

Plain Text

UNE PUBLICATION DE TYPOGRAPHIE EXPLORATOIRE

Plain Text est une revue semestrielle sur la typographie, publiée par la fonderie Plain Form. Elle se propose d'explorer les imaginaires typographiques en dépassant un cadre strictement historique et technique. Chaque numéro présente un contenu varié - essais, entretiens, portfolios, rééditions, œuvres de fiction et œuvres visuelles - pensé à la fois pour les expert·e·s en création typographique, avec des contributions de ou sur des praticien·ne·s reconnu·e·s tout comme d'étudiant·e·s, les curieux·ses ou quiconque s'intéressant au langage et à la communication. La revue défend une vision poétique et théorique de la création typographique en créant un espace où les lettres se libèrent des attentes utilitaires, permettant aux designer·euse·s, écrivain·e·s et passionné·e·s de typographie de partager leurs essais, leurs doutes, leurs succès et leurs échecs, contribuant ainsi à une théorie de la création typographique qui soit à la fois poétique, éclectique et fédérée.

INFORMATIONS

Ce premier numéro explore la typographie sous un angle poétique et théorique, en abordant des thèmes comme les familles atypiques, la frontière entre texte et image, la magie ancienne de l'écriture ou encore des questionnements sur les pratiques expérimentales et leur impact sur notre rapport à la lecture.

Titre	Format
Plain Text 1	210 × 295mm
Éditeur	Date de publication
Plain Form	Jan 2025
Pays	ISBN
France	978-2-9597254-0-1
Langues	Prix Public
Français + Anglais	14€
Pages	Prix Librairie
96p.	10€

SOMMAIRE

<i>Affaire de famille</i>	
Lucas Descroix explore la famille typographique à travers des paraboles.	4
<i>Fais confiance au processus</i>	
Une plongée dans le bouillonnant travail d'Anne-Dauphine Borione.	5
<i>Légende du Diable de l'imprimeur</i>	
L'imprimerie serait diabolique, nous dit William Skeen.	6
<i>La forme d'un millier d'univers</i>	
Le rapport poétique d'Eager Zhang aux lettres et au langage.	7
<i>Asémique quoi ?</i>	
Une conversation avec Stefan Ellmer sur le (non-)sens.	8
<i>Émomania</i>	
Ayasha Khan sonde la frontière entre texte et images.	9
<i>La typographie comme labyrinthe</i>	
Ce que Benjamin Dumond entend par « expérimental ».	10
<i>Atlas</i>	
Des liens non-verbaux entre images bien rangées.	11
<i>Tissages</i>	
Zuzana Licko applique des mécanismes typographiques à d'autres domaines.	12
<i>Un dernier retour</i>	
Fontes & fin du monde, par Verso Wurm, illustré par Arman Mohtadji.	13
<i>Anciens mystères de l'écriture</i>	
L'archéologue Kirsten D. Dzwiza parle de lettres et de magie ancienne.	14
<i>Exégèses express</i>	
Lire des intentions et des liens entre divers projets typographiques.	15
Biographies	16
Informations & contact	18

LUCAS DESCROIX — [FRANCE]

Affaire de famille

Cet article utilise des paraboles pour explorer des approches innovantes de la conception de familles typographiques, en mettant l'accent sur l'expérimentation et la remise en question des normes. Alors que certaines paraboles mettent en évidence l'unions de divers styles en systèmes cohésifs, offrant aux concepteurs des combinaisons préétablies pour une utilisation créative, d'autres illustrent la réinterprétation à travers des filtres et des algorithmes, mélangeant des références historiques avec la technologie pour produire de nouveaux caractères dynamiques, dans un équilibre entre tradition innovation, encourageant les concepteurs à repenser la façon dont les styles interagissent au sein d'une famille.

