chocolate factory » : Paul MacCarthy explique son travail.*
Le Monde.fr 24.10.2014 à 07h55 Mis à jour le 24.10.2014 à 16h13 Disponible sur:
[en ligne] http://mobile.lemonde.fr/culture/video/2014/10/24/plug-anal-chocolate-factory-mccarthy-explique-son-travail_4511703_3246.html

Site du Spot. Disponible sur:
[en ligne] <http://lespotnimes.com/>

Site de l'Expo de Ouf Disponible sur:
[en ligne] <http://expodeouf.fr/6/>

Filmographie

Moonrise Kingdom_ Wes anderson_ 2012
Sk(h)ate me _ Cédric Crouzy _ 2012
La mort aux trousses _ Alfred Hitchcock _ 1952

Glossaire

Communication visuelle

La communication graphique (visuelle ou graphisme) consiste à élaborer des formes, des éléments graphiques (images, typographie, photos, couleurs etc.) dans le but de communiquer une information à un public désigné. - C'est communiquer par l'image, le texte et les formes. - La communication graphique est utilisée dans énormément de domaines comme : illustration, affiche, communication d'entreprise, presse, édition, publicité, design web, signalétique, identité visuelle, etc.

Design graphique

Selon Annick Lantenois, « le design graphique peut être défini comme le traitement formel des informations et des savoirs. Le designer graphique est alors un médiateur qui agit sur les conditions de réception et d'appropriation des informations et des savoirs qu'il met en forme ». Selon ses domaines d'intervention (illustration, affiche, communication d'entreprise, presse, édition, packaging, publicité, design web, signalétique, identité visuelle, etc.), il fait partie de la chaîne graphique liée à l'imprimerie ou à d'autres médias.

Graphisme

Le graphisme est une discipline qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments graphiques (dessins, caractères typographiques, photos, couleurs, etc.) pour élaborer un objet de communication et/ou de culture. C'est une manière de représenter. Chacun des éléments est symbolique et signifiant dans la conception du projet, selon les axes définis éventuellement avec d'autres intervenants du domaine de la communication, dans le but de promouvoir, d'informer ou d'instruire.

Image

Représentation visuelle, voire mentale, de quelque chose. Elle peut être naturelle ou artificielle, visuelle ou non, tangible ou conceptuelle.

Regard

Action de regarder ; expression des yeux de la personne qui regarde.
Parcourir, suivre du regard.

Voir

Percevoir les images des objets par le sens de la vue

Communication

Le fait de communiquer, d'établir une relation avec (qqn, qqch.)

Fait, pour une personnalité, un organisme, une entreprise, de se donner telle ou telle image vis-à-vis du public.

Graphisme d'utilité publique

Concerne les institutions ou les organismes publics (État, ministère, région, municipalité ou initiative publique particulière). Il informe le citoyen et fait partie intégrante du service rendu au public ; il a pour support les objets d'usage commun diffusés dans toute la société comme : la monnaie, les timbres fiscaux, les papiers d'identité, les formulaires administratifs, la signalétique routière ou d'aéroport ou de lieux publics. Il peut également assurer la promotion de loisirs, de manifestations sportives ou d'événements culturels.

Son objectif est de reconnaître et assumer la mission visant à aider le citoyen-usager à mieux appréhender, comprendre et gérer son univers quotidien. Les objets graphiques qui lui sont proposés doivent être, selon le cas, informatifs, rassurants, respectueux, inventifs

Masse

Ensemble d'éléments constituant un tout au sein d'une composition, que ce soit par l'effet du dessin, de la couleur ou de la lumière. (On compose un sujet par masses en négligeant volontairement les détails.)

Grand nombre de personnes formant un ensemble défini comme socialement homogène, par opposition à l'individu : Culture de masse

Message

Ensemble de signes. Il implique donc un codage par l'émetteur et un décodage par le récepteur.

Propagande

Action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines, notamment dans le domaine politique ou social : La propagande électorale.

Concept désignant un ensemble de techniques de persuasion, mis en œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et stimuler l'adoption de comportements au sein d'un public-cible. Ces techniques sont exercées sur une population afin de l'influencer, voire de l'endoctriner. La propagande peut utiliser la publicité, car cette dernière vise à modifier

des choix, des opinions et des comportements. La publicité utilise des techniques similaires à celles utilisées par la propagande

Publicité

Forme de communication de masse, dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée (consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc.) afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité : achat d'un produit, élection d'une personnalité politique, incitation à l'économie d'énergie, etc..

Stratégie

Ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis

Ambiguïté

Propriété d'un mot, d'une suite de mots ou d'un concept ayant plusieurs significations ou plusieurs analyses grammaticales possibles. C'est aussi le caractère d'une situation difficile à comprendre.

Appréhender

Saisir quelque chose par l'entendement, la pensée : Appréhender la complexité du réel.

