

PORTFOLIO 2023

élisa barbier - viraj



06.25.30.69.37
elisa.barbier@hotmail.fr
Le Havre

2023

Le argg fest 2023
Stage Holiday 1
(FRAC)

Vulva Festeuch
Stage Holiday 2
(FRAC)

Minus !
DJEGO

2022

Toiles
Romain Provence
Le argg fest 2022
Risographies
Chantale
Analogies telluriques
7-7-7
Tunning

2021

À travers Le Havre
Sandmitch
Comédies musicales
Gaïa
Faites des gosses
MAO
La boule à facettes
3dgemmes
La fatigue

Lok Lak
Raphaël Zarka
Revue ?
Un hiver au Havre

2020

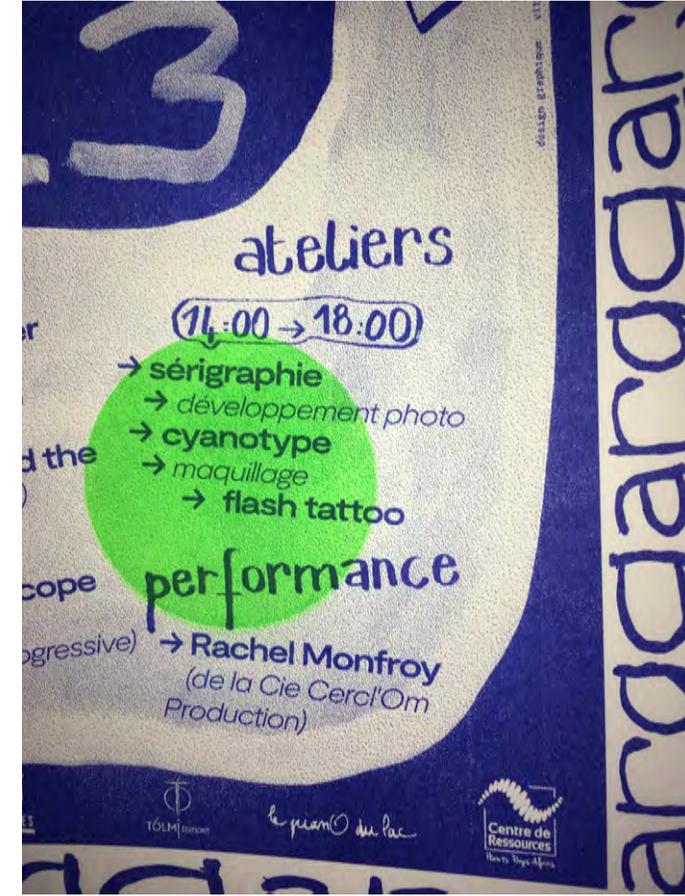
Objet intime
Eux

Le argg fest 2023

Réalisation de l'affiche du festival Argg Fest 2023, organisé par l'association Lok Lak dans les Hautes-Alpes. Cette deuxième édition est l'occasion de penser l'affiche en série, notamment grâce aux deux ronds verts fluos. L'identité du festival reprend les couleurs saisonnières choisies lors de la création du logotype, et la typographie en partie réalisée à la main, rappelle la première affiche.



L'affiche a été imprimée au format A3, en risographie bleue puis certaines ont eues la chance d'avoir deux ronds vert fluo imprimés en sérigraphie.



Stage Holiday 2, Frac Rouen sculpture imprimée

Dans le cadre de l'exposition «Images» présentée au FRAC de Normandie à Rouen, j'ai organisé un atelier de sculpture imprimée avec un groupe de 15 enfants âgés de 5 à 10 ans. Afin de leur faire découvrir le principe de trame d'impression (sérigraphie et offset), ils ont choisis des images d'oeuvres présentées dans l'exposition «Images» imprimées sur du papier fluo. Ensuite, ils ont choisis une image dans un magazine que nous avons agrandie avec une imprimante, laissant apparaître la trame d'impression offset.

Ces images leur ont servis de «papier peint» pour venir décorer les lettres d'un mot de leur choix, ou de leur prénom, dessinées puis découpées dans du carton gris.

Les lettres-motifs-fluo ont été ensuite assemblées dans l'espace à l'aide de petites encoches, afin de donner forme à des sculptures-mots-motifs.





Vulva Festeuch

workshop de sérigraphie

Le Vulva Festeuch, festival autour de la vulve, est organisé par deux havraises depuis maintenant 2 ans. Pour cette nouvelle édition qui s'est tenue au mois de juin, j'ai été invitée à proposer un workshop de sérigraphie textile autour de cette thématique. Les 8 participantes ont découvert la technique d'impression de la sérigraphie, tout en emportant chez elles un vêtement engagé.





Stage Holiday 1

Frac Rouen

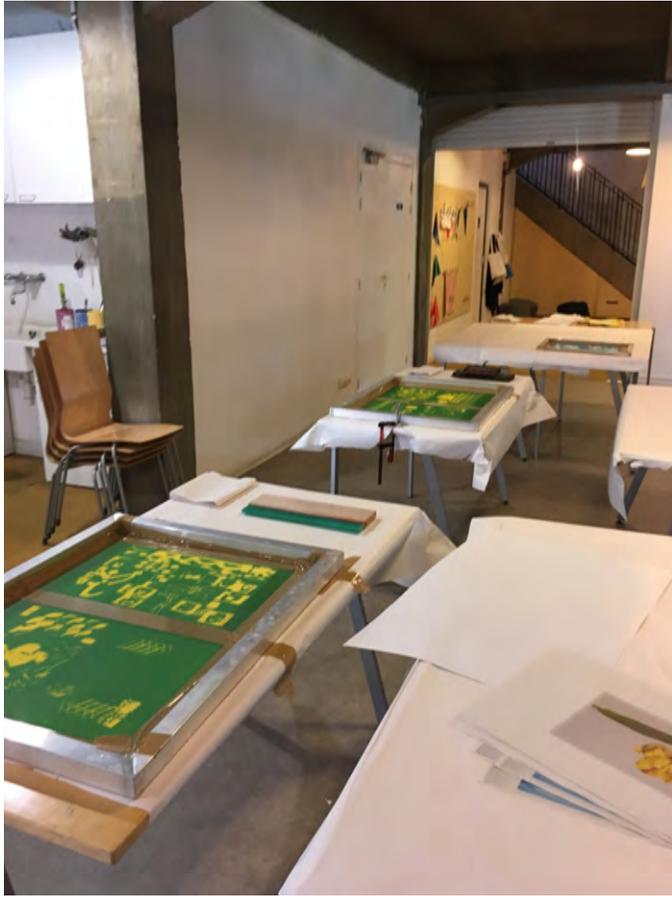
sérigraphie

Dans le cadre de l'exposition «Images» présentée au FRAC de Normandie, j'ai organisé un atelier de sérigraphie avec un groupe de 13 enfants âgés de 7 à 10 ans. Ils ont été invités à choisir une oeuvre, et à créer des formes et des dessins à partir de celle-ci. En groupe, ils ont composé une nouvelle image à partir de morceaux découpés des leurs. Une composition étrange, comme un cadavre exquis à plusieurs mains, naît de leur imagination.

Ils découvrent et expérimentent dans un deuxième temps la technique d'impression de la sérigraphie, en superposant, juxtaposant, décalant les compositions imprimées en différentes couleurs. Ils impriment leurs dessins aussi sur des vêtements, et du tissu.

Atelier de 4h réparti sur deux journées au FRAC, à Sotteville-lès-Rouen.

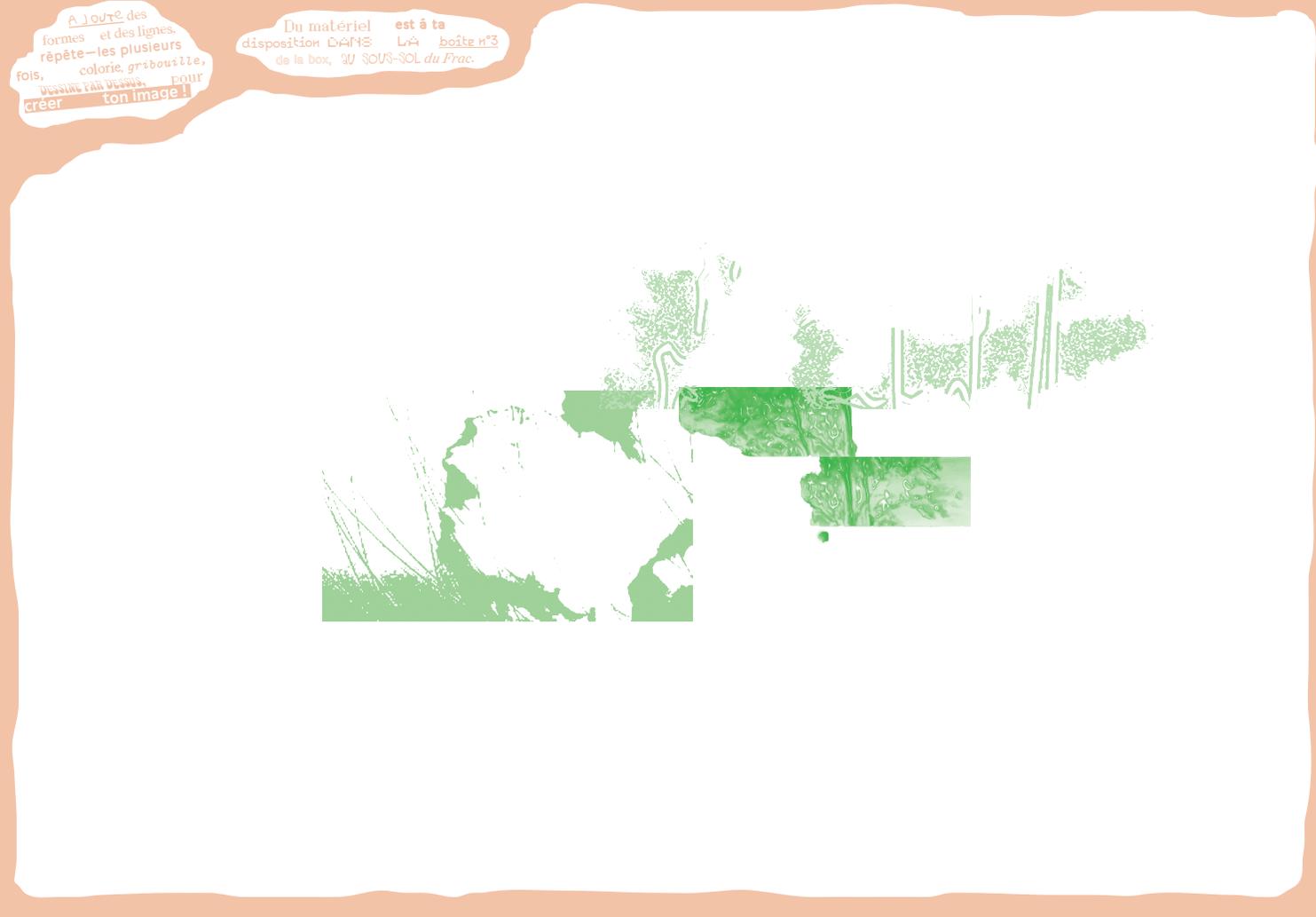






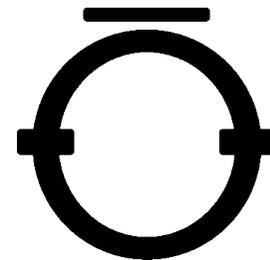
Ajoute des formes et des lignes, répète-les plusieurs fois, colorie, gribouille, dessine ton dessin, pour créer ton image !

