

- VISIONS AUDITIVES -

Le clip, un médium à la frontière des émotions

Mémoire de recherche en design DSAA Design mention Graphisme 2017_18

– VISIONS AUDITIVES –

Le clip, un médium à la frontière des émotions

Mémoire de recherche en design DSAA Design mention Graphisme 2017_18

> Fabienne Edern Lycée Denis Diderot, Marseille

- RAPPORT DE STAGE -Parenthèse estivale, le temps de la professionnalisation

- SOMMAIRE -

_ Présentation personnelle	_ 95 - 97
_ Trouver des stages qui me correspondent	_ 99 - 101
_ Deux agences complémentaires	_ 103 - 105
_ Ma place de graphiste	_ 107 - 119
_ Conclusion	_ 121 - 123
_ Remerciements	_ 124 - 125

Presentation personne

[...] Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma candidature, dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations,

Fabienne Edern

- extrait de lettre de motivation -



Fabienne Edern ▶ Webdesigners / Graphistes Francophones

23 février · 😝

Bonjour tout le monde 🖭



Actuellement étudiante en DSAA Design mention Graphisme, je suis organisée, consciencieuse, spontanée et passionnée. J'aime les expérimentations manuelles et numériques, le graphisme évènementiel et d'identité.

Contactez-moi !! (www.fabienneedern.com)

#stage #internship #nantes #ineedyou #graphisme #graphicdesign #webdesign #printdesign #glitch #pattern #photography



96 / 156

- PRÉSENTATION PERSONNELLE -

Passionnée par l'expérimentation* graphique sur différents médias, le graphisme identitaire ainsi que la relation entre le son et l'image m'intéressent depuis mon entrée en Arts Appliqués. L'ensemble de mon apprentissage m'a par ailleurs permis de m'épanouir à la fois dans le graphisme numérique et imprimé. Ma curiosité m'a amenée à m'enthousiasmer pour la culture générale, la photographie, l'actualité et le sport. Je souhaitais, avec ces stages, contribuer à l'élaboration de projets diversifiés, riches et contemporains, en utilisant ma nature organisée, travailleuse et consciencieuse ainsi que ma spontanéité, mon imagination et ma passion pour le métier de graphiste.

Il était primordial pour moi de réussir à combiner la majeure partie des domaines du design graphique durant cette période de stage. C'est en cela que ma démarche de recherche s'est trouvée délicate. Présentation personnelle

^{*} se rapporter au lexique

Bonjour Fabienne,

Merci pour votre mail et votre intérêt, malheureusement notre structure est trop petite pour nous permettre de recruter des stagiaires actuellement... Nous espérons que vous trouverez votre bonheur rapidement!

Belle journée, Claire

- un refus parmi d'autres -



- TROUVER DES STAGES QUI ME CORRESPONDENT -

L'opportunité de réaliser un stage de trois mois au sein de mon cursus de Diplôme Supérieur en Arts Appliqués mention Graphisme, était pour moi l'occasion de me plonger pleinement dans l'univers des agences de graphisme.

J'ai concentré mes recherches vers des agences polyvalentes tant au niveau des supports mais également des domaines abordés, donnant lieu à des projets variés, transversaux et innovants. Le but, était de trouver des studios proches de mes aspirations personnelles telles que la manipulation de la dualité médias* numérique et imprimé, le travail du motif, le graphisme identitaire... tout en conservant un univers pérenne et dans les tendances du moment.

J'ai déployé mes prospections principalement sur le territoire nantais. Ayant une bonne connaissance de la dynamique numérique et imprimée de cette région, il me paraissait intéressant de l'approfondir et de créer du lien pour l'avenir. Nantes et sa région sont en effet fort d'une énergie portant les arts appliqués, contemporains, numériques et classiques à leur excellence. C'est donc un espace riche, diversifié et innovant. J'ai rapidement décidé de scinder cette phase de travail en deux période distinctes.

La première, du 29 mai au 21 juillet 2017, chez Mon Pote Graphiste, orientée vers le packaging, la communication imprimée (édition, cartographie) et les graphismes appliqués au design de mode.

La seconde, du 28 août au 29 septembre 2017, chez FlyDesigners, dirigée vers l'identité, le webdesign, le motiondesign et le design sonore.