Apprivoiser

Rendre quelqu'un plus sociable, plus doux, plus affable, le séduire : Apprivoiser un enfant.

Décalage

Défaut de concordance. - Écart
Le décalage entre le rêve et la réalité.

Déplacer

Qui n'est pas à la bonne place. Un déplacement signifie que l'on met l'action autre part. Ce terme définit la « non résistance de l'action », un lieu où l'action ne se déroule pas, où il n'y a pas d'action. (Lecture de ce terme en réaction

face à la définition étymologique du mot PLACE, qui est définie comme une rue large, lieu où se trouve l'action)

Douceur

Qualité de ce qui procure aux sens un plaisir délicat. La douceur d'un parfum, d'un coloris, d'une peau.

Qualité d'un mouvement progressif et aisé, de ce qui fonctionne sans heurt ni bruit.

Émanciper

Libérer quelque chose de toute contrainte : Émanciper son art de tout académisme.

Émerveillement

Aux antipodes de la naïveté, la faculté d'émerveillement est un principe de la philosophie qui repose sur l'aptitude à tenir pour énigmatique ce qui semble aller de soi. Mais de quoi s'émerveille-t-on ? Comment s'émerveille-t-on ? De ce à quoi on ne s'attend pas ? Ou bien, au contraire, que les choses soient ce qu'elles sont ? Peut-on encore s'émerveiller de ce qu'on parvient à expliquer ? Et si l'émerveillement était une école du désintéressement qui enseigne à regarder le monde séparément du besoin qu'on a de lui ? (B.Vergely)

Enchanter

Soumettre à une action surnaturelle par magie.
Ensorceler, envoûter
Remplir d'un vif plaisir, satisfaire au plus haut point.

Étrangeté

bizarrierie, singularité, anomalie, anormalité, absurdité, cocasserie, originalité, paradoxe, excentricité, invraisemblance, atypie, déglingue, loufoquerie

Imaginaire

Peut- être défini sommairement comme le fruit de l'imagination d'un individu, d'un groupe ou d'une société, produisant des images, des représentations, des récits ou des mythes plus ou moins détachés de ce qu'il est d'usage de définir comme la réalité.

Imagination

- a) - Faculté que possède l'esprit de se représenter des images ou d'évoquer les images d'objets déjà perçus. Cela a frappé son imagination.
- b) - Faculté de former des images d'objets qu'on n'a pas perçus ou de faire des combinaisons nouvelles d'images ou d'idées, de se représenter des situations possibles.

Incongruité

Le fait de ne pas convenir, être adapté, inapproprié

Interprétation

Saisir quelque chose par l'entendement, la pensée : Action d'interpréter, d'expliquer un texte, de lui donner un sens ; énoncé cette explication. Action d'attribuer un sens symbolique ou allégorique à quelque chose : L'interprétation d'un songe.

Action ou manière d'interpréter un fait ou un comportement ; signification qu'on lui donne : Quelle interprétation donnez-vous à cette volte-face?

Processus par lequel une image est présentée aux sens.

Représentation du monde.

Légereté

Caractère de ce qui donne une impression de sérénité et parfois de gaieté ou de bonheur.

Caractère de ce qui se meut avec aisance, donne une impression de mouvement, de souplesse ou de délicatesse.

Caractère de ce dont la nature donne une impression de souplesse, de grâce, d'élan et de fluidité. Caractère de ce qui est

libertin Caractère de ce qui n'a pas une très grande importance, une très grande intensité.

Mystère

Un rite ou enseignement mystique, caché à ceux qui n'y sont pas initié.

Mystérieux

Qui est incompréhensible ou évoque la présence de forces cachées.

Perception

Réunion de sensations en images mentales (percevoir). Perception auditive.

2.littéraire: Prise de connaissance, sensation, intuition

Poésie

Nommer les choses autrement.

La poésie est le caractère de ce qui parle à l'imagination, à la sensibilité. Pour moi, c'est l'art du détournement et du déplacement, de la métaphore.

Ce qui m'intéresse dans la poésie c'est son fort pouvoir d'évocation d'images.

Représentation

Fait de rendre sensible (un objet, une chose abstraite) au moyen d'une image, d'un signe, etc. ; image, signe qui représente.

Représentation d'un objet par une figure.

Rêve

Construction de l'imagination à l'état de veille, destinée à échapper au réel, à satisfaire un désir. Caresser, poursuivre un rêve.

Sensibiliser

Rendre quelqu'un, un groupe sensible, réceptif à quelque chose pour lequel il ne manifestait pas d'intérêt : Les questions de sécurité sensibilisent vivement l'opinion.