Du matériel est à ta disposition DANS LA boîte n°3 de la box, 'U SOUS-SOL du Frac.

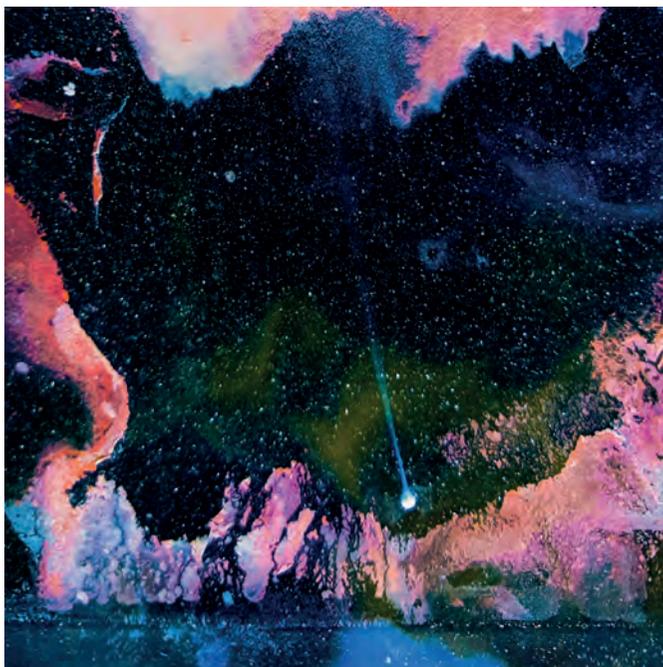


DJEGO

pochette d'EP (2 volets) et logotype



West Universe



DJEGO

DJEGO

Réalisé & composé
par Jérémy Vallantin
& Axel Godier ; production,
mixage & mastering par
Jérémy Fach ; photographies
de Jade Lefort ; calligraphie
d'Eric Allain ; design
graphique par viraj studio.

West Universe 6'46"
It Used To Could 4'18"
Boyce's Lands 5'25"

Un très grand merci
à l'association Lok Lak
pour l'accompagnement
artistique & leur soutien
sans faille ; Jérémy Fach
pour sa patience &
son professionnalisme ;
Charles De Vos pour
son implication ; ainsi
que toutes les personnes
qui nous ont soutenus
dans ce projet.



JV AG 001

Tous droits du producteur phonographique
et du propriétaire de l'œuvre enregistrée
réservés. Sauf autorisation, la duplication,
la location, le prêt, l'utilisation de ce disque
pour exécution publique et radiodiffusion
sont interdits.



VUES DE RÊVES

Acryliques sur toile (46x55 cm)

Réalisation d'une série de toiles sur la thématique du paysage, et guidée par l'envie d'expérimenter la couleur et les lignes de composition. Toiles exposées au restaurant et lieu de vie Calice & Mandibule, rue de Paris au Havre.





Romain Provence

identité visuelle d'artiste musical

Création d'un univers graphique décliné sur un disque, dans un clip, et prochainement sur d'autres supports annexes. Ci-contre : disque EP de promotion imprimé en 1000 exemplaires, impression numérique quadrichromie.

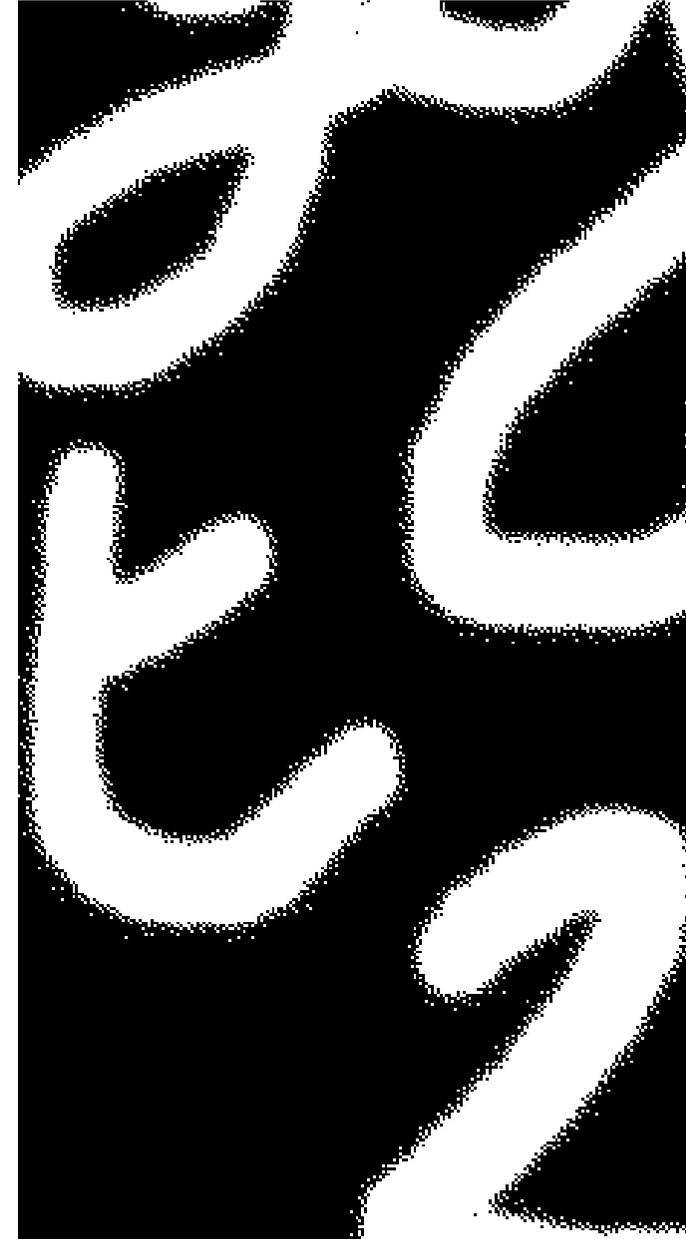


Création des ornements et des typographies des génériques d'intro et d'outro du clip de la chanson « Des années après », de Romain Provence.



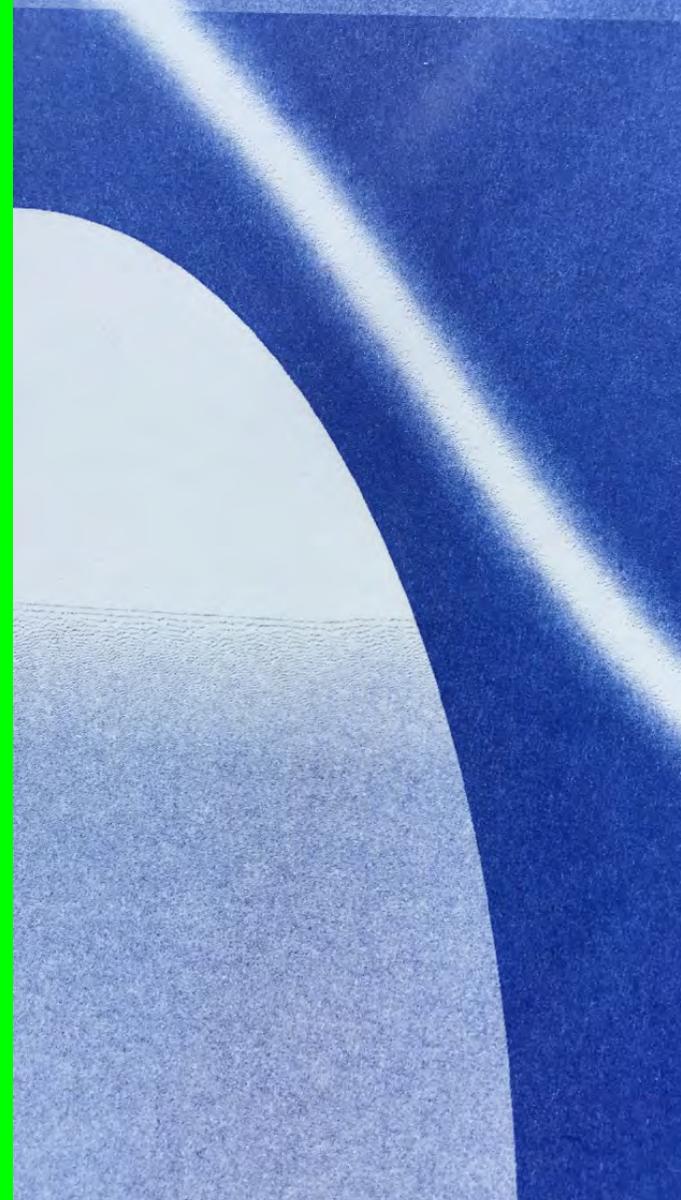
Le argg fest affiche pour le second festival de Lok Lak

Affiche imprimée en ton direct noir en 100 exemplaires, format A3. Elle a été affichée aux alentours du Valon de Saint-Pierre-d'Argençon, lieu d'accueil du festival, et village de résidence des organisateurices, Jade Lefort et Mickaël Klein.



Risographies

illustrations numériques imprimées en risographie



Ce sont trois compositions numériques réalisées sur Photoshop que j'ai réalisées à partir de dégradés et de formes géométriques simples. Dans un premier temps, ma démarche a été de composer une image abstraite de manière intuitive, en jouant avec les contrastes de teintes et de lignes.

Puis dans un second temps, le choix de la technique d'impression, de la bichromie et de la monochromie, ont été vecteurs de contraintes extérieures créatrices de nouvelles images, à partir des miennes, numériques.