La finalité de ces deux stages était de conjuguer en une courte période un maximum de domaines du design graphique.

Bonjour Fabienne,

Merci de ton intérêt pour notre agence! Nous souhaiterions te rencontrer, comme tu n'es pas sur Nantes as-tu des dispos? Juste pour info nous faisons les entretiens vers llh30 sauf les lundis. En attente de ton retour.

À bientôt, Marie

- le début de la délivrance -





- DEUX AGENCES COMPLÉMENTAIRES -

Mon Pote Graphiste est une agence de communication globale, elle accompagne ses clients sur l'identité, le packaging, le webdesign et le design textile. Créée en 2016 sur la côte Atlantique, elle entretient une étroite relation avec l'atelier d'impression textile Playart. Cette collaboration leur apporte de nombreux clients provenant du design textile ou ayant pour projet une finalité textile. Proche du milieu de la mode, et de l'artisanat, les réalisations se concentrent sur un univers sensible et contemporain.

Fly Designers est un studio de création visuelle qui propose une offre globale pour des projets variés, mettant en relation identité, webdesign, motiondesign et design sonore. Ses compétences technologiques et artistiques sont mises au service des besoins des clients afin de diffuser leurs image, actualité et valeurs sur de multiples supports. Créé et implanté dans le paysage nantais depuis 1998, il est aujourd'hui une institution nantaise, particulièrement reconnu pour son expertise en motiondesign. Ce statut a été acquis notamment grâce à un univers graphique pleinement assumé usant de l'illustration vectorielle aux couleurs vives.

Bonjour,

J'ai plusieurs idées que j'aimerais que vous développiez. Pour la première, je vous en avais déjà parlé,

L'attrape-coeurs :

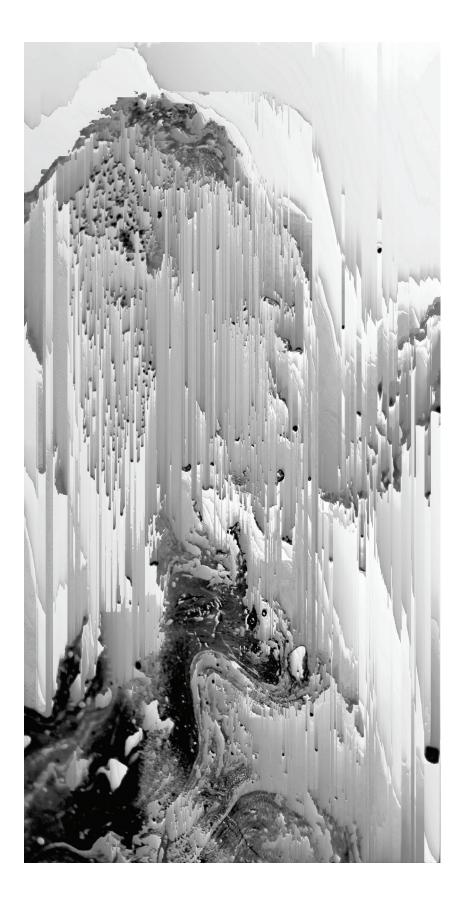
Ce serait pour un sweat, pas un t-shirt et la typographie serait ensuite réalisée en broderie. J'aimerais une typo assez simple, plutôt épaisse je pense. Mais, je voudrais lui apporter une touche un peu originale, que ça ne fasse pas le truc lambda qu'on trouve un peu partout (d'où la broderie aussi). Je voyais, pourquoi pas, une sorte de pince/main, qu'on trouve dans les fêtes foraines pour attraper des peluches ou autres, qui serait organique avec la typo. Elle pourrait se "balancer" à partir des deux "T" de "L'attrape" et pourquoi pas tenir un coeur. Sinon, plus simplement, je pensais à avoir le "coeurs" en rouge et "l'attrape" en blanc. .

[..]

Comme toujours, je suis ouvert à toute proposition, d'autres axes, idées, ...

J'attends votre retour, bonne journée! Alexis

- un client original -



- MA PLACE DE GRAPHISTE -

Durant ces deux stages, j'ai occupé une place de graphiste à part entière. Les projets qui m'ont été confiés, étaient variés tant du point de vu des supports, des univers, des domaines mais également des clients, auxquels je devais m'adresser.