Singularité

Caractère original ou étrange, insolite de quelque chose : La singularité de sa l'a fait remarquer. Acte qui révèle ce caractère : Ses singularités n'étonnent plus personne

Subjectivité

Caractère de ce qui est subjectif (s'oppose à «objectivité») état de quelqu'un qui considère uniquement les choses d'après ses impressions et ses opinions personnelles .

Surprise

État de quelqu'un qui est frappé par quelque chose d'inattendu

Artiviste

Pratique qui évite d'être nommée ou tout au moins totalement catégorisée. Elle trouve ses racines dans l'avant-garde moderne. Ses participants ne sont pas des artistes au sens traditionnel du terme et ne souhaite pas être pris dans le réseau métaphysique, historique et romantique qui accompagne cette désignation. Ils ne sont pas non plus des militants politiques au sens traditionnel du terme.

Censure :

Contrôle exercé par le pouvoir politique ou religieux sur les spectacles, ouvrages et manifestations culturelles ou sociales fait de censurer, d'interdire un livre, un spectacle, un propos
Sanction de défiance prononcée contre un élu ou un gouvernement

Code HAYS

Le code Hays ou Motion Picture Production Code est un code de censure régissant le cinéma Hollywoodien, établi par le sénateur William Hays, en mars 1930 et appliqué de 1934 à 1966. Ce code interdit la production de films portant atteinte aux valeurs morales des spectateurs.

Désobéissance civile

Cette expression désigne « un acte public, non violent, décidé en conscience mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement ».

Henry David Thoreau, Popularisé par Gandhi

Engagement

Prendre position pour des problèmes politiques ou sociaux.

Frontières

Limite, séparation.

Aux frontières de la vie et de la mort.

Toute espèce de barrage, défense, obstacle que l'on ou doit franchir

Hacker

Explorer les limites du possible

Hétérotopie :

Concept élaboré par Michel Foucault lors d'une conférence en 1967 appelée «des espaces autres». Il les définit comme un lieu physique de l'utopie. C'est également un lieu de liberté hors des contraintes sociales.

Interdit

c'est une condamnation visant à exclure.
L'interdit est un impératif institué par un groupe ou une société, qui prohibe un acte ou un comportement. En anthropologie, cette notion correspond aux éléments médiateurs entre sacré et profane. Ils énoncent ce qu'il ne faut pas faire, mais ce qu'il faut faire.

Limites

Degré extrême de quelque chose, seuil de ce qui est acceptable : Ce crime atteint les limites de l'horreur.

Morale

1. Qui concerne les règles de conduites pratiqués dans une société, en particulier par rapport aux concepts de bien et de mal : Réflexion morales
2. Qui se conduit selon les règles de comportement communément admises dans une société ; qui est conforme aux bonnes mœurs : un auteur très moral. Un film moral.

Résister

S'opposer à (ce qui contrarie les désirs, menace la liberté).

Résister à l'oppression.

Synonymes : lutter contre Faire front à (qqn).

Personne n'ose lui résister.

Synonymes : s'opposer
(valeur active)

Faire effort contre l'usage de la force. Résister à un agresseur. S'opposer à (une attaque) par les moyens de la guerre. synonymes : se défendre

Tabou

A l'origine le tabou est une loi silencieuse, une interdiction anonyme qui a pour objectif de sauver l'homme des périls qu'il ignore. Repris un roi, ou un dieu est devenu synonyme d'interdit social, moral ou religieux pesant sur le langage ou le comportement.

Le tabou peut renvoyer à une règle ou à une norme plus ou moins implicite interdisant une pratique et qui peut aller jusqu'à la stigmatisation de ces pratiquants.

De plus il peut entraîner la prohibition de certaines personnes, de pratiques, et d'institutions.

Transgression

Ne pas obéir à un ordre, une loi, ne pas les respecter ; enfreindre, violer

Transmission

L'action de transmettre, de faire passer quelque chose à quelqu'un ou d'un émetteur à un récepteur. Action de faire connaître.

La transmission d'un message, d'un ordre

Code

Système ou suite de symboles destinés à représenter et à transmettre une information.

Décor

Ensemble des éléments qui décorent un lieu, qui contribuent à l'aménagement esthétique d'une habitation : Un décor luxueux. Dessins, ornements, objets qui contribuent à enjoliver quelque chose : Le décor chinois d'une assiette. Milieu, lieu dans lequel vit quelqu'un, se situe une action, se produit un phénomène, etc. ; cadre, paysage

Medium

Intermédiaire, de quelque chose qui se tient entre plusieurs corps, entre une idée et sa réalisation.

Œuvre ésotérique

c'est une œuvre qui a pour but de s'adresser uniquement à un public particulier.

Ornement

Élément ayant une fonction décorative et qui est considéré comme n'étant pas essentiel l'œuvre

qu'il est censé agrémenter ou embellir.
Action d'orner, d'agrémenter ou d'embellir
quelque chose en y ajoutant des éléments de
décoration.