La risographie m'a permis de jouer avec la densité d'encre, la trame des éléments et le cadrage, parfois modifiés directement avec l'imprimante. D'une certaine manière, ces trois images imprimées sont l'expression formelle d'une expérimentation numérique corrompue ou augmentée par la technique d'impression.



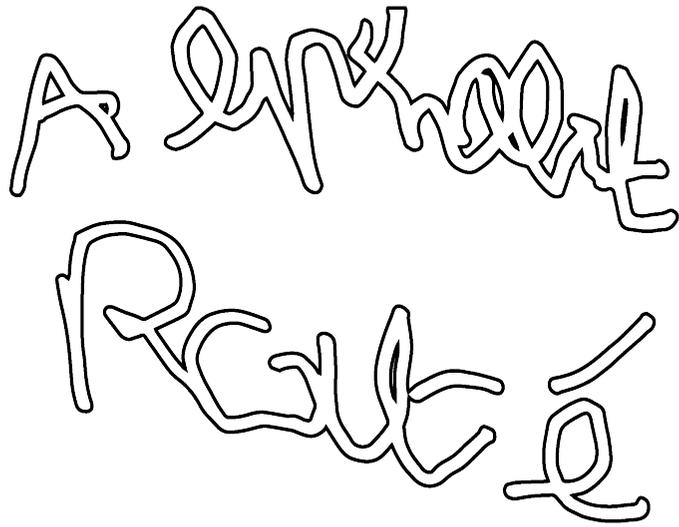


Chantal typographie, résidence dans le Cantal, juin 2022

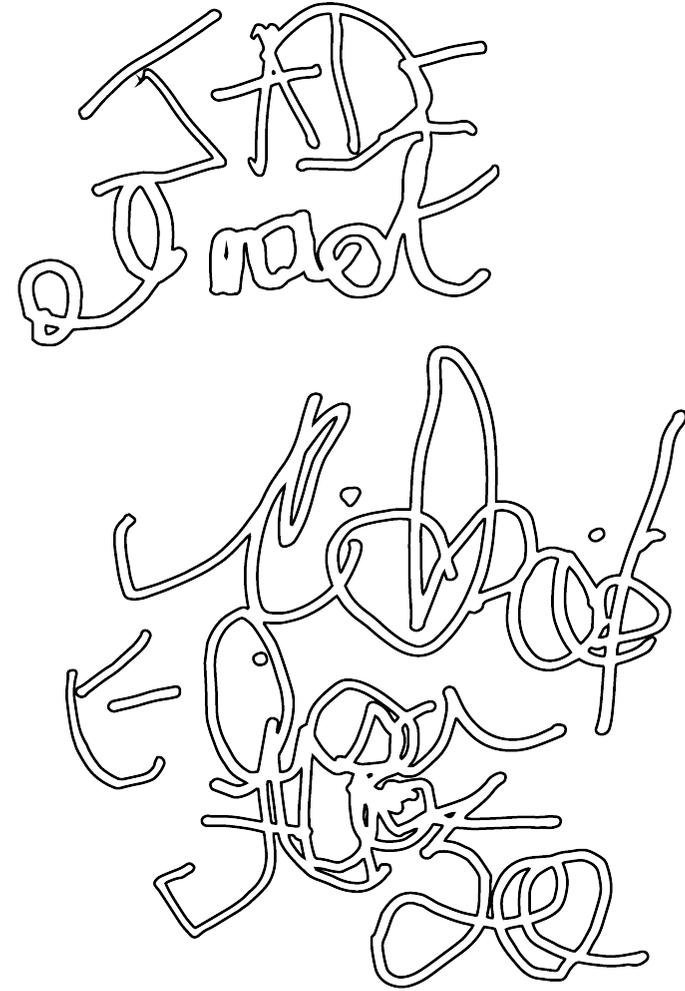
Création d'une typographie à plusieurs mains, dans le cadre d'une résidence estivale organisée par l'association Lok Lak. Les projets fûrent libres, tant qu'ils impliquaient la réflexion et la création à plusieurs.

Les lignes se superposent alors, se croisent et se heurtent, mais composent cependant des lettres lisibles.

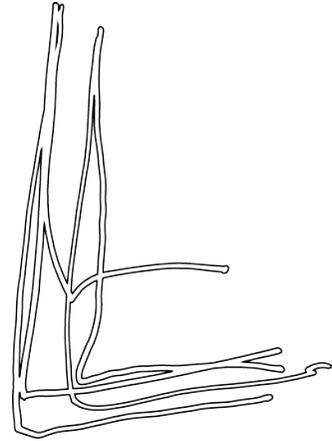
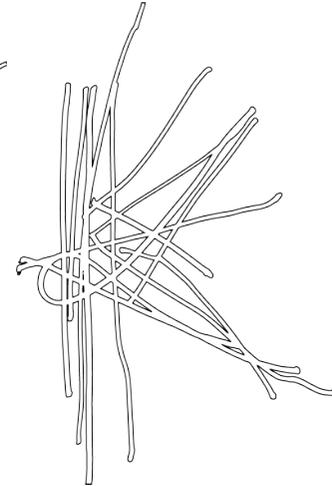
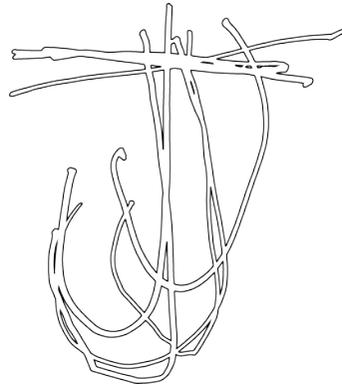
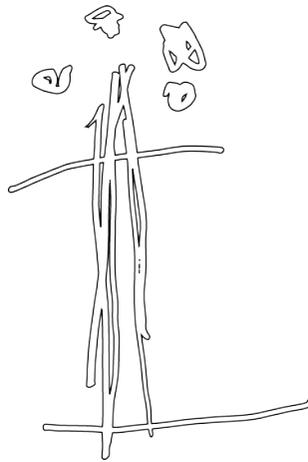
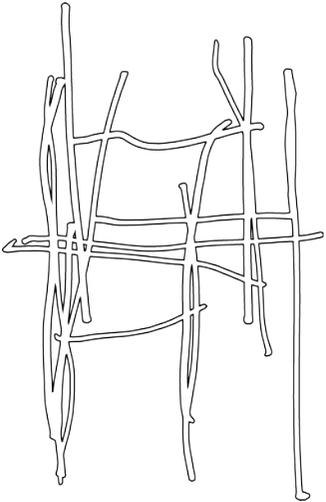
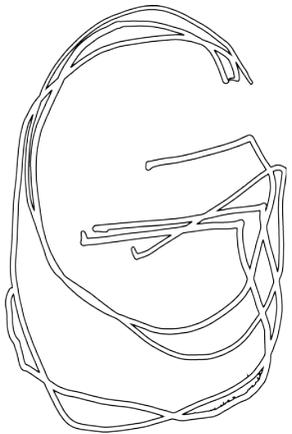
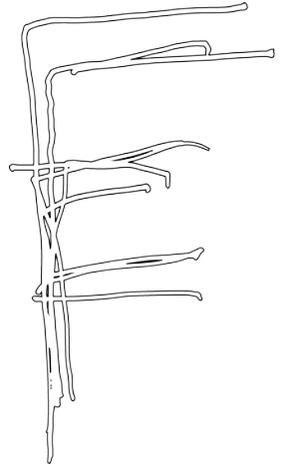
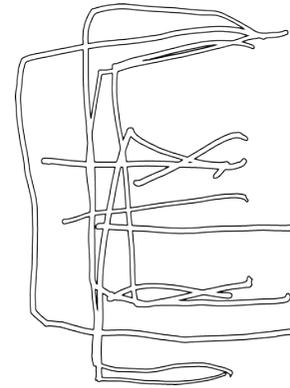
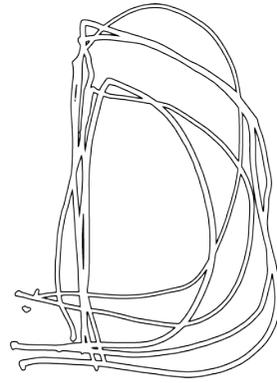
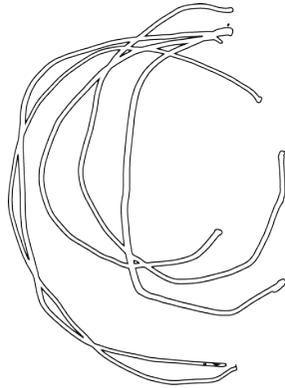
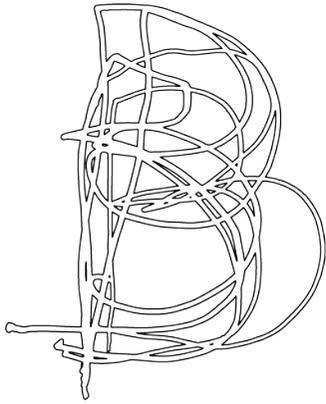
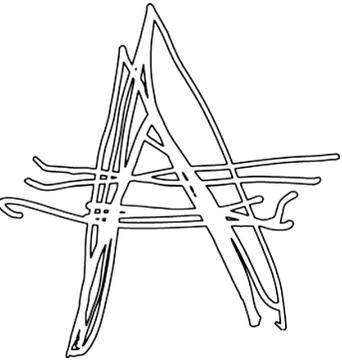
La font custom « Chantal » a été dessinée selon un protocole précis : 5 personnes autour d'une table se font passer un carton A6, sur lequel chacun dessine une lettre en capitale les yeux fermés, avec un marqueur noir, et avec sa mauvaise main.