Dans un premier temps chez Mon Pote Graphiste, j'étais chargée de répondre à toute la demande graphique qui parvenait à l'agence. En effet, étant la seule graphiste sur-place, il a rapidement fallu que je m'adapte aux styles* mis en place tout en y apportant ma touche personnelle.

Dans un second temps, chez Fly Designers, je m'occupais des nouveaux projets, en concurrence avec les trois graphistes du studio tout en déchargeant ces derniers sur certains de leurs dossiers. Effectivement, chez Fly Designers chaque nouveau brief est proposé à l'ensemble de l'équipe graphique, suite aux diverses pistes explorées, une sélection de trois propositions est envoyée au client. Le graphiste choisi par le client est alors en charge du dossier et le suit jusqu'à son aboutissement.

Voici, une sélection d'extraits choisis des projets sur lesquels j'ai travaillé :



Client: Efaisto, née en mai 2016
à Saigon, est une marque produite
en atelier par des artisans
indépendants. Toutes les collections
sont faites main, chaque modèle
est confectionné exclusivement à
la demande pour une disponibilité
située entre l et 100 exemplaires.
La production est donc garantie
sans stock, sans surproduction, sans
gaspillage. La marque s'inscrit dans
une démarche responsable, exigeante
en qualité et authentique.

Demande : suite à la création préalable du site internet par Mon Pote Graphiste, la marque nécessitait un ensemble packaging utilisant le style graphique déjà installé. L'identité est caractérisée par ces mots clés, «street - gang d'artisans - dealers de style - bichromie - glitch »

Support(s): sticker; étiquette; hangtag; stamp; wrapper.









Rapport de stage



Client: L'amer Supérieur, est une jeune marque française de vêtements spécialisée dans les tee-shirts et les sweats.

La ligne créatrice se concentre sur des illustrations décalées aux références littéraire, historique, musicale et sportive. L'utilisation permanente du troisième degré est le fondement même de L'amer Supérieur, tant dans le concept que dans le visuel associé.

Demande: suite à une précédente collaboration, la marque souhaitait réaliser trois visuels de sweat.

Les concepts absurdes devaient suivre cet axe en étant colorés, épurés, jouant avec les formes et les couleurs. Les trois concepts sont les suivants, « l'attrape coeurs les maux bleus - caesar salad ».

Support(s): broderie sur sweat.

Rapport de stage



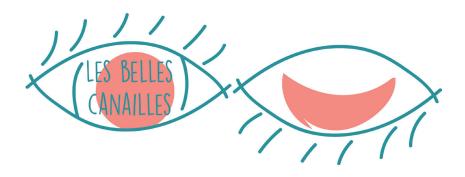
Client: Les belles canailles, est le projet d'une marque de confection de linge de lit pour enfant éco-conçue. Les tissus sont créés à partir de lin provenant de l'Union Européenne et sont teintés avec des essences naturelles issues de plantes. La communication de la future marque se base sur des histoires, des personnalités.

Demande: la créatrice de la marque souhaitait la constitution de son identité en s'appuyant sur la vision qu'elle avait insufflée; une marque « authentique - libre - respectueuse ouverte ».

Support(s): carte de visite; tampon; signature papeterie; signature électronique; avatars réseaux sociaux; photographies...