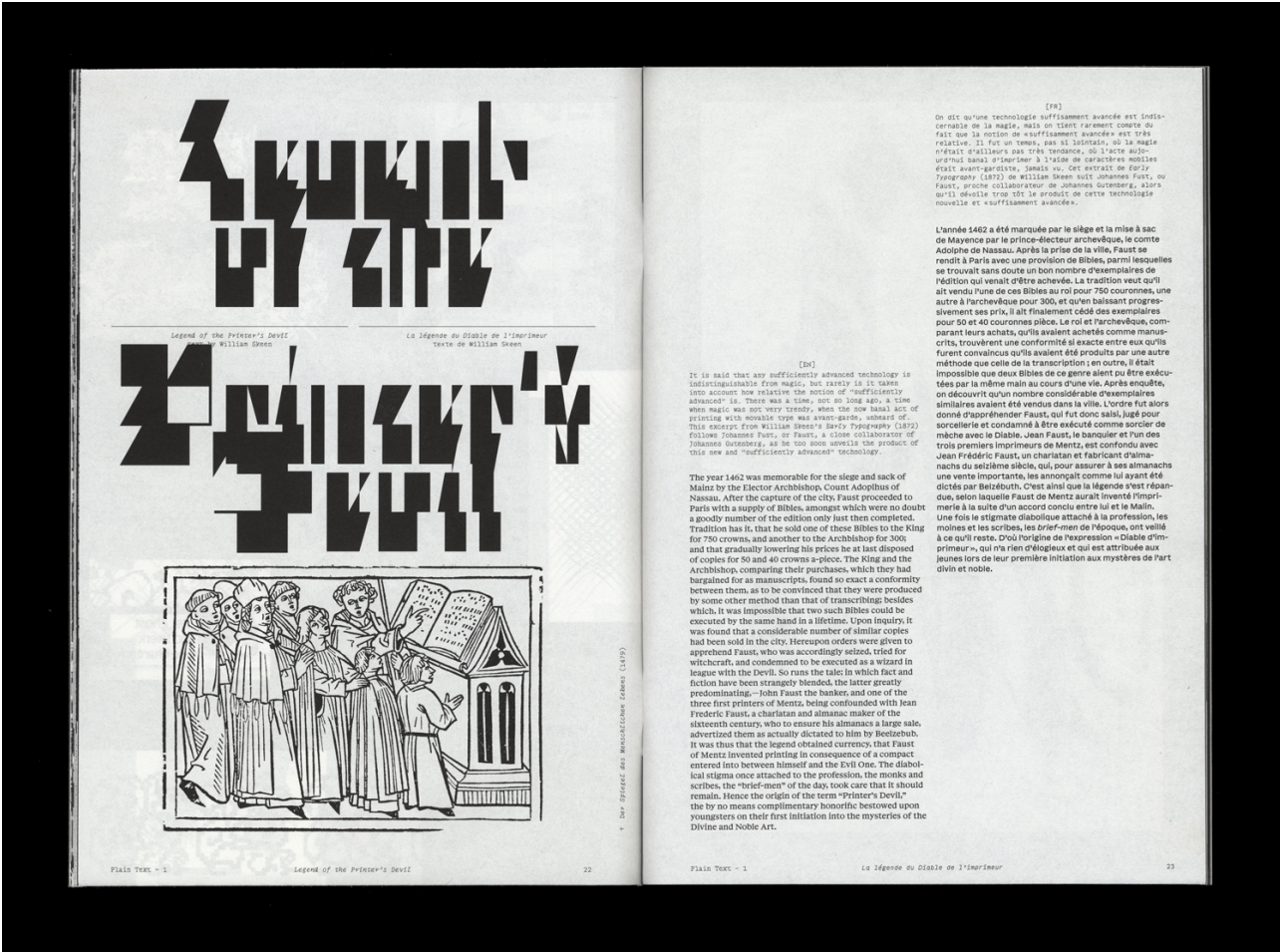
Le texte aborde également l'interaction entre le contrôle et le chaos, célébrant la créativité imprévisible des processus pilotés par des machines, mais aussi le pouvoir unificateur d'une logique stricte, même entre des styles contrastés. Ensemble, ces concepts invitent à repousser les limites de la conception des caractères, en traitant les familles comme des expériences de cohésion, de créativité et de redéfinition des relations entre la forme et la fonction.

WILLIAM SKEEN — [ANGLETERRE]