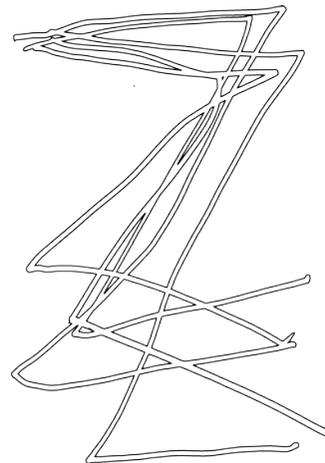
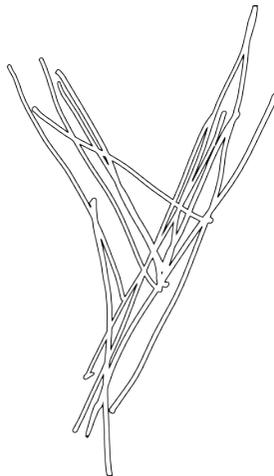
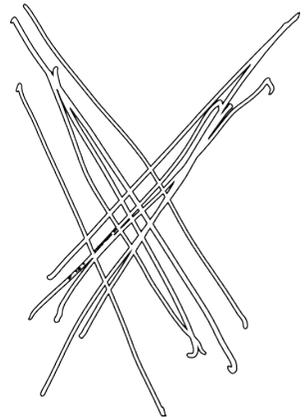
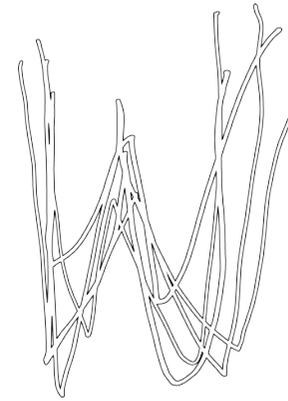
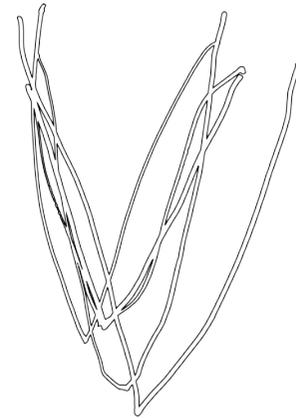
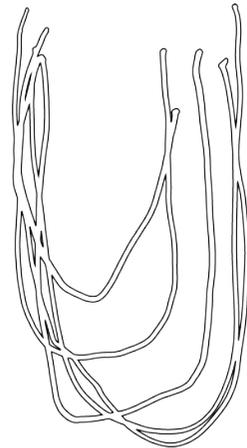
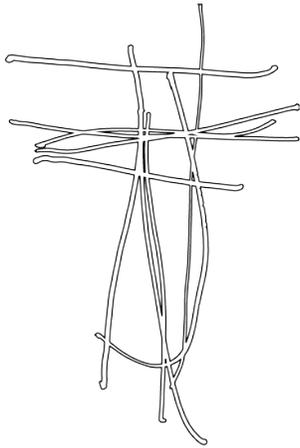
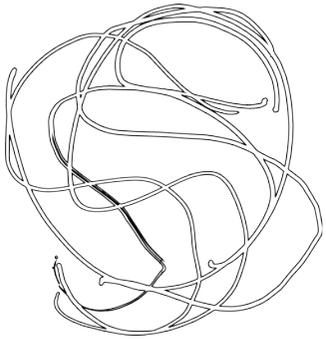
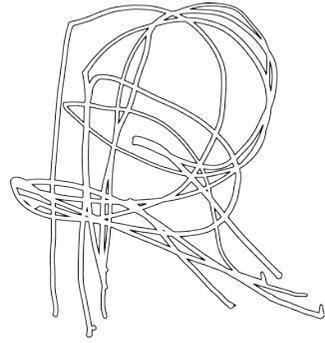
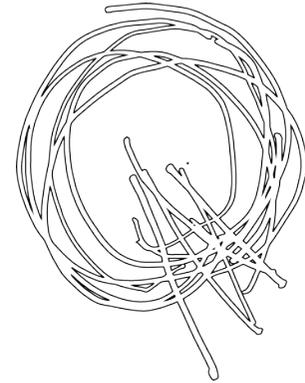
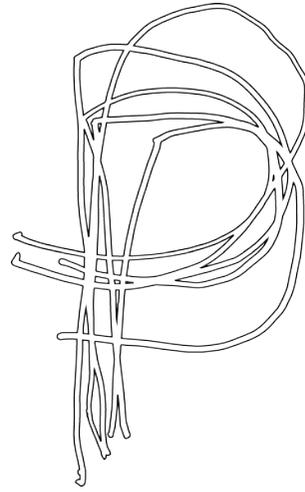
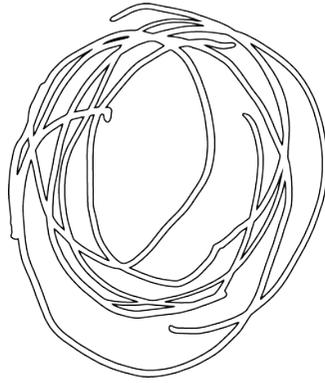
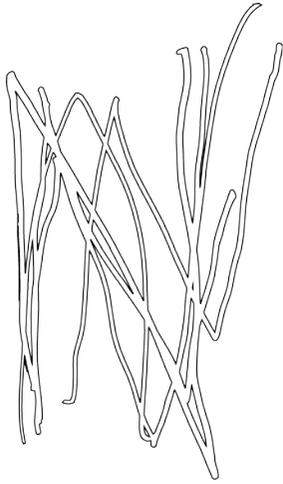
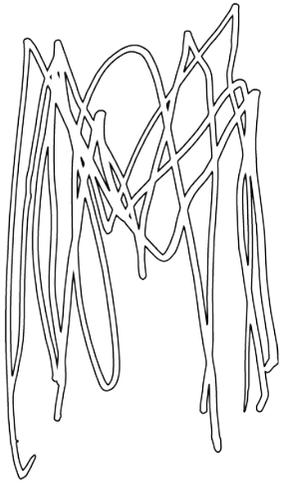


A R



E J





Analogies Telluriques

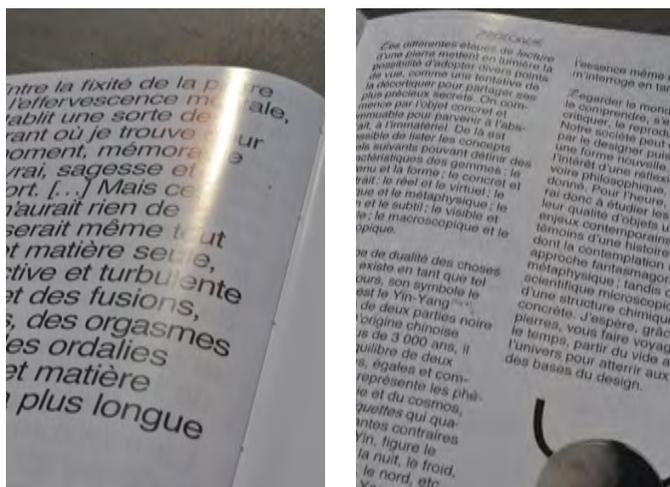
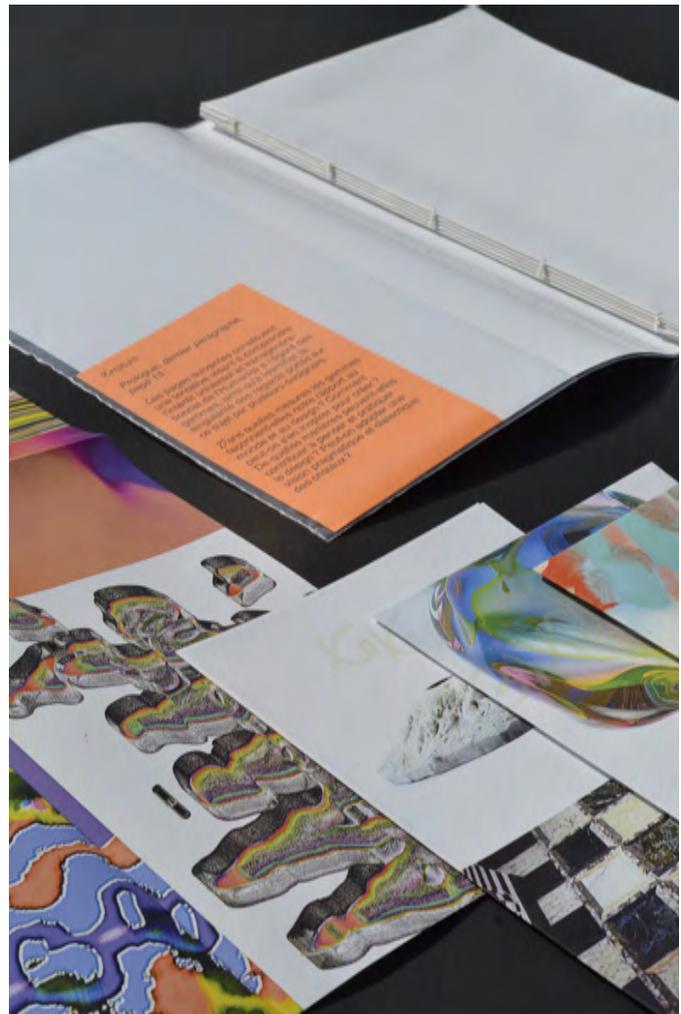
mémoire DNSEP, ESADHaR, 2021

Mon mémoire constitue une tentative d'approcher de près l'intérêt universel et transgénérationnel de l'Humanité à l'égard des gemmes, et d'identifier la singularité des regards portés sur ce sujet par plusieurs designers contemporains.

Dans quelles mesures les gemmes façonnent-elles notre rapport au monde et au design ? De quelles

manières peuvent-elles contribuer à penser et pratiquer le design ? Peut-on adopter une vision dialectique et pragmatique des cristaux ? De l'évident au complexe, les pierres précieuses sont observées: origines, histoire de la classification minéralogique, soins thérapeutiques, couleurs et mathématique de la structure cristalline précèdent l'étude des approches de Roger Caillois, Bruno

Munari et Joseph Müller-Brockmann. Tous trois intimes du design et de l'art, ils projettent l'image des pierres ou en déduisent des concepts de création fondateurs de visions originales. 100 pages + 7 posters encartés dans la couverture, sérigraphie phosphorescente sur couverture et sur posters, papiers gloss et mat. Reliure copte faite à la main. Typographies Slash de Rory King et Helvetica.



sélection de doubles-pages



Élisa Barbier
DNSEP
parcours design
et éditions
ESADHaR
Le Havre
2020-2021

prologue	10
intermède	14
géologie	18
identification	22
soins	28
croyanances	36
ornements	42
couleurs	48
structures	56
nombre d'or	62
intermède	66
cailloux	68
munari	74
müller-brockmann	78
leçons	82
épilogue	86
intermède	90
bibliographie	92
merci	96

croyanances

« Les gemmes sont des petits échos magnétiques de l'histoire de notre univers, et de notre existence... D'abord dépeint de connotations pour leur virtuosité, les gemmes ont aussi souvent hypnotisé, parfois jusqu'à la mort. C'est à toute la richesse du rapport de l'humanité aux pierres, ainsi que la subtilité des liens établis. Elles exercent une impressionnante attraction sur le corps et l'esprit, révélant un amour sincère pour cet objet tout en restant ce qu'il est par essence : un matériau naturel monnayable. Mythes et légendes racontés de père en fils, témoignage du caractère sacré et mystique des pierres, de la même manière que reportages et romans racontent les dangers rouages du commerce qui y a trait... »

« Depuis que les hommes vivent en société, ils aiment, ils recherchent les pierres de couleur lumineuses et rares. C'est un goût millénaire. Et les hommes ont appris à payer les pierres l'objet de cette fascination, ils en sont. Les cailloux précieux sont devenus les signes mêmes de la richesse. Et la plus réduite qui soit en volume, la plus minuscule, la plus facile à transporter, à cacher... Cela compte surtout en des temps comme les nôtres où les guerres, les crises, les migrations ont fait perdre de l'existence de chaque jour... »

« La mythologie a la particularité d'être née l'écriture d'histoires justifiées (existence de tout ce qui est le monde. Et parmi ce monde, les pierres précieuses. Pierre l'Ancestral évoque l'origine mythologique de plusieurs gemmes, comme ce la sardonyx. Polystrate connu comme le tyran

de Sardes de 535 à 522 avant Jésus-Christ, riche et présomptueux, aurait décidé de plier à la mer son titre le plus précieux, un anneau d'or, par peur que cette préparation à la richesse s'évanouisse. Mais quelques jours plus tard l'anneau se retrouva dans l'estomac d'un poisson servi à la table royale, transformé en anneau de sardonyx... » Pierre l'Ancestral raconte que ce fil à un bon sens prélogé, suivi effectivement de l'histoire de l'or par les Perses, et la crucifixion de Polystrate.