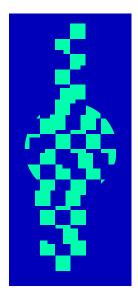


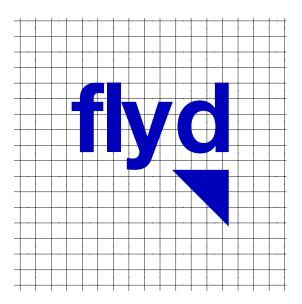






Rapport de stage



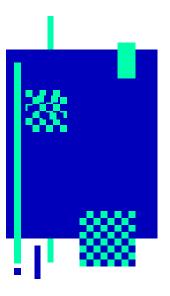


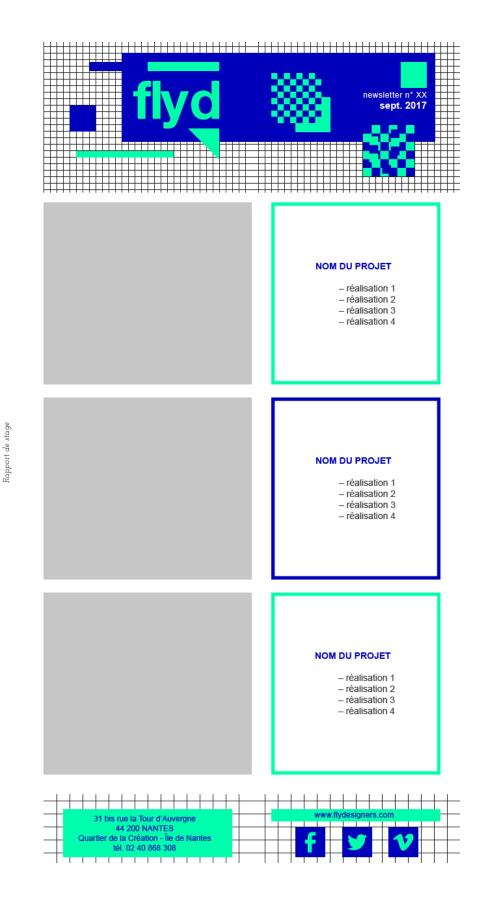


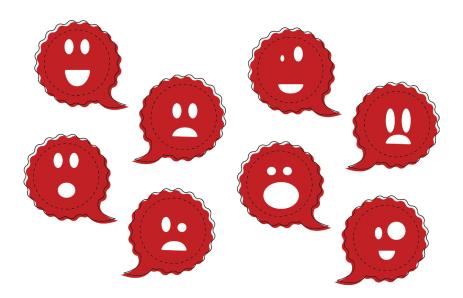
Client : Fly Designers

Demande: l'agence désirait renouveler l'ensemble de son pack visuel sur le web et ainsi créer une unité générique à utiliser en dehors des évènements ponctuels tels que les vacances scolaire, la rentrée...

Support(s): couverture réseaux sociaux; avatar; signature électronique; newsletter.



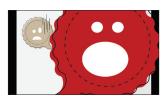




Client: Collectif Culture Bars-Bar est une fédération nationale des cafés cultures. Ses actions permettent de structurer, accompagner et représenter les cafés-concerts depuis 1999. Il regroupe plus de 500 lieux et y organise un évènement annuel intitulé «festival culture bar-bars», permettant de diversifier leur engagement.

Demande: le collectif lance une campagne de crowdfunding afin de récolter des fonds pour financer le festival et avoir la possibilité de poursuivre leurs actions. Le concept de la campagne s'appuie sur un dialogue à animer dont en découle l'esprit « transparent - réfléchit - chaleureux - universel ».

Support(s): flyer; encart presse; affiche; tote-bag; stickers; motion; couverture réseaux sociaux; avatar.





















Ma place de graphiste



Conclusion

Fabienne,

C'est sur cette feuille de brouillon tachée de ton pain au choco' que je t'écris ce mot d'au-revoir! [...]
Merci pour ton travail et ton sérieux. Les belles canailles, c'est frustrant de ne pas le finir avec toi. T'as assuré grave. Je te souhaite une bonne continuation et donnes de tes news. Des talents comme toi, on les garde sous nos aisselles bien chaudes et moites:). Bon courage pour ta rentrée à Marseille.

Winneuse Fabienne, bien cordialement Cee-dji alias Cajot

- un mot de fin de stage touchant -





Conclusion

- CONCLUSION -

La réalisation de ces deux stages m'a permis de confirmer ma vocation pour cette profession. J'ai eu l'occasion de saisir la place réelle du graphiste au sein d'une agence ou d'un studio ; de connaître ses difficultés, ses libertés...

Ma liberté obtenue chez Mon Pote Graphiste de par mon statut m'a apportée assurance et confiance dans mes productions. De plus, j'ai découvert le métier de graphiste textile avec ses affranchissements et ses contraintes techniques, ce qui m'a donné envie d'approfondir cette voie. Chez Fly Designers, mon travail m'a permis de constater la place des différents corps de métier qui entourent le graphiste. Le motion designer, notamment, travaille main dans la main avec ce dernier, ils s'accompagnent tout on long du projet, du story-board à l'animation. En effet, c'est le graphiste à l'origine du concept de la cinématographie qui choisit l'ensemble des mouvements, des transitions, à créer par le motion designer lors du montage.