Légende du Diable de l'imprimeur

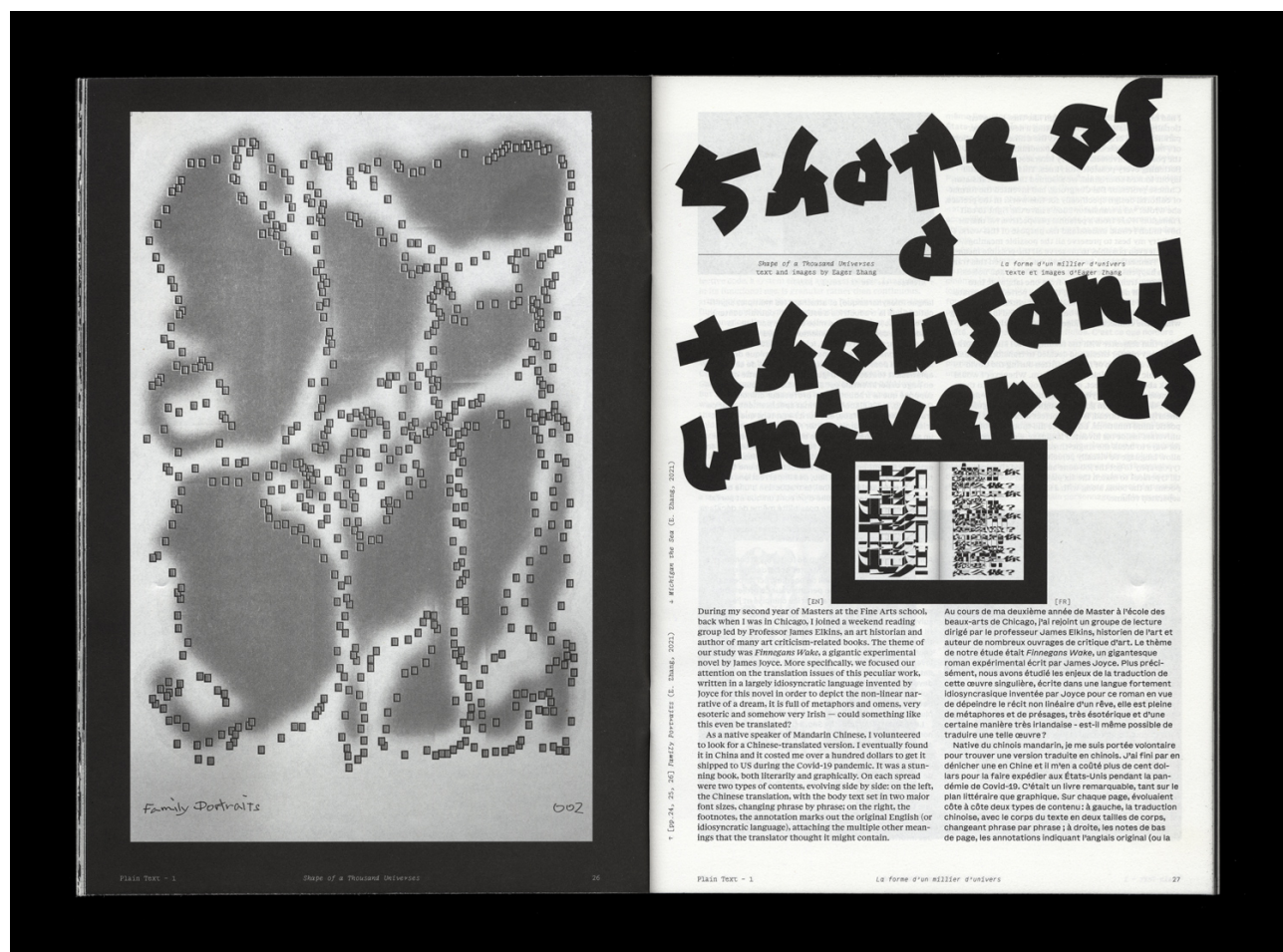
John Faust, l'un des premiers imprimeurs, se rendit à Paris avec un stock de Bibles, comprenant probablement des éditions récemment achevées. Après en avoir vendu des exemplaires au roi et à l'archevêque, des soupçons sont apparus quant à leur méthode de production. Incapables d'accepter une telle précision autrement que de façon surnaturelle, les autorités accusèrent Faust de sorcellerie. Cette anecdote a conduit à la légende selon laquelle l'imprimerie elle-même était le résultat d'un pacte avec le diable, alimentant les superstitions répandues par les moines et les scribes menacés par la nouvelle technologie. Bien qu'enracinée dans le mythe, cette histoire reflète la tension entre l'innovation et la peur du changement lors de l'avènement de l'imprimerie.

EAGER ZHANG — [CHINE / ÉTATS-UNIS]