Il nous pouvons étudier le cas d'une pierre qui n'est qu'une car d'une hypodermite beauté, l'opale. Aussi appelée opale de feu ou opale nette, son nom vient du sardonyx (qui signifie pierre précieuse dans les langues occidentales, du latin opalus et du grec opallus signifiant pour voir



« Je sais, comme tout le monde, l'abîme qui sépare la matière inerte de la matière vivante. J'imagine aussi que l'une et l'autre pourraient présenter des propriétés communes, tendant à rétablir l'intégrité de leurs structures, qu'il s'agisse de matière inerte ou vivante ».

Roger Caillios

75 *ΑΥΛΟΠΟΔΑ ΚΑΛΛΟΠΟΔΩΣ*

même perspicace ne font qu'éprouver cet imaginaire fantasmagorique gangrémique / poétique glorieux / envoleuses et ankyloïdes ; par globe.

« Deux autres parties méritent un intérêt particulier, l'analogie faite par Caillios n'étant pas des moindres. Il y liste des observations visuelles qu'il met en parallèle avec les attributs graphiques de l'écriture et de l'impression. « Je n'imaginais pas qu'il y ait la moindre possibilité de rapprochement même formel entre des traces fortifiées et des signes idéobactériens... » Trouver que l'écriture a dû être surprise de noter le caractère graphique des pierres. L'analyse de l'esthétique des inscriptions du quartz que Caillios croise l'écriture à établir des similitudes entre celle-ci et l'écriture (manuscrite ou imprimée).

« Dans un premier temps, il identifie et relie la forme globale des éléments graphiques perçus sur certaines pierres... Il remarque alors que dans le cas du grand, des figures d'une netteté singulière sont sensibles aux signes de quelques alphabets phonétiques, comme le cunéiforme et les caractères hébraïques... Mais contrairement à l'organisation rigoureuse des caractères typographiques sur une presse, les signes graphiques du grand à l'écriture de manière à priori aléatoire. Pourtant, la cohérence de ces signes définit - clairement une série indiscutable, c'est-à-dire une écriture originale -, que l'on peut aisément rapprocher de l'écriture même d'un alphabet non pas linguistique mais symbolique. Son style est alors intrinsèquement physique des pierres qui accueille ses signes. Par définition, le caractère est un signe tracé sur une surface, et a pour synonymes lettre, agne, symbole. Dans un second temps, Caillios observe les détails des signes de la pierre, analogues, sans lui aux caractères typographiques. Il tente de comprendre les mécanismes visuels inconscients qui l'amènent à établir cette nouvelle analogie - les signes sont à peu près de la même dimension - tout comme les minuscules et les capitales d'un alphabet latin. De plus, les signes droites, les courbes et les points visibles dans la bande de grand s'apparentent, selon Caillios, à des éléments typographiques. « Les obèles ont disparu, mais non les traits des épigrammes, les virgules, les barres, les ratures, les paragraphes, etc... » Il compare même la couleur des inclusions minérales à de l'encre. - L'encre

71 *ΚΑΛΟΠΟΔΩΣ*

« Dans un premier temps, il identifie et relie la forme globale des éléments graphiques perçus sur certaines pierres... Il remarque alors que dans le cas du grand, des figures d'une netteté singulière sont sensibles aux signes de quelques alphabets phonétiques, comme le cunéiforme et les caractères hébraïques... Mais contrairement à l'organisation rigoureuse des caractères typographiques sur une presse, les signes graphiques du grand à l'écriture de manière à priori aléatoire. Pourtant, la cohérence de ces signes définit - clairement une série indiscutable, c'est-à-dire une écriture originale -, que l'on peut aisément rapprocher de l'écriture même d'un alphabet non pas linguistique mais symbolique. Son style est alors intrinsèquement physique des pierres qui accueille ses signes. Par définition, le caractère est un signe tracé sur une surface, et a pour synonymes lettre, agne, symbole. Dans un second temps, Caillios observe les détails des signes de la pierre, analogues, sans lui aux caractères typographiques. Il tente de comprendre les mécanismes visuels inconscients qui l'amènent à établir cette nouvelle analogie - les signes sont à peu près de la même dimension - tout comme les minuscules et les capitales d'un alphabet latin. De plus, les signes droites, les courbes et les points visibles dans la bande de grand s'apparentent, selon Caillios, à des éléments typographiques. « Les obèles ont disparu, mais non les traits des épigrammes, les virgules, les barres, les ratures, les paragraphes, etc... » Il compare même la couleur des inclusions minérales à de l'encre. - L'encre

94 *ΑΥΛΟΠΟΔΑ ΚΑΛΛΟΠΟΔΩΣ*

GOBY
www.goby.fr

Guil-4
La navigation de pierre dure dans les œuvres Gladius & Macario 2009

Hagihara Takaya
www.hagihara-takaya.com

Hilgarte de Blingen
Les livres des subtilités des créateurs divines. Physique des pierres, justifiées (existence de tout ce qui est le monde) traduit du latin par Pierre Morat éditions Jérôme Milon 1998

Hilgarte de Blingen
Sofia, Sofia vas dormir. Les trois livres des visions et révélations. Connaissances des voies du Sogyeur, éditions Actes d'Or 2007
www.actesd'or.com/editions/sofia/sofia.pdf

J.G. Heck
Enzyklopedie Visuelle
éditions Aventure 2001

Jean Bazaire et Roger Caillios
Images de l'écriture
éditions Deyrolle 1991

Jean-Michel Garrier
ABC de la morphologie
éditions Grandjean 2018

John Meads
De la empathie
traduit par Jean-Luc Fidi
éditions Peyot 2007

Jonathan Castro
www.jonathancastro.com

Joseph Kressel
La Vallée des Rûtes
éditions Gallimard
première édition 1955
nouvelle édition 1994

Joseph Müller-Brockmann
Systèmes de grille pour le design graphique
éditions Ennenbach
première édition 1981
nouvelle édition 2007

Joshua Saldie et Ben Safdie
L'Unité de l'Unité
film de 235 minutes
A24 Films
22 janvier 2020

Jürgen Maatly
www.jurgemaatly.com

Les Ombres
Délirium
magazine n°11
Février 2020

Liliane Balmou et Laurent Gannon-Balou
Nuits magnétiques. Le troisième ciel d'É. Leur et leurs charmes. Les Nuits de France Culture
première diffusion le 13 décembre 1978
rediffusion en 2019
www.franceculture.fr/emissions/liliane-balmou-et-laurent-gannon-balou-magnétiques-le-troisième-ciel

Marc Abélès et Francis Bouvier
Le Fabrique du Précieux
Hervé Darblid
Kailash du livre Brévil
2019

Makino Lehmann
www.makinolehmann.fr

Michael Tausig
Mon voyage de la coque
éditions B42
2018

Oi Acher
Le monde comme projet
lire originale des met' au entouff
éditions B42
première édition 1992
nouvelle édition 2015

O'Leary B.
L'opale, mythe et fascination, guide d'identification et d'évaluation des opales
éditions Daryk 'Narcis'
1997

Philippe Descombes
Une médecine sans influence, des conflits d'intérêts qui auchoient la distance
Le Monde Diplomatique
novembre 2020
www.monde-diplomatique.fr/2020/11/DESCombes0203

Roger Caillios
Écriture des pierres
éditions Sien
1970

Roger Caillios
L'homme et le sacré
éditions Gallimard
1969

Roger Caillios
Méthode et Co
éditions Gallimard
1960

Roger Caillios
Pierre précieuse
éditions Gallimard
1975

Régine Perroud
Hilgarte de Blingen, concubine majeure de XIV siècle
éditions Du Rocher
1994

Sandra Elberg
www.sandraelberg.com

Stephen Hewling
Une brève histoire du temps
éditions Barmen Books
1988

Walter Schumann
Guide des pierres précieuses, pierres fines, pierres ornementales
éditions Delachaux
2015

Werner Herzog
Cœur de pierre (Heart aus Stein)
film de 93 minutes
17 décembre 1979

Woodist
Quartz
« 80 de 4 semaines 09
horizontale
24 avril 2020.

7-7-7

projet de diplôme, DNSEP, ESADHaR, 2021

7 pierres brutes, associées à 7 chakras du corps humain, représentés par une couleur et racontés grâce à une forme graphique expérimentale ou traditionnelle.

