

Écrit sur la création d'une Typothèque étudiante open source

Abrupt, 7pt

Cet article sur une action collective en cours rend compte des événements passés et anticipe les événements futurs.

times, bmp, 10pt

Une typothèque est un néologisme pour définir une bibliothèque de typographie. La typographie est un ensemble de dessins de lettres préconçues permettant de former des mots.

CD, 7pt

La désignation open source, ou code source ouvert, s'applique aux logiciels et s'étend maintenant aux œuvres de l'esprit dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source Initiative⁴, c'est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés.

La Polissaffiche, 16pt

Pourquoi m'être lancé dans ce projet ?

Gabin Jenson Meplat Regular, 10pt

En 2019, je rentre à l'École supérieure d'art et de communication de Cambrai² et reçois un enseignement typographique disciplinaire. La rigueur nécessaire pour le dessin des lettres et l'utilisation de ces dernières, ainsi que l'étude de l'histoire de la typographie m'ont fait prendre conscience qu'un monde riche et plein de possibles était à découvrir.

Gabin Jenson Meplat Italie, 10pt

En 2020, je réalise ma première typographie de labeur (avec laquelle est écrit cet article), basée sur l'Adobe Jenson³. Depuis, ma passion pour la typographie n'a fait que grandir. J'ai réalisé six autres typographies et tout ce qui touche au domaine de l'écriture m'intéresse. Voilà cependant que mes envies de dessinateur de caractères se voient freiner par une question :

Tromb, 10pt

COMMENT RÉALISER MES CRÉATIONS TYPOGRAPHIQUES PUBLIQUÉS ?

Depuis quelques années déjà, l'équipe pédagogique de l'ÉSAC parle de créer une plateforme permettant aux étudiant·e·s de l'école de pouvoir publier leurs typographies et profiter de celles des autres, mais rien n'a encore vu le jour.

Tromb, 16pt

Je décide donc d'initier le projet.

EgailpFont, 30pt

Quel est l'intérêt pour une école de design graphique d'avoir sa propre typothèque ?

EgailpFont, 12pt

La typographie est un outil essentiel à la pratique du design graphique au même titre que l'image ou la couleur⁴. Dans le cadre d'un cursus en école de design graphique, l'étudiant·e est amené·e à en produire pour mieux comprendre ses fonctionnements. À Cambrai, ces nombreuses créations ne dépassaient malheureusement pas souvent le cadre du cours de typographie, car nous ne disposions pas de moyens mutualisés pour recenser et mettre en valeur nos lettres.

La Polissaffiche, 12pt

Une structure de publication permettrait donc de populariser et d'enrichir la pratique complexe de la typographie. En plus de la diffusion, le projet peut, comme c'est le cas à l'ÉSAC inclure l'organisation d'ateliers et de visites.

Gabin Galber Regular Torlue, 10pt

C'est enfin un moyen de mettre en avant les savoir-faire de l'école et de ses étudiant·e·s, comme dans d'autres lieux d'enseignement du design que Cambrai telle l'ÉSA 75⁵ à Bruxelles.

Comment initier un projet étudiant collaboratif ?

Un projet pour les étudiant·e·s, par les étudiant·e·s, nécessite de créer un groupe référent motivé pour construire un projet solide et pérenne.

Aussi, j'ai commencé par envoyer via le réseau de mails de l'école, un message aux 87 étudiant·e·s de l'ÉSAC pour planifier une réunion sur le sujet.

Si le projet a suscité beaucoup d'intérêt au départ, il a finalement été rejoint par six étudiant·e·s. Il faut donc prévoir dans le cadre de projet de groupe mené hors des horaires de cours que les gens puissent partir et venir même si le projet nécessite de la rigueur, car tout le monde ne va pas s'investir à la même échelle.