La forme d'un millier d'univers

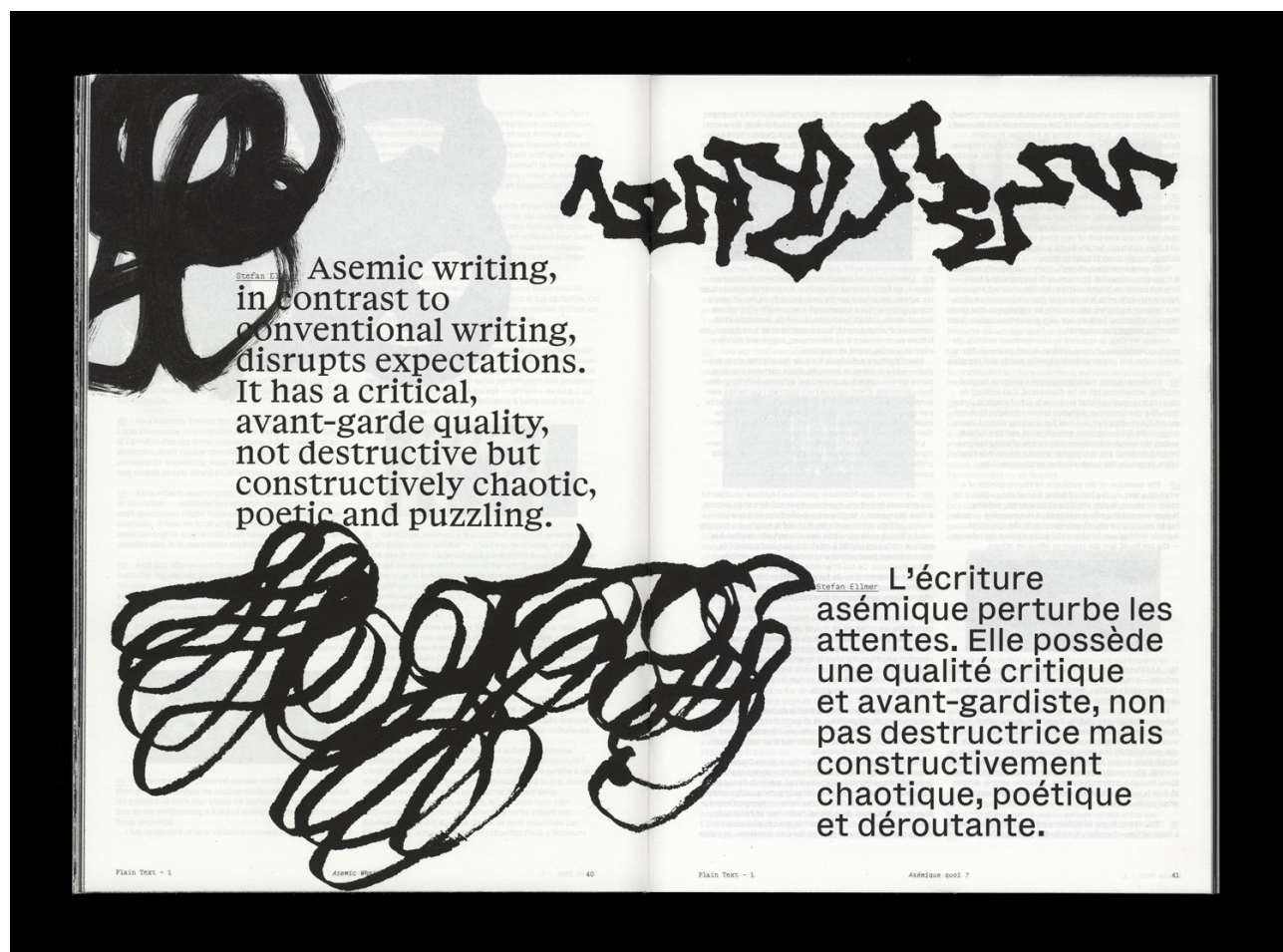
Cet article d'Eager Zhang examine la relation entre le langage, la traduction et la typographie, en soulignant comment le sens évolue et se fragmente lorsqu'il franchit les frontières linguistiques et culturelles. La traduction est présentée comme un processus créatif rempli d'ambiguïtés inévitables, qui peuvent ouvrir de nouvelles possibilités d'interprétation. La typographie est présentée comme un médium capable de rompre avec une lecture linéaire et fonctionnelle, et de proposer au contraire des récits non linéaires et multicouches. Cette approche met l'accent sur le potentiel visuel et conceptuel du langage, suggérant que la typographie peut aller au-delà de la facilitation de la lecture pour devenir un outil permettant de ralentir la perception et de favoriser une réflexion plus profonde. En fin de compte, Eager Zhang plaide pour une vision plus large de la typographie comme moyen d'explorer d'autres modes de communication et de représentation.

STEFAN ELLMER — [AUTRICHE]

Asémique quoi ?