- (1) Espace monochrome rouge
chakra racine
jaspe rouge
« Notes »
- (2) Espace monochrome orange
chakra sacré
calcite orange
« Intentions »
- (3) Espace monochrome jaune
chakra solaire
œil-de-tigre
« Etudes »
- (4) Espace monochrome vert
chakra du coeur
quartz rose
« Paradoxes »
- (5) Espace monochrome bleu clair
chakra de la gorge
azurite-malachite
« Dimensions »
- (6) Espace monochrome bleu indigo
chakra du troisième œil
labradorite
« Matières »
- (7) Espace monochrome violet
chakra coronal
cristal de roche
« Structures »



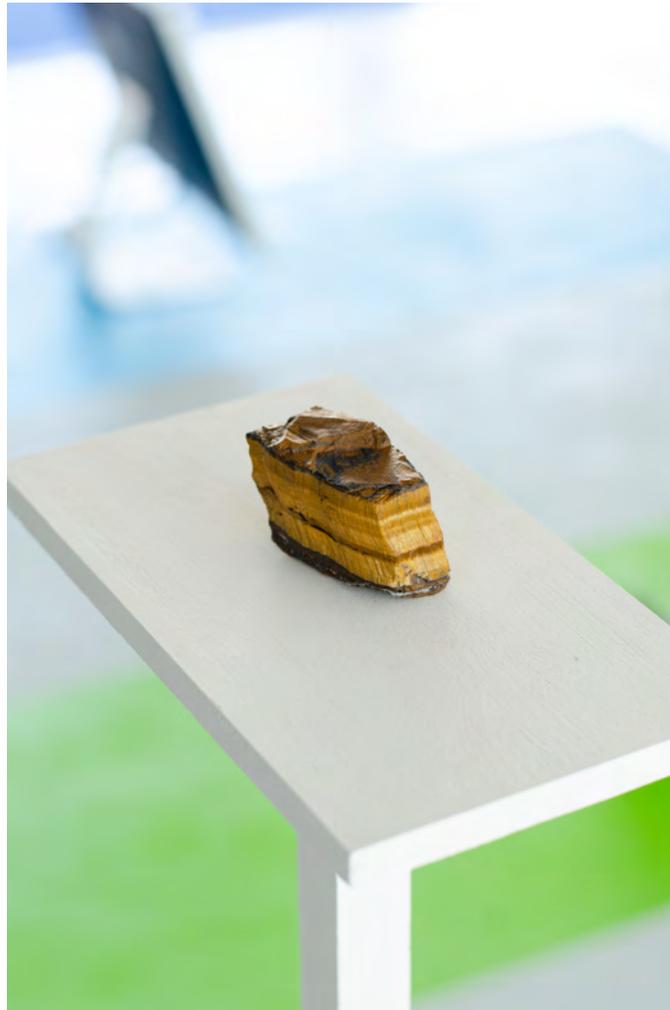
De l'étude des gemmes - formes, matières, pouvoirs - découle un parallélisme entre la lecture des pierres et des préceptes en design graphique. De quels guides, de quelles pensées s'entourer pour composer harmonieusement ?

Le dispositif de mon diplôme s'articule en deux pièces aux énergies complémentaires, la première présentant sept espaces monochromes associés à un chakra et une gemme brute (jaspe rouge, calcite orange, œil-de-tigre, quartz rose, azurite-malachite, labradorite et cristal de roche). À chaque espace, une expérimentation sur un format du design graphique avec des valeurs propres à celui-ci (intentions, engagements, liste de mots d'ordre, tracés de silhouette, etc), dont les écrits de Bruno Munari et de Roger Caillois.

Une évolution des techniques d'impression et de création d'images s'effectue progressivement, de l'impression en gravure manuelle, au textile synthétique imprimé jusqu'à la conception d'un espace en réalité virtuelle. Chaque objet propose une lecture sémantique originale de la pierre associée, ainsi qu'un parti pris graphique adéquat.

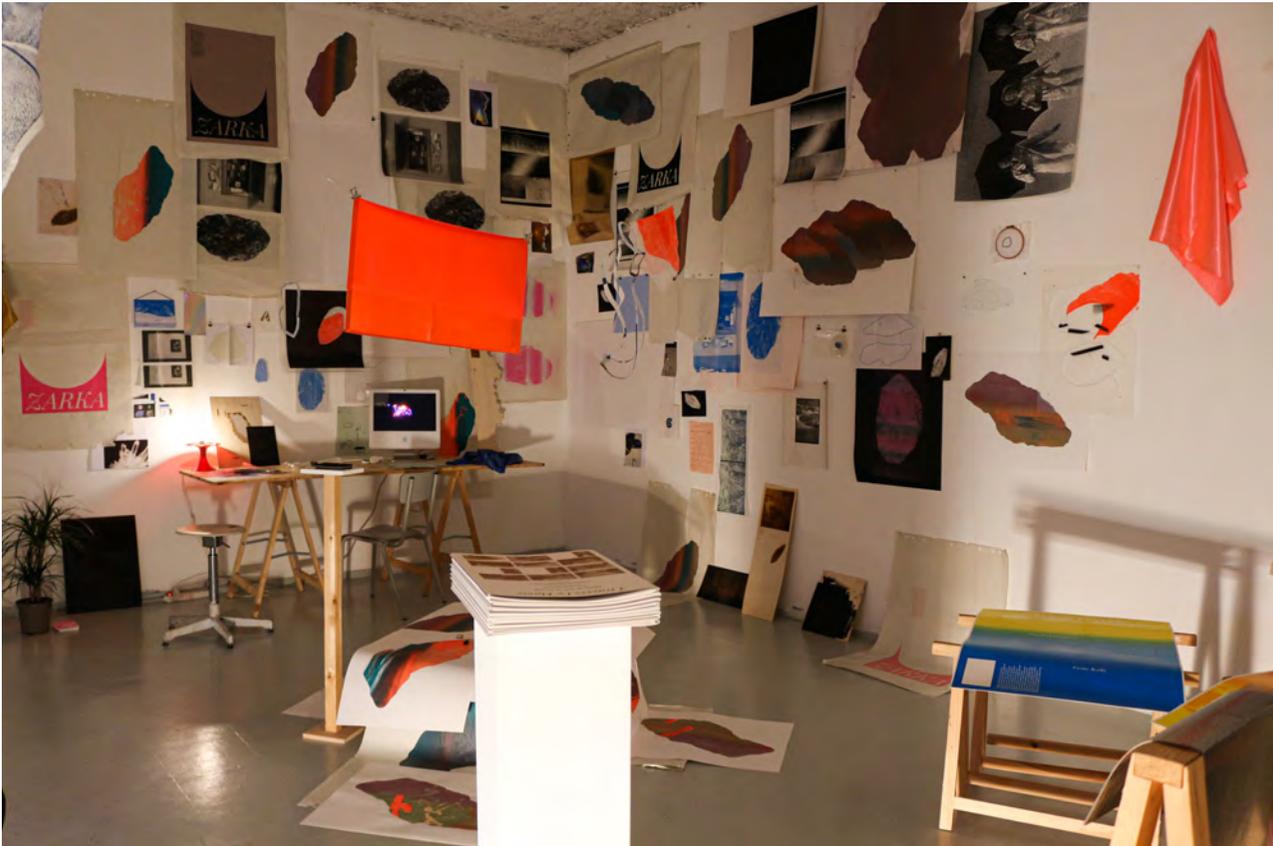
Essentielle, l'harmonie chromatique entre les couleurs au sol et celles des productions génère une sensation d'apaisement propice à la méditation, et l'activation des objets par l'action du spectateur rend compte du temps invisible grâce auquel les choses, et les pierres, existent.

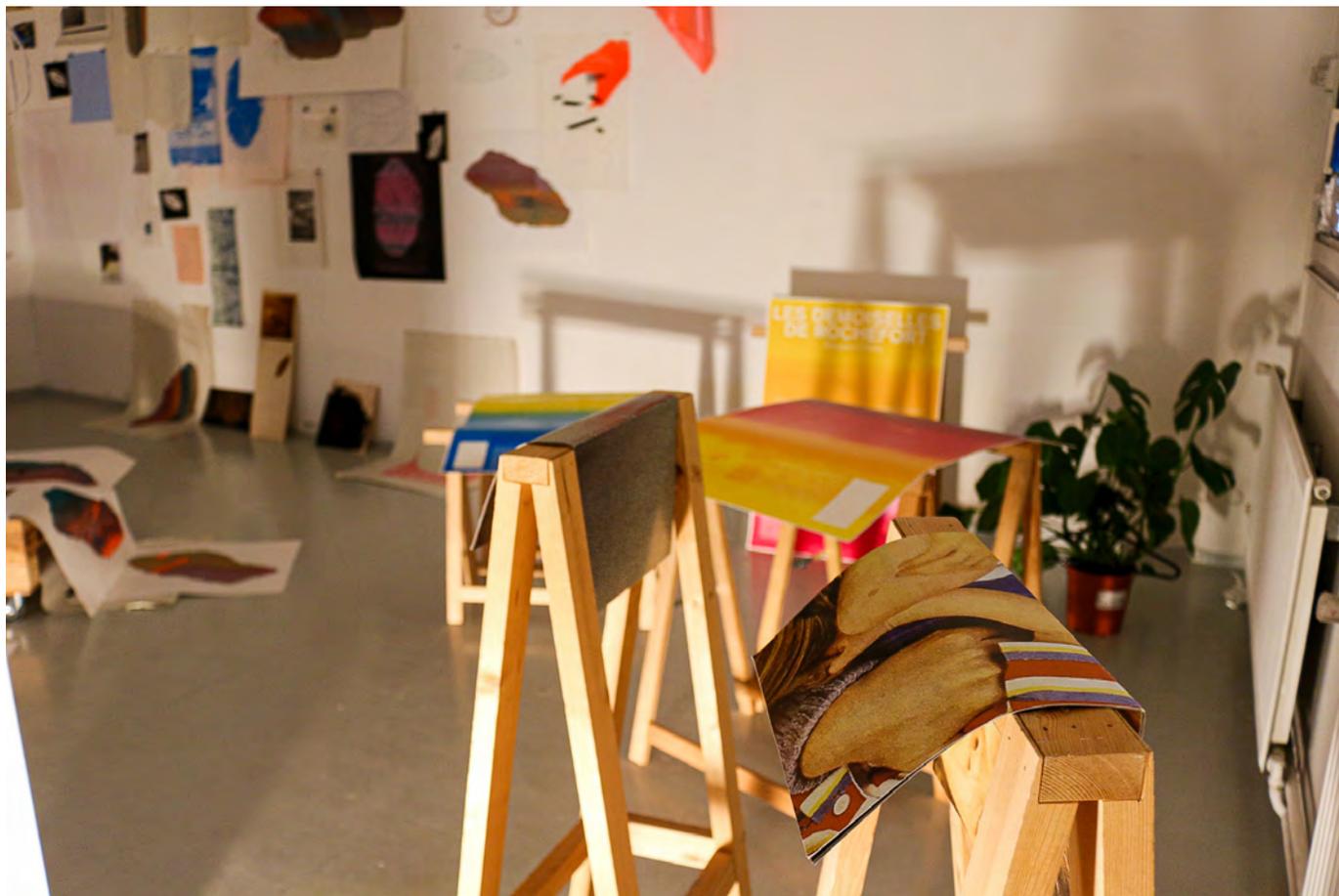
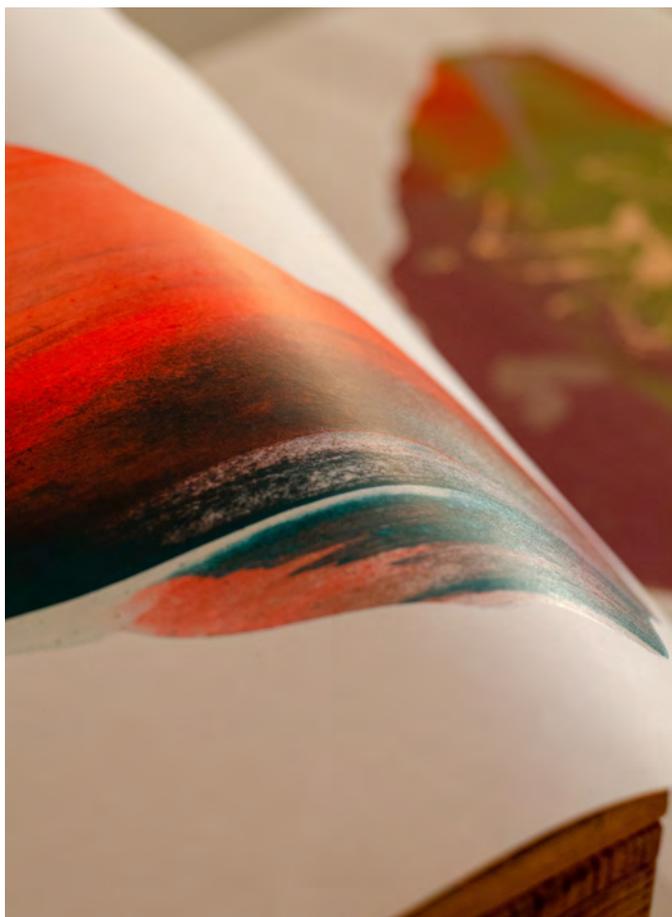
À la suite de la première pièce aux sept monochromes, s'ouvre une autre pièce, atelier d'élaboration où se mêlent expérimentations plastiques, sérigraphies, fausses pierres en résine, broderies, animations 3D et réalité virtuelle, rendant compte d'un envers plus chaotique de la construction graphique harmonieuse.