Bien que les membres créateurs de la typothèque soient peu nombreux, notre motivation nous a permis d'avancer dans une dynamique constante et cela notamment grâce aux rendez-vous fixés par l'administration pour guider l'évolution du projet. Être un groupe d'étudiant·e·s présente de nombreux avantages. Cela permet de répartir les tâches, de partager nos connaissances, de s'assurer que le projet représente bien les étudiant·e·s, d'avoir de la légitimité pour demander des ressources auprès de l'administration.

Mais il y a aussi des inconvénients, comme l'investissement inégal de chacun·e ou la frustration d'avoir à abandonner une idée même si elle nous paraît essentielle. Ces différents aspects sont d'autant plus importants à garder à l'esprit lorsque l'on est le meneur du projet. Il n'est pas toujours évident d'imposer des dates butoirs et de faire respecter la parole de tous.

Pour pouvoir avancer, nous avons utilisé la technique du vote à main levée (la majorité l'emportant), cela a permis de prendre rapidement des décisions et ainsi de faire respecter la voix de chacun·e.

Un projet étudiant de grande ampleur c'est aussi d'autres acteurs avec qui il faut dialoguer. Dans notre cas ce sont :

- L'administration de l'école, qui a des envies et des attentes par rapport à un projet représentant l'école.
- Le CROUS, qui nous permet de financer en grande partie le projet grâce au CVEC⁶.
- Les intervenant·e·s extérieurs qui participent directement à la constitution du projet, puisqu'il ne faut pas hésiter à se faire aider; dans notre cas, le collectif Luuse⁷ qui créer avec nous le site web et l'objet imprimé.
- Les intervenant·e·s extérieur·e·s qui participent indirectement au projet, pour les goodies, l'hébergement du site ou la location de matériel d'exposition par exemple.

Tout cela nécessite d'avoir bien structuré le projet en amont pour pouvoir être le plus clair possible lorsqu'il s'agit de discuter avec des personnes extérieures et non initiées à la typographie.

Il faut enfin communiquer sur le projet aux étudiant·e·s et au grand public. Pour cela nous avons opté pour différentes formes de communications / diffusions que sont :

- Les réseaux sociaux de l'école
- Une conférence de lancement du projet
- La participation à une convention de typographie (Puces Typo⁸)
- Un projet au format numérique et papier facile à diffuser
- L'impression de goodies tels des t-shirts et stickers

Pour finir, un projet étudiant, si on veut en voir le bout, se résume en une seule phrase :

C'EST CEUX QUI FONT QUI ONT RAISON

Bureau de Martine : bêtises typographiques de Cambrai, qu'est-ce donc ?

3.1. Manifeste

Martine et les étudiant·e·s de l'École supérieure d'art et de communication de Cambrai créent des typographies.

Nos camarades dessinent des lettres, impriment des messages, examinent des caractères, jouent avec des balises et codent des mots.

Que de jolies choses se trouvent dans nos dossiers.

Entrez dans le bureau de Martine et découvrez de délicieuses typographies gratuites, originales et modifiables qui viendront nourrir vos créations.

Le Bureau de Martine, est un projet de publication de typographie au format web et papier, conçu avec Luuse, ayant comme objectif de mettre en avant des créations étudiantes expérimentales. ^[Fig. 1]

3.2. Premières décisions essentielles

Il nous a fallu pour commencer, faire des choix éditoriaux, en prenant en considération 80 typographies aux formes très différentes créées sur 6 ans et en anticipant les créations à venir.

Nous avons choisi, après études de conceptions hétéroclites, de créer deux catégories de publications :

- Les « utilisables », ces typographies sont mises en avant sur le site et le spécimen papier. Elles ont été choisies sur la base d'un jeu de caractères ^[Fig. 2], assurant leur utilisation facile en français. Il y en a une vingtaine pour l'instant.
- Les « expérimentales », ces typographies sont dissimulées sur le site par le biais de petites bêtises de Cambrai. Ce sont toutes les typographies qui ne remplissent pas le jeu de caractères minimum.

Ce choix a été fait pour proposer au public une sélection claire parmi laquelle il peut se projeter et permet sur un second plan de publier néanmoins les typographies de tout le monde dans un but d'équité et de partage de formes nouvelles.

Cela nous a ensuite permis de déterminer le nom, qui a pendant longtemps hésité entre quelque chose de formel (Typothèque ÉSAC) et quelque chose de plus amusant. Un parti pris que nous avons finalement adopté pour aboutir à :

Bureau de Martine : bêtises typographiques de Cambrai.

Un choix quadruplement référencé :

- Martine : prénom de la géante du couple *Martin, Martine* de la ville de Cambrai.
- Martine : prénom de l'héroïne des livres jeunesse qui expérimente diverses choses.
- Martine ainsi que son bureau : hommage à notre secrétaire pédagogique qui part à la retraite cette année 2022 après 38 ans de travail pour notre école. L'ÉSAC ne serait pas ce qu'elle est sans Martine et elle a toujours des bonbons dans son bureau pour nous remonter le moral.
- Bêtises : bonbons caractéristiques de la ville de Cambrai. Cela recontextualise notre pratique typographique locale et joueuse.

1- Red Hat, « L'Open Source, qu'est-ce que c'est ? », Redhat.com, 24 octobre 2019: <https://www.redhat.com/fr/topics/open-source/redhat-is-open-source>

2- École supérieure d'art et de communication de Cambrai: <http://www.esac-cambrai.net>

3- Robert Slimbach, Adobe Jenson, Mountain View: Adobe, 1996: <https://fonts.adobe.com/fonts/adobe-jenson>

4- Cmap, Centre National des Arts Plastiques, Étienne Robiaf - Camap+ (2/4): <https://www.youtube.com/watch?v=jTix8RphTf8>

5- Typothèque ESA 75: <http://typothèque.be75.be>

6- CVEC, Contribution de vie étudiante et de Campus, permet de financer des projets visant à améliorer la vie étudiante: <https://cvec.etudiant.gouv.fr>

7- Luuse, collectif de designers graphiques / Hackeurs / Profs: <http://www.luuse.io>

8- Puces typo, Salon du design typographique et de l'édition indépendante: <https://pucestypo.campusfondationedesign.org>

3c. Site web

- Les typographies sur le site web sont présentées selon différents ordres :
 - Aléatoire, pour ne pas en privilégier une plus qu'une autre
 - Chronologique, pour les habitués qui cherchent les nouveautés
 - De la plus grasse à la plus fine

Cela dans le but que même un-e non-initié-e puisse comprendre de quoi il s'agit, car les termes « monospace », « sans-serif » ou d'autres formes de classification plus complexes comme la Vox-Atypi paraissent flous sans avoir déjà pratiqué.

Aussi cela ne correspondait pas aux formes typographiques créées à l'école.

· Le texte de présentation provient d'un mélange aléatoire entre la recette des bêtises de Cambrai, clin d'oeil au patrimoine local, et un texte de Gerard Hunger, *La Frontière de la bière et du vin*⁹, qui parle de manière accessible des changements typographiques observables dans la rue entre les Pays-Bas et la France. Cela permet d'avoir une base de texte changeante et amusante qui ne raconte rien de trop précis, le visiteur peut ainsi se concentrer sur les typographies.

· Il est possible de changer le texte de toutes les typographies du site en modifiant le contenu de n'importe laquelle des lignes, permettant ainsi de se projeter avec une même suite de mots.

· Les couleurs des typographies et du fond sont personnalisables grâce à un nuancier numérique.

· La taille des lettres est modifiable.

· En cliquant sur une typographie, l'utilisateur-ice s'isole avec cette dernière. Il-elle peut ainsi découvrir le jeu de caractères de la typographie sans être gêné-e par d'autres typographies.

· La typographie du site qui permet de donner les informations est une « mono système » c'est-à-dire qu'elle est à chasse fixe comme pour les machines à écrire (en référence au poème concret¹⁰) et ne fait pas partie du site, mais du système de l'ordinateur. Cela fait qu'elle est changeante selon que vous disposez de Windows, Mac ou Linux et elle n'alourdit pas le site.

· La partie À propos du site comporte le manifeste de même que le jeu de caractères minimum des typographies, ainsi que divers liens vers d'autres projets de partage typographiques comme des typothèques étudiantes.

3d. Specimen papier

Il a été créé avec le principe du « web to print » ce qui signifie que le site web est lui-même générateur du format papier. Cela se fait par le biais du « ctrl+p » ou du « click droit, imprimé »^[Fig. 3] qui permet de communiquer avec votre imprimante une restitution du site sur lequel vous êtes actuellement et cela comporte de nombreux avantages.

· Pour les gérant-e-s du projet, cela permet de n'avoir qu'un seul endroit où répertorier les typographies. La mise en page est ensuite adaptée pour le site ou pour le format papier en code.

· Le format papier devient unique puisqu'il dépend de l'affichage du site web et que le site comporte différentes variables aléatoires citées plus haut.

· Le format papier devient un spécimen personnalisable puisque vous pouvez vous-même modifier le contenu littéraire et donc imprimer les différents résultats typographiques de vos phrases.

· Chacun-e peut de chez lui imprimer son spécimen, ce qui rend sa distribution beaucoup plus simple et permet de tendre encore plus vers un accès facile à la typographie.

· L'impression papier cependant ne peut se faire qu'en noir et blanc, pour des questions écologiques; la couleur est réservée à l'ordinateur.

3e. Valeurs

Ces valeurs positives dans le domaine de l'humain, du partage et de l'écologie nous les retrouvons dans l'ensemble du projet, puisqu'il est entièrement fait en open-source, sur le principe du « less energy »¹¹ et selon la charte du W3C¹².

Tout ce projet, autant le contenu, que la mise en forme du contenu est téléchargeables gratuitement, modifiable et redistribuable du moment que les auteur-ri-se-s sont crédités.

3f. Continuité

Cette année s'est terminée par la constitution d'un guide sur lequel sont notées les valeurs citées précédemment ainsi que la manière dont le site se met à jour. Cela permettra, nous l'espérons, aux étudiant-e-s des années suivantes de s'approprier et de continuer le projet pour que la typographie soit un objet de partage.

martine.esac-cambrai.net

Bibliographie

Ouvrages

- COLES Stephen, *Manuel d'anatomie typographique*, Paris : Pyramyd, 2013.
- GIDE André, *Journal des Faux-monnayeurs*, Paris : Galimard, 1995.
- PHOLEN Joep, *La fontaine aux lettres*, Cologne : Taschen, 2015.

Sites web

- Floss Manuals, *Qu'est-ce que faire groupe?*: <https://fr.flossmanuals.net/comment-co-creeer-ensemble/quest-ce-que-faire-groupe/>
 - ANRT Fonts: <https://anrt-nancy.fr/fr/fonts/>
 - Atelier de Typographie de La Cambre: <http://lacambretypo.be/fr>
 - ESAD TYPE: <http://postdiplome.esad-amiens.fr/>
 - E162.EU Estienne: <http://e162.eu>
- Pour aller plus loin dans la présentation des typographies sur un navigateur, voici un site qui recense des fonderies :
- *Pousse ta font*: <https://www.pousetafont.com/>