Dans cette conversation avec les éditeurs de Plain Text, Lucas Descroix et Benjamin Dumond, le dessinateur de caractères et enseignant Stefan Ellmer, fondateur de The Pyte Foundry, discute de son projet *Asemic, Between Drawing and Writing*, où il explore l'écriture asémique - une forme d'expression qui ressemble à un script mais qui n'a pas de signification sémantique. S'appuyant sur son expérience dans le dessin de caractères, il explique que l'écriture asémique remet en question les notions conventionnelles de communication, en offrant de nouvelles façons d'explorer la forme et l'expression. Ellmer réfléchit à ses racines historiques, de la calligraphie chinoise ancienne aux artistes modernes comme Henri Michaux, et à son potentiel d'innovation dans des domaines tels que la typographie, en soulignant l'importance de remettre en question les frontières entre l'écriture, l'art et le sens.

AYASHA KHAN — [FRANCE]

Émomania

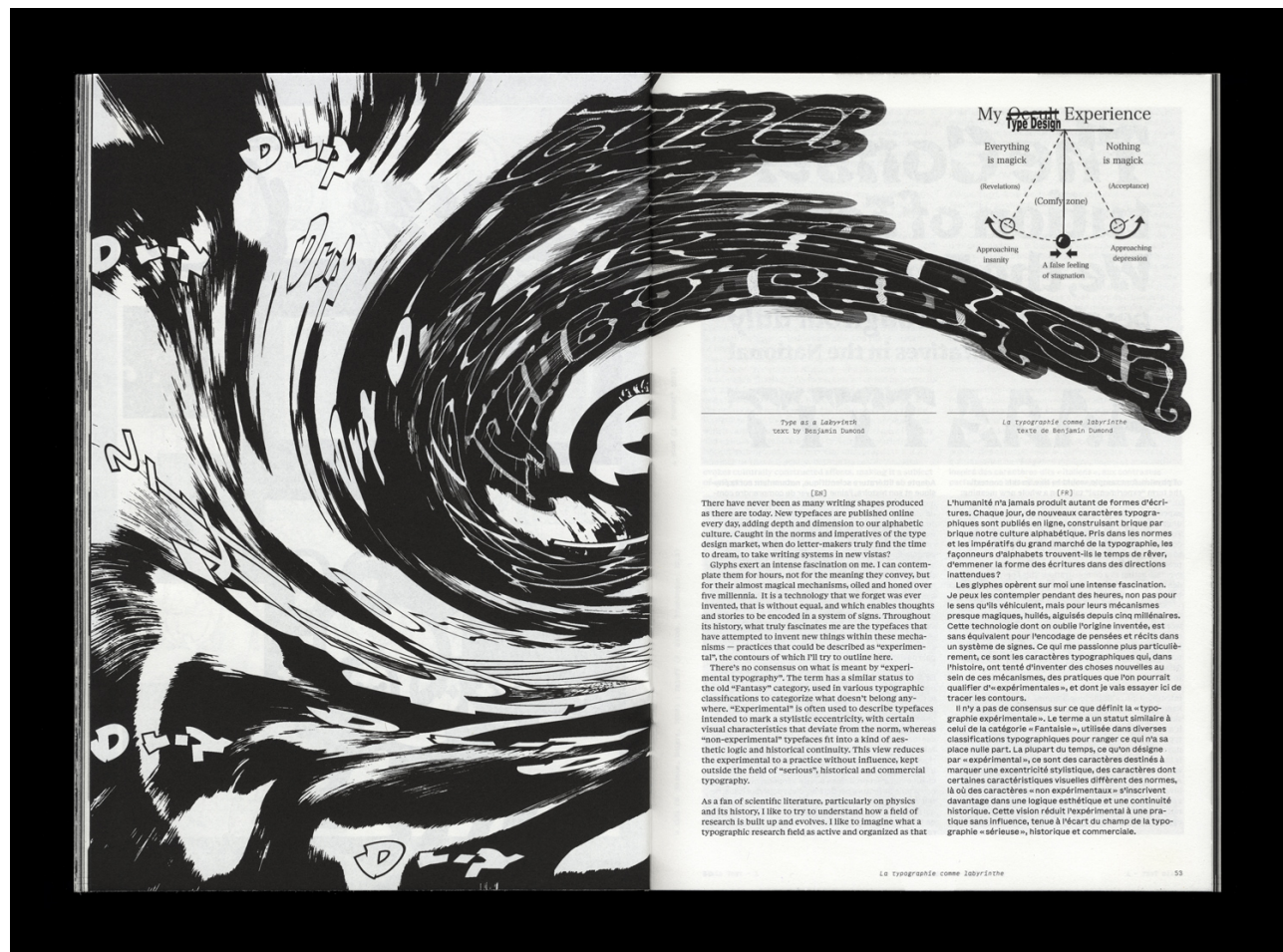
Ayasha Khan est une designer française basée à Londres, dont les créations explorent l'évolution de l'information, des écritures médiévales aux emojis. Récemment diplômée de l'École de Recherche Graphique, son travail aborde la frustration en typographie, s'interrogeant sur la manière dont le texte peut véhiculer des émotions et la façon dont nous nous identifions aux symboles et aux images.