Tunning

Création d'un visuel dans le cadre du projet de fanzine d'une étudiante de l'ESADHaR, sur la thématique Tunning/Speed Dating. Carte blanche est donnée à chaque participant-e. Pour ma part, je choisis de créer une narration en trois colonnes à partir des photographies de voitures classées comme telles dans mon iPhone. La forme centrale est dessinée à l'aide d'une carte du Havre, sur laquelle je place les points propice à la divagation de l'esprit. Le texte sur la droite est rédigé spontanément, et indique subtilement

des informations sur la situation géographique des photographies prises, pour la plupart lors de voyages.

L'objet éditorial, encore en cours de conception, sera imprimée en risographie deux couleurs, rose fluo et vert foncé, et relié à l'aide d'un élastique.



Où étais-je (0000_0000.jpg) ?
J'ai pris un bus (0000_0000.jpg) en direction
d'un sunset orangé à souhait (0000_0000.jpg).
Sentiments : émerveillement, enfermement,
impuissance. Le Havre. Les gens n'ont
aucune éducation, bordel de merde
(0000_0000.jpg). Retour de la tiède nostalgie du
crépuscule (0000_0000.jpg). Argelès (0000_0000.jpg).
Une belle bleue pose sous son meilleur jour
pour le plaisir de nos pupilles amourachées
(0000_0000.jpg); (0000_0000.jpg); (0000_0000.jpg); (0000_0000.jpg).
Une lointaine cousine pimpée, bretonne me
semble-t-il (0000_0000.jpg). Mirage chromatique
(0000_0000.jpg). Pose ta tête sur mon épaule,
et filons un bon coton (0000_0000.jpg). Ne brisons
rien, pas même un vitre (0000_0000.jpg).
Espagne (0000_0000.jpg) ? Aux Canaries, un
géant repousse le ciel grisé d'une autoroute
au bitume brûlant (0000_0000.jpg). L'horizon
(0000_0000.jpg), puis le bout du monde.
Sentiment : liberté (0000_0000.jpg). Sur la gauche,
peut-être un palmier méritant et satisfait
de sa situation géographique (0000_0000.jpg) ?
Fuerteventura (0000_0000.jpg). Là où le vent
souffle fort (0000_0000.jpg). Fenêtre sur leur cour
(0000_0000.jpg), BG bronzé (0000_0000.jpg). Aimez-
moi (0000_0000.jpg), puis aimez-vous (0000_0000.jpg),
tant que l'alizé caresse vos joues rosées de
jeunes adultes insoucians. Reflétez-moi
dans le miroir de leur vie (0000_0000.jpg), montez
sur le trottoir de vos soucis (0000_0000.jpg),
lavez-vous de vos douteux pêchés, afin de
mieux recommencer (0000_0000.jpg).

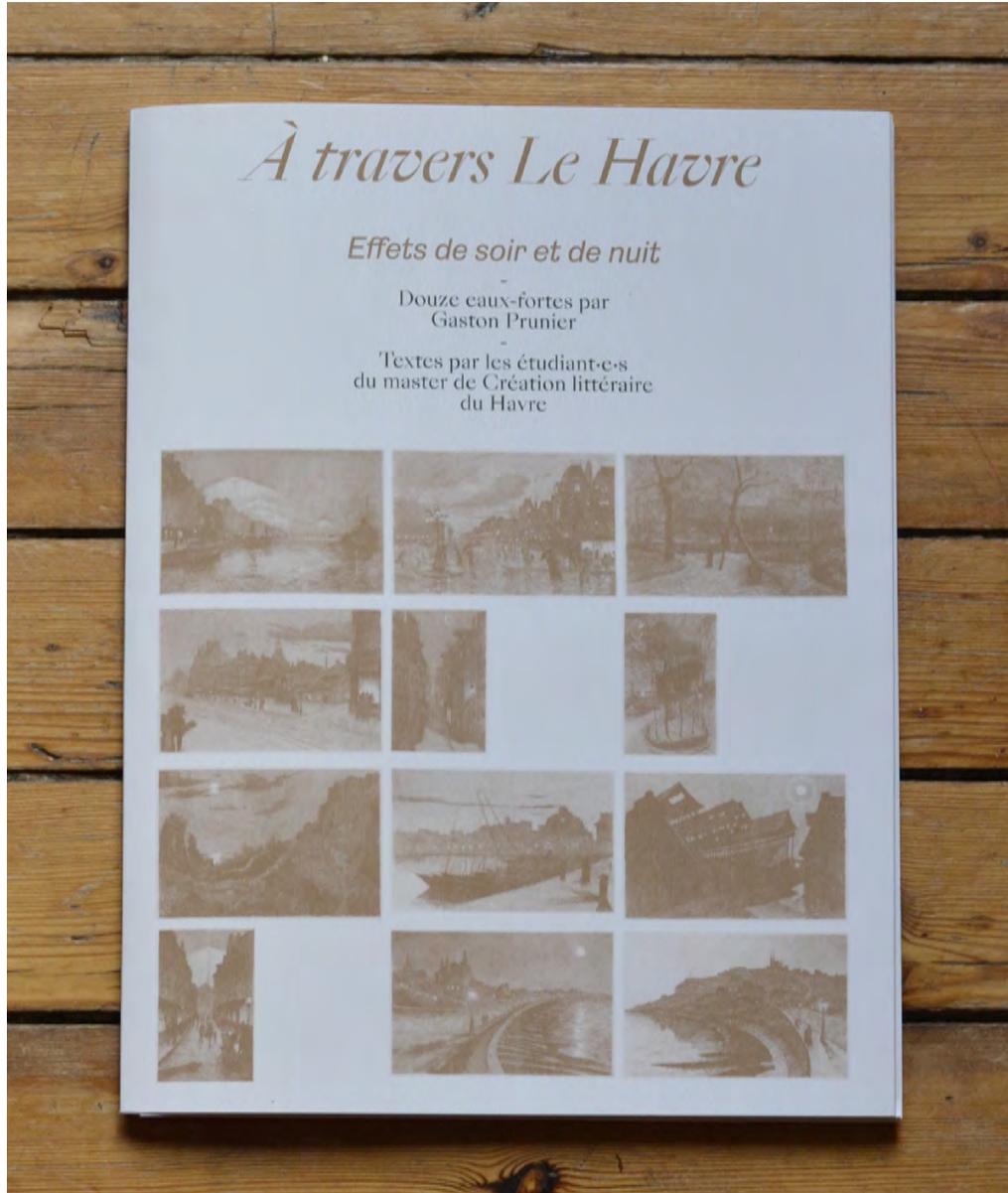
0000_0000.jpg
0000_0000.jpg
0000_0000.jpg
0000_0000.jpg
0000_0000.jpg

À travers Le Havre

conception d'un ouvrage pour le MuMa

À travers Le Havre, conception de la réédition de 12 gravures de l'artiste havrais Gaston Prunier, racontées par les étudiant.es du master Création Littéraire de l'Université du Havre. Sur une commande du MuMa, Musée d'Art Moderne de la ville du Havre, dans le cadre de l'exposition Normandie Impressionnistes, 2021.

24,5 x 32,5 cm, 53 pages, impression offset noir et Pantone cuivre sur papier bouffant. Tirage à 1100 exemplaires.





textes de ces jeunes auteurs et rester cohérent avec cette relecture de l'espace havrais, il a été décidé de faire appel à une jeune graphiste, étudiante en deuxième cycle de design graphique à l'ESADHaR, Elisa Barbier.

Quelques mots à présent sur ces écrivains émergents, qui viennent nourrir de leur regard, de leur imaginaire et de leur plume le territoire littéraire du Havre, font dialoguer passé et présent, gravure et écriture, représentation et fiction. Accueillir et accompagner ces jeunes auteurs constituent l'une des missions du master de Création littéraires. En 2012, l'Université du Havre et l'ESADHaR ont été les premières à ouvrir ce type de formation.

son arrivées au Havre a cause de et pour la littérature. Rien d'autre ne justifie leur présence ici. Quel meilleur hommage pouvait-on rendre à Gaston Prunier que d'associer à ses gravures ces textes « électriques », où crépitent et rayonnent des yeux neufs, des cœurs jeunes et des écritures en devenir ?

Sonia Anton
Enseignante-chercheuse en littérature française à l'Université Le Havre Normandie

Janette Haulouet
Conservatrice en chef du Patrimoine, directrice du MuMa, Le Havre

Stephanie Faust-Futhenot
Directrice du Groupement d'Intérêt Public Le Havre Au Havre

Thierry Hysse
Directeur général de l'ESADHaR

sélection de doubles-pages

À travers Le Havre

Effets de soir et de nuit

Douze eaux-fortes par
Gaston Prunier

Textes par les étudiant·e·s
du master de Création littéraire
du Havre

Nuitamment

En 1892, l'éditeur havrais Lemâle publie un livre au titre poétique et un peu mystérieux : *À travers Le Havre, effets de soir et de nuit*. De quoi s'agit-il ? D'une invitation à une balade nocturne dans la ville-port, en douze stations. Chacune d'elles est évoquée par un texte et illustrée d'une eau-forte. Ensemble elles dessinent un parcours dans la cité qui mène de l'avant-port à la Falaise, en s'éloignant sur la place de l'Hôtel de Ville, la chaussée Triaix ou encore le jardin Saint-Roch...

« Rien de plus étrange, que ce Havre suspendu dans des soirs d'automne, lumineux et triste comme une cité d'apparition, si ce n'est peut-être Le Havre des nuits d'été, bleuté, fleurant, et sous la lune montante, dans le clair-lesse de ses bassins intérieurs, comme enquêtés de vil-argent, » écrit Charles Le Goffic. L'un des deux auteurs. Une telle initiative n'apparaît pas tout à fait par hasard. En effet, fin du XIX^e siècle, l'engouement des artistes et du public pour la genre nocturne est largement répandu. L'atmosphère originale connaît un regain d'intérêt. Au Havre enfin, la nuit n'a cessé de se méditer honorer et de se moderniser tout au long du siècle. En 1937, de nouvelles pylônes électriques ont été installés, principalement sur les quais. Démontés de leur grande hauteur – 25 mètres et ciem les bassins dépassant les immeubles, ils devinrent avec leur silhouette en forme de long crochet dressé, un marqueur fort et puissant du paysage diurne havrais. La nuit, leur halo blanc au asséssement, dessine dans l'obscurité, une douce luminosité très graphique. Le graveur et peintre Gaston Prunier et les deux écrivains, Charles Le Goffic et Daniel de Vencecourt, évoquent, au gré des pages du livre, ce paysage nocturne en mutation. Car à côté de ces quartiers nouvellement éclairés à l'électricité à arc voltaïque, où « la lumière blanche, la belle lumière de neige descendant par larges ronds sur la chaussée et sur la mer », d'autres conservent leur relative obscurité qui s'évanouit lorsque la lune monte dans un ciel devenu et velouté.

La nuit est pleine « toute baignée de blancheur [...] comme un fleuve de lait qui coule le long des chaussées ».ailleurs, elle révèle des « formes étranges, des apparences fantastiques, le mer scintille, pleine de rayonnements et de phosphorescences », tandis que le long des boulevards, « les flammes des réverbères deviennent moins trépidantes. On dirait que le ciel s'illumine [...] les nuages disparaissent, le firmament déjà par endroits, a retrouvé la couleur bleu pâle des plus cléments nuits automnales, les étoiles surgissent sur

Cent vingt-trois ans plus tard, parce que nos villes continuent de changer, parce que Le Havre s'est reconstruit, parce que de jeunes artistes viennent encore retrouver cette ville ancestralle à la création, le MuMa, dans la sillage de l'inscription « Arts électriques ». Un Etat Au Havre, l'Université du Havre et l'ESADH ont eu envie de demander à trois étudiants, étudiants et étudiants du master de Création littéraire à l'Université du Havre et à l'ESADH – Julien Brédaud, Gilles Chénou, Zou Cosson, Jean-Christophe Croc, Basile Galais, Solène Garnier, Flaminia Gillet, Shane Haddad, Louis Lajouli, Wanda Perrin, Danielle Reynaud, Manon Seca, Thomas Sika – de raconter leurs nuits à la manière de...

Pour donner corps à cette rencontre entre les gravures de Gaston Prunier et les textes de ces jeunes auteurs et respectivement avec cette silhouette de l'espace havrais, il a été décidé de faire appel à une jeune graphiste, étudiante en deuxième cycle de design graphique à l'ESADH, Elise Barthe.

Quelques mots à présent sur ces écrans émergents, qui viennent enrichir de leur regard, de leur imagination et de leur plume le territoire littéraire du Havre, fort dialoguer passé et présent, gravure et écriture, représentation et fiction. Accueillies et accompagnées ces jeunes auteurs constituent l'une des missions du master de Création littéraire. En 2012, l'Université du Havre et l'ESADH ont été les premières à ouvrir ce type de formation.

La Falaise

Le Phare

Je discerne une ruine, C'est un bunker, il me dit.
Je suis avec mon ami Ulysse. Dans la brume,
Ulysse m'accompagne. Il pose un pied, s'appuie, il monte,
il se retourne. Je vois sa main sortir de l'obscurité et soulever
mon corps. Lui est en haut, dans son gros manteau,
confondu à la nuit. Moi j'ai toujours peur de ne pas avoir
d'appui. Nous sommes sur le toit. Le vent balaye nos
chevilles, la brume est froide et cette nuit, comme celle-ci,
je n'en avais jamais vue. Derrière moi, j'entends le phare.
Je sens ses bras fous me raser la tête. C'est comme s'il avan-
çait vers nous, je lui dis, Je vais tomber, Il me dit que lui
aussi, il pourrait. C'est que je ne vois rien que tout ce bleu.
Il n'y a ni mer, ni ciel, il n'y a que les faisceaux, le bruit du
grondement de guerre, toi et moi sur le toit du bunker
silencieux. Ulysse me dit de regarder devant. C'est
ce-que c'est que ces lumières là-bas. Des bateaux qui campent
sur la mer. Et les vertes et rouges, ce sont des balises, des
bouées. Elles aiguillent. Moi j'ai l'impression que nos corps ne
font que tomber. Ce sont d'étranges sensations, tu ne trouves
pas. Et mes yeux continuent de plonger dans le bleu sans fond.
Dans la chute, il me semble que le grondement du phare vient
de plus loin que la mer. Et quand je lève ma tête, je vois
ses longs bras me prendre et me jeter. Je me retourne pour
voir si le phare est toujours derrière moi, Ulysse s'allonge.

Ses pensées, je ne les connais pas. Il a l'air de se sentir
chez lui, près du phare. J'aimerais lui poser d'autres
questions. Ulysse, tu ne trouves pas que les faisceaux sont
inquiétants. Ulysse, est-ce que le grondement te fait peur.
Mais je ne dis rien. Je pose plutôt ma tête sur son torse.
Dans son gros manteau, je le sens respirer. Il a quelque
chose de tranquille, comme s'il savait. Si je regarde à gauche,
je ne vois plus la ville.



7

par Shane Haddad



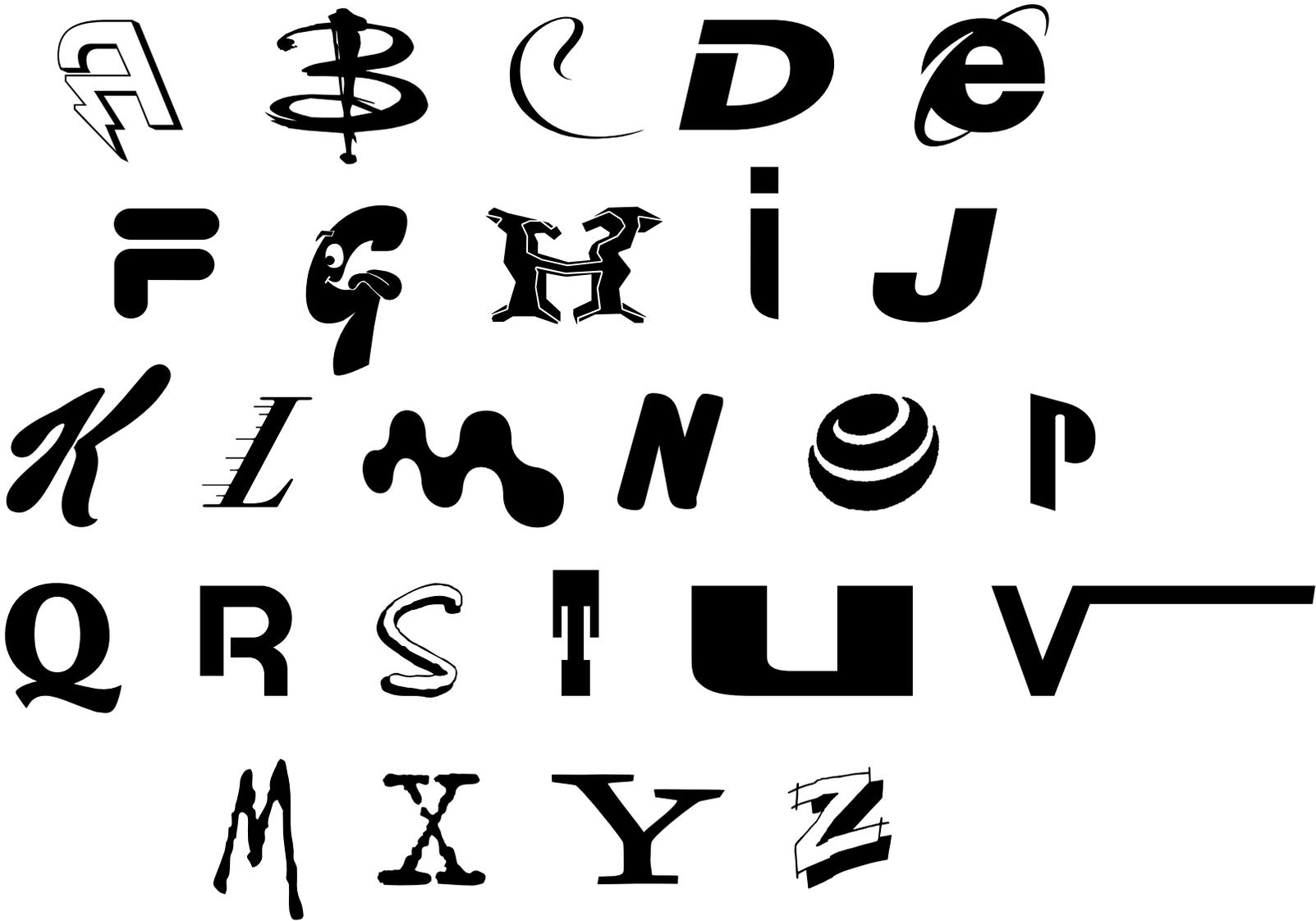
Julien Brédaud
Gilles Chénou
Zou Cosson
Jean-Christophe Croc
Basile Galais
Solène Garnier
Flaminia Gillet
Shane Haddad
Louis Lajouli
Wanda Perrin
Danielle Reynaud
Manon Seca
Thomas Sika

