

Utilisez les
flèches de
votre clavier
pour faire
défiler
les pages,
la touche [esc]
pour quitter.

b c d f g h i j

k l n o p q s

u v w x y z

ARTEM

Omniprésentes, mais sous-jacentes, les cinq capitales d'ARTEM se fondent comme petites capitales [1] à l'intérieur du texte. Voici les bases conceptuelles du caractère typographique *Artem* qui a été dessiné par Jérôme Knebusch pour les écoles de l'Alliance Artem à Nancy : Mines Nancy, ICN Business School et l'École nationale supérieure d'art de Nancy. L'outil typographique commun aux écoles crée un lien visuel entre elles, tout en permettant d'exprimer leurs identités respectives. Un caractère typographique, singulier et exclusif, offre également une efficacité organique : une identité à écrire.

Le dessin du caractère *Artem* repose sur celui du *Johnston*, caractère développé à la demande de Frank Pick par Edward Johnston [2] il y a cent ans, entre 1913 et 1916, pour la signalétique du métro à Londres. Frank Pick, directeur manager de UNDERGROUND ELECTRIC RAILWAYS COMPANY OF LONDON, passa également de nombreuses commandes pour des affiches (McKnight Kauffer) ou à des architectes pour de nouvelles stations de métro (Charles Holden). Le fameux *Wondergroundmap* de MacDonald Gill a également été une commande de Frank Pick. Edward Johnston, calligraphe, développa également une version plus grasse des capitales, une version plus condensée pour les bus et redessina l'emblématique *Roundel* [3]. Mais au-delà de la commande, il inventait avec le *Johnston* la « linéale humanistique » qui est une redécouverte de la calligraphie et des proportions romaines. Rapidement, cela fut un modèle pour l'Europe, notamment en Allemagne avec les caractères *Erbar*, *Kabel* ou *Futura*. Jusqu'alors, les caractères sans empattements étaient plutôt gras, construits et condensés – à ce titre appelés « grotesques ».

Encore aujourd'hui, le *Johnston* [4] est utilisé par LONDON TRANSPORT pour les stations de métro et de bus. Véritable mascotte londonienne, il est devenu partie intégrante de l'espace public. C'est finalement la relation exemplaire d'un artiste, d'un manager et de tout un système de transports en commun qui rend le *Johnston* intéressant en tant que référence. Il ne s'agissait en aucun cas de faire un « Revival » mais de développer librement un travail en relation à celui-ci.

Quelles différences entre les deux caractères ? Il n'y a aucune véritable capitale dans le caractère *Artem* alors qu'elles sont essentielles à l'image-mot du *Johnston* au sein de l'identité londonienne. Le *Johnston* utilise une graisse régulière [5] tandis que *Artem* repose sur une graisse plus fine, un « Light » [10], qui ne faisait pas partie des graisses originales du *Johnston*. De plus, tous les signes ont été redessinés pour accompagner au mieux l'introduction des cinq petites capitales [12].

[1] Une petite capitale est une capitale à hauteur des minuscules. Elle est habituellement utilisée pour composer en capitales à l'intérieur d'un texte.

ARTEM
ARTEM

Petites capitales du *Johnston* (en couleur) et *Artem*. Modification visible sur le « M », avec une forme moins géométrique, plus proche de la capitale romaine. La hauteur des petites capitales, traditionnellement un peu plus grande que les minuscules, correspond ici à la hauteur identique des minuscules.

[2] Edward Johnston, 1872-1944. Eric Gill, ami et élève de Johnston, a collaboré en tant que conseiller sur le projet. Son caractère *Gill Sans* est une prolongation des idées du *Johnston*. Diffusé par la société MONOTYPE, il fut un grand succès commercial, contrairement au *Johnston* qui a été longtemps un caractère exclusif.

[3] L'emblématique *Roundel*, signe de LONDON UNDERGROUND avec son caractère typographique, *Underground Type*, avant qu'il ne porte le nom de son créateur, *Johnston*. Cercle rouge et barre bleue.

[4] Dans une nouvelle version développée pour la photocomposition par Eiichi Kono en 1979 chez BANKS & MILES intitulée *New Johnston* intégrant des italiques et ajoutant des graisses au seul « Ordinary » et aux capitales du « Heavy ».

[5] Edward Johnston était très intéressé par le rapport entre la taille de la lettre et sa graisse. Nombreuses sont les annotations sur ses dessins. La graisse finale, régulière, résulte d'une division par sept de la hauteur d'une capitale.

MINES nancy

[6] Les chiffres suspendus possèdent des ascendantes et des descendantes pour mieux s'intégrer aux minuscules. Les chiffres alignés sont de hauteur identique, telles les capitales.

AVATAR
AVATAR

[9] Une des nombreuses paires de crénage à l'exemple du mot Avatar. En haut sans crénage : les lettres «A», «V» et «T» possédant naturellement beaucoup de blanc, il faut resserrer. Travail fait en collaboration avec Matthieu Cortat.

g g g

[7] Afrikaans, allemand, anglais, basque, breton, catalan, danois, espagnol, finnois, français, gaélique (irlandais, écossais), hollandais, indonésien, irlandais, islandais, italien, norvégien, portugais, same de Lule, suédois, swahili.