BENJAMIN DUMOND — [FRANCE]

La typographie comme labyrinthe

L'article de Benjamin Dumond explore la typographie expérimentale, remettant en cause l'idée qu'elle est simplement excentrique ou décorative. Il estime que les caractères expérimentaux, tels que le Groq de Tezko Suzuki ou l'Alda de Berton Hasebe, sont des outils de recherche précieux qui permettent d'explorer de nouvelles possibilités typographiques. Dumond plaide pour une compréhension plus approfondie de ces caractères dans le cadre d'une exploration plus large de la théorie typographique. Il insiste sur la nécessité d'articuler les idées qui sous-tendent les travaux expérimentaux afin d'éviter qu'ils ne deviennent isolés et appelle à une évolution du domaine vers une collaboration et une expérimentation accrues. Benjamin Dumond envisage un avenir où de telles innovations façonneront de nouvelles normes d'écriture et influenceront notre façon de lire et d'écrire.

PLAIN TEAM — [FRANCE]

Atlas

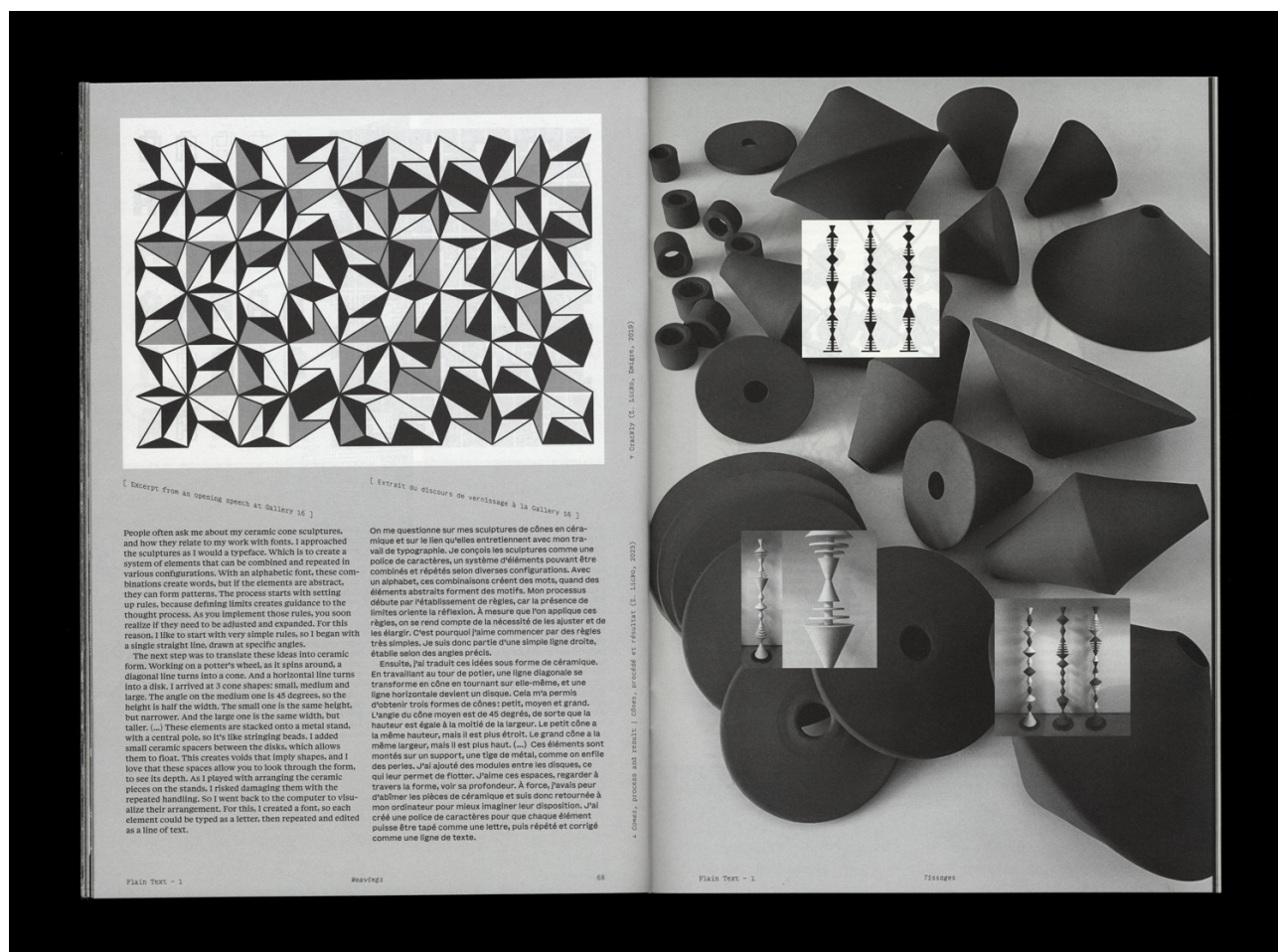
Des liens non-verbaux entre images bien rangées.