Enfin, grâce à la proximité de Nantes durant ces trois mois, j'ai redécouvert la ville, ses festivals artistiques et culturels tels que Le Voyage à Nantes ou Scopitone.



- REMERCIEMENTS -

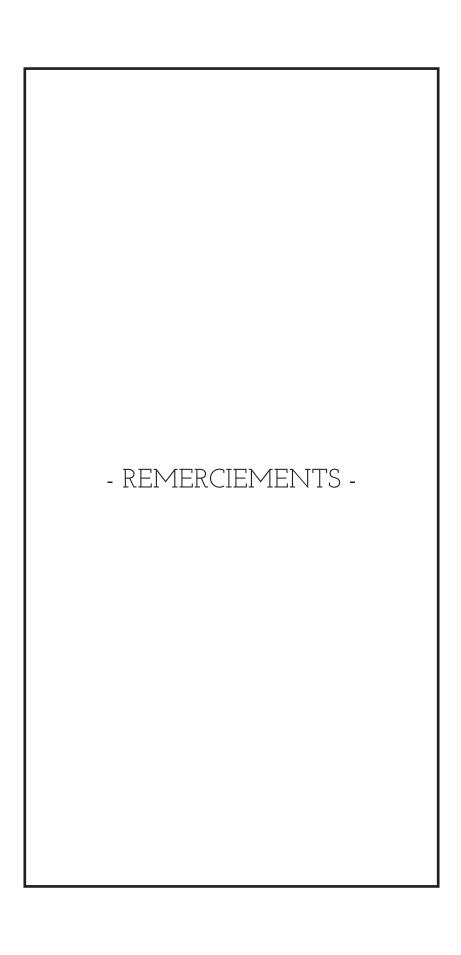
Je remercie grandement, les agences Mon Pote Graphiste ainsi que Fly Designers pour leur accueil respectif, leur accompagnement et leurs conseils.

Je tiens à remercier tout particulièrement pour l'expérience enrichissante et pleine d'intérêts qu'ils m'ont fait vivre durant ces trois mois de stage :

Corentin Poirier, mon tuteur chez Mon Pote Graphiste, pour toute sa confiance accordée et le temps consacré tout au long de cette période;

Camille Jarrot et Sarah Rigaud, mes chefs de projets chez Fly Designers, pour la confiance qu'elles m'ont accordée dès mon arrivée au sein de l'agence et leur disponibilité;

Jonathan Gravier, mon tuteur chez Fly Designers, pour ses conseils et ses expertises avisés tout au long des projets auxquels j'ai pris part.



Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce mémoire.

Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique du DSAA du lycée Denis Diderot de Marseille pour leur accompagnement, leur patience et leur soutien tout au long de ces deux années d'études. Un grand merci à ma famille et plus particulièrement à ma soeur Anita pour ses précieuses et nombreuses relectures, à Claire Pinot et Grégoire Valoteau pour leurs conseils de mise en page. Merci aux agences Mon Pote Graphiste et Fly Designers qui m'ont accueillie au cours d'un stage. Je remercie également l'ensemble de l'équipe du studio The, qui, le temps d'une journée m'a permis de découvrir l'ensemble de ses métiers, ainsi que Maxime Mineau du groupuscule nantais La Liste Noire pour m'avoir accordée un entretien. Enfin, un profond merci à mes camarades de classe qui ont empli ces années d'études de bonne humeur, de conseils et de persévérance.

Texte du mémoire sous licence creative commons. Les oeuvres sont la propriété des artistes. Tous droits réservés. Les droits de propriété intellectuelle des artistes appartiennent à leurs auteurs respectifs. Îls sont invités à se faire connaître.

Police de caractère <u>Josefin Slab</u> — Santiago Orozco

Imprimé en février 2018 Spot Imprimerie, Marseille

VISIONSAUDITIVES

Le clip, un médium à la frontière des émotions

Fabienne Edern