Figures

Fig. 1

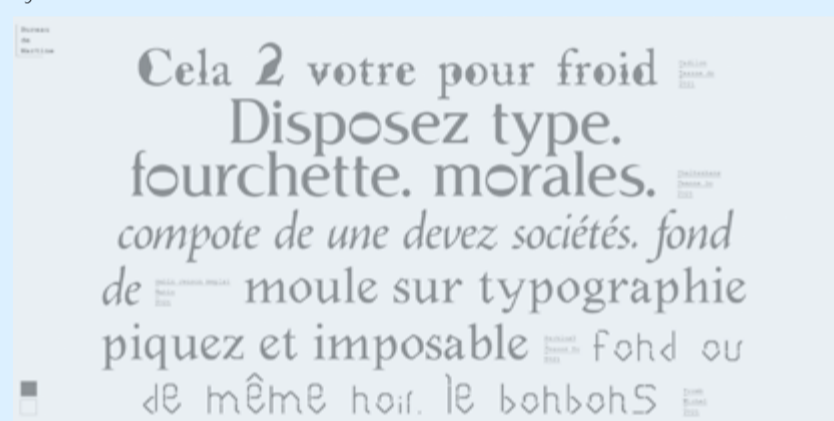

Fig. 2

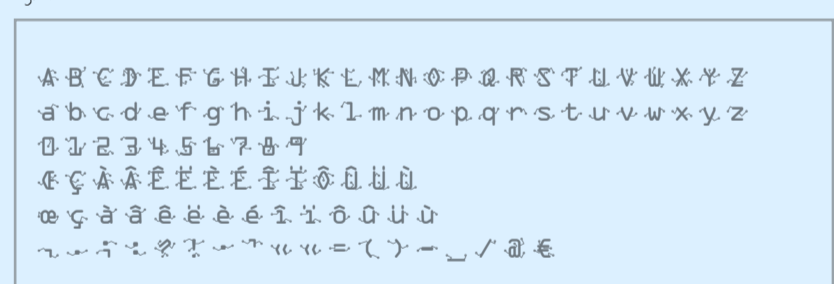
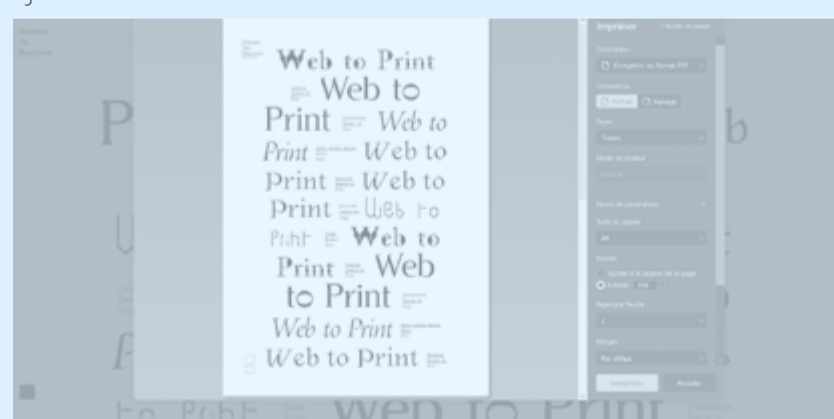

Fig. 3

9- GÉRARD UNGER, *La frontière de la bière et du vin*: <https://www.yumpu.com/fr/document/read/17474945/gerard-unger>

10- La poésie concrète est une forme de poésie expérimentale qui ne fait appel ni à la syntaxe ni au rythme, mais considère le poème comme un objet sensible indépendamment du sens. Mouvement apparu en 1950.

11- Le principe du « less energy » pour la création d'un site web et qu'il doit consommer le moins possible de ressources serveurs, de ressources utilisateurs et de ressources pour le développeur.

12- W3C, *World Wide Web Consortium est un comité s'assurant de la bonne évolution du web*: <https://www.w3.org/2001/tag/doc/ethic-caf-web-principles>

times.bmp, 16 pt

EgailpFont, 16 pt

Gabin Bliplolp Camera, 10 pt

Abrupt, 12 pt

Gabin Manuscrite, 12 pt

Retrouvez toutes les typographies de cet article sur le Bureau de Martine

Gabin