ZUZANA LICKO — [ÉTATS-UNIS]

Tissages

Zuzana Licko, pionnière de la création de caractères numériques et cofondatrice de la fonderie et du magazine *Emigre*, n'a jamais écrit de texte intitulé *Tissages*. Cet article est plutôt, selon les mots de Zuzana Licko, une série de « légendes augmentées », un tissage de plusieurs de ses écrits qui met en évidence le rôle que la typographie, et plus encore ses mécanismes sous-jacents, jouent dans ses créations, qu'elles contiennent ou non des lettres. Une vision par le prisme du dessin de caractères qui permet une certaine approche du réel, qui à son tour influence le travail typographique, dans un dialogue où se mêlent mots et motifs, formes et contre-formes, analogue et digital. Pour nous à Plain Text, le travail et l'approche d'*Emigre* ont été des inspirations majeures dans notre éducation et notre vision du design typographique. C'est donc avec un plaisir particulier que nous proposons ici ce tissage, réalisé avec l'accord et les retours de Zuzana Licko.

VERSO WURM, ARMAN MOHTADJI — [FRANCE]

Un dernier retour

Cette nouvelle sombre et comique, écrite par Verso Wurm et illustrée par Arman Mohtadji raconte l'histoire d'un créateur de caractères qui, désillusionné par une carrière monotone et désespérément à la recherche d'une étincelle de créativité, déclenche involontairement la fin du monde. Alors qu'il travaille à une police de caractères grasse, sa création se met à déformer la réalité elle-même, se transformant en une force destructrice. Le récit est une méditation intelligente sur la futilité de la recherche de reconnaissance et sur les conséquences involontaires de la rupture avec les conventions. Le mélange d'apathie, de culpabilité et d'humour noir dont fait preuve le protagoniste en regardant le désastre se dérouler dresse un portrait de la confusion existentielle. Avec sa prémisse excentrique et son humour absurde, l'histoire offre une exploration divertissante et stimulante de l'ambition, de la responsabilité et du poids inattendu des décisions artistiques.

KIRSTEN D. DZWIZA — [ALLEMAGNE]

Anciens mystères de l'écriture

L'article de Kirsten D. Dzwiza examine la portée mystique de l'écriture dans la magie égyptienne et gréco-égyptienne ancienne, où les symboles étaient considérés comme des incarnations du pouvoir divin. On attribuait aux hiéroglyphes égyptiens un pouvoir inhérent qui liait les mondes divin et physique par le biais de rituels, tandis que la magie gréco-égyptienne considérait les lettres grecques comme des outils permettant de canaliser les pouvoirs divins par le biais de rituels spécifiques. Dzwiza aborde également l'évolution des « charaktères », des signes magiques qui ressemblent à des lettres mais servent de symboles indépendants du pouvoir divin. L'article montre que l'écriture n'était pas seulement un outil de communication, mais aussi un moyen d'interagir avec le divin, ce qui permet de mieux comprendre le rôle spirituel de l'écriture dans les cultures anciennes.

PLAIN TEAM — [FRANCE]

Exégèses express

L'exégèse est une méthode d'analyse qui va au-delà des propos explicites de l'objet ou de son auteur, extrapolant et multipliant les interprétations pour en révéler des significations cachées. Appliquée à la typographie, elle devient une expérience de pensée, qui nous aide à cerner ce qui nous attire dans certains caractères atypiques et à conceptualiser ce qu'ils pourraient exprimer. L'exégèse vise à développer l'imaginaire typographique et inspirer de futurs caractères.

Contributeurs

LUCAS DESCROIX

Lucas Descroix est un créateur de caractères français et le fondateur de la fonderie indépendante Plain Form, créée en 2022. Il est notamment connu pour son exploration de familles de caractères éclectiques, mêlant abstraction et formes de lettres plus familières. Membre fondateur de Bonjour Monde, il aime aussi expérimenter les outils et processus alternatifs.