[8] Pour plus d'informations sur le format OpenType et son utilisation, veuillez consulter la page : www.adobe.com/fr/type/opentype/

[10] Le dessin modèle pour *Artem Light* est celui du *Johnston Light* publié par INTERNATIONAL TYPEFACE CORPORATION en 1999.

[11] Ci-contre, en position centrale, un gras non retenu correspondant à une valeur de 120 unités. Le «Bold» retenu a une valeur de 140 unités [en dernière position]. Le «Light» est de 58 unités [en première position].

[h•@/&% [h•@/&%

[12] Tous les signes s'adaptent à l'absence de réelles capitales. En couleur *Johnston Light*. En noir *Artem Light*.

0123456789,.,?!ö)
0123456789,.,?!ö)

[13] Comparaison des chiffres suspendus et de quelques signes de ponctuation du *Johnston Light* (couleur) avec *Artem Light*. Les connotations de début de siècle sont atténuées : formes pointues (1,2,3,4,7), petites contreformes (6,8,9).

TRANSVERSAL

Artem Light 40 pt.

XXIE siècle

Artem Bold 63 pt.

Artem Light & Bold 20 pt.

ART + TECHNOLOGIE + MANAGEMENT

nancy

Artem Light 99 pt.

ÉCOLE

Artem Light 49 pt.

ARTEM

Artem Bold 90 pt.

CRÉATION

Artem Bold 49 pt.

2013

Artem Light 100 pt.

Edward Johnston, 1872-1944.

Artem Light 24 pt.

CAMPUS

Artem Bold 76 pt.

Les connotations fortes de début de siècle ont été atténuées, comme les angles pointus et un dessin parfois très géométrique. Finalement, le caractère *Artem* est moins large en proportions et plus souple dans ses traits. L'intention initiale d'Edward Johnston, une présence calligraphique dans un dessin de linéale, a été renforcée, même si certaines courbes de lettres (j, l, y) ont été supprimées. Il aurait été tentant de garder le fameux point du «i» en losange, mais un point rond accompagne mieux les nouveaux dessins [14, 15]. Notez également la virgule en forme de crochet du *Johnston* [13].

Comment utiliser le caractère *Artem*? Identitaire, expérimental, il est destiné à un usage en grand corps, tel des titres, sous-titres et paragraphes courts. Une grande échelle lui préserve une apparence où le caractère est à la fois lu et vu. Il peut être accompagné de tout autre caractère typographique. Plus le contraste est grand, mieux cela fonctionne, comme ce serait le cas avec un caractère à empattements. Evitez d'autres caractères dits «Unicase» mélangeant minuscules et capitales.

Après une première version «Light» commandée par l'Association Artem en 2007, un «Bold» a été ajouté en 2012. Gras, certes, mais à quel point? Nous avons choisi un écart volontairement grand entre les deux versions afin d'en proposer une utilisation contrastée [11]. Elle laisse néanmoins de la place pour des développements aux extrêmes (Ultralight, Black) ainsi qu'un possible intermédiaire, un «Regular» [16].

Une table complète [page 8 de ce document] permet un usage étendu du caractère. Elle correspond au standard OpenType augmenté d'une série de chiffres suspendus [6, 13].

Ainsi vingt-et-une langues peuvent être composées avec le caractère *Artem*: les langues du continent américain, les langues de l'Afrique centrale et australe, l'Australie, des îles du Pacifique et les langues de l'Europe de l'ouest [7].

Le fichier du caractère *Artem* est au format OpenType [8] exploitable à la fois sur les postes de travail Windows et Macintosh. Affichage à l'écran soigné pour les plateformes Windows (les plateformes de Macintosh possèdent leur propre système d'affichage), il possède également de nombreuses paires de crénage pour un espacement des lettres optimal [9]. Le crénage consiste à faire des exceptions dans l'espacement des lettres: il faut réduire, et parfois agrandir les espaces. Pour l'utilisateur, cela se fait automatiquement. Le format OpenType permet également des fonctionnalités étendues [17].

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

[14] Comparatif entre *Johnston Light* (couleur) et *Artem Light*. Les changements les plus visibles, mise à part l'introduction des petites capitales, sont la suppression du point du «i» en losange et les lettres «j», «l» et «y». Les courbes sont supprimées afin de moins contraster avec les capitales, par nature plus construites que les minuscules. Le but est de ne pas trop voir les petites capitales une fois mélangées aux minuscules.

ignfoy2
ignfoy2

[15] Les proportions du caractère *Artem* (noir) sont plus étroites que celles du *Johnston*, avec un gain de place considérable. Le «o» caractéristique du *Johnston*, parfaitement rond, devait être plus étroit sans donner l'impression d'être un ovale.

fi fi

Exemple de ligature «fi», *Artem Bold*.
En couleur, le cas échéant.

ulTRAlight *ulTRAlight*

light *light*

REGULAR *REGULAR*

bold *bold*

black *black*

[16] Simulation d'une famille de caractères *Artem* à partir des versions «Light» et «Bold» existantes. Les italiques sont susceptibles de forts changements; certains signes pourraient changer entièrement de dessin ou avoir des ouvertures dans les graisses fines (g).

fi fj ff ffi fff

ligatures [activées par défaut]

0123456789

chiffres alignés [activés par défaut]

0123456789

chiffres suspendus [activables]

123

exposants [activables]

ao

ordinaux [activables]

1/2 1/4 3/4

fractions[activables]

[17] Fonctionnalités OpenType, *Artem Light* et *Bold*.