ANNE-DAUPHINE BORIONE

Anne-Dauphine Borione, alias Daytona Mess ou Ando, est une créatrice de caractères française, diplômée du Type & Media en 2024 et reconnue pour son approche audacieuse et plastique. Nourri par la fantasy, les jeux vidéo et la pop, le travail d'Ando se caractérise par une passion pour les caractères expressifs, où elle considère la lettre sans contraintes de fonctionnalité.

WILLIAM SKEEN

William Skeen était l'imprimeur officiel de Ceylan (aujourd'hui Sri Lanka) au XIXe siècle. Il a joué un rôle clé dans le développement de l'imprimerie dans la région et est l'auteur de *Early Typography*, un ouvrage notable qui explore l'histoire et le développement des techniques d'imprimerie.

EAGER ZHANG

Eager Zhang (née en 1997 en Chine) est une graphiste basée à Los Angeles. Élevée dans le multilinguisme et formée au code, elle aborde les thèmes du comportement de lecture, du langage et de la poésie. Son travail s'appuie souvent sur des narratives métaphoriques par la création de lettres, au moyen de mises en page et d'outils expérimentaux. Elle enseigne à l'Otis College of Art and Design.

STEFAN ELLMER

Stefan Ellmer est un dessinateur de caractères autrichien basé en Norvège. Après avoir étudié à Vienne, Arnheim et Leipzig, il a fondé The Pyte Foundry en 2015 puis publié une fonte chaque semaine en 2016, célébrant la diversité typographique du XIXe siècle. Son travail équilibre fonctionnalité et idiosyncrasie, la manipulation de mots et une approche ludique de la notion d'héritage.

AYASHA KHAN

Ayasha Khan est une designer française basée à Londres, dont les créations explorent l'évolution de l'information, des écritures médiévales aux emojis. Récemment diplômée de l'École de Recherche Graphique, son travail aborde la frustration en typographie, s'interrogeant sur la manière dont le texte peut véhiculer des émotions et la façon dont nous nous identifions aux symboles et aux images.

BENJAMIN DUMOND

Benjamin Dumond est un graphiste, développeur et penseur basé à Lyon, en France. Fondateur de Grifi, il explore les potentiels textuels à travers des essais, des fictions, des outils, des expériences de pensée et des caractères. Son approche de la création typographique est désinhibée et non conventionnelle, avec un peu de dessin, beaucoup de distorsion et une généreuse pincée d'occultisme.

ZUZANA LICKO

Zuzana Licko est une créatrice de caractères américaine d'origine slovaque et cofondatrice d'Emigre Graphics. Elle a créé des polices de caractères influentes telles que Citizen et Matrix. Emigre a servi de plateforme pour la création de caractères expérimentaux, façonnant l'identité visuelle de l'ère numérique. Zuzana Licko travaille également la céramique et le tissage.

VERSO WURM, ARMAN MOHTADJI

Verso Wurm aime les matins frais, l'écrasant et indescriptible vertige d'exister, ainsi que les longues promenades sur la plage. Arman Mohtadji est un illustrateur et auteur de bandes dessinées basé au Royaume-Uni, grand adepte de logiciels libres. Ces deux mondes se rencontrent parfois. Ancien membre de Bonjour Monde, il a créé un certain nombre de scripts et d'outils de manipulation de formes et de vecteurs, utilisables aussi bien pour de l'illustration que de la typographie.

KIRSTEN D. DZWIZA

Kirsten D. Dzwiza est une archéologue spécialisée dans la magie ancienne, avec plus de 15 ans d'expérience dans l'étude d'artefacts et de manuels rituels au sein d'universités allemandes. Son travail de doctorat portait sur les artefacts magiques dans les papyrus égyptiens et grecs. Elle travaille à une étude approfondie sur les signes magiques anciens.

INFORMATIONS

Plain Form fonctionne sans distributeur, cependant la revue Plain Text peut être trouvée dans un certain nombre de lieux de vente.

Si vous gérez une librairie ou une institution culturelle et que vous souhaitez voir Plain Text sur vos étagères, n'hésitez pas à nous contacter.

—

Prix de vente: 14€

Prix librairie: 10€

—

Plain Text 1 a reçu le soutien financier de :

Blaze Type, Font of the Month Club,
Rosetta Type, The Designers Foundry.

CONTACT

Plain Form
8 cours Général Giraud
69001 Lyon
France

—

text.plain-form.com

text@plain-form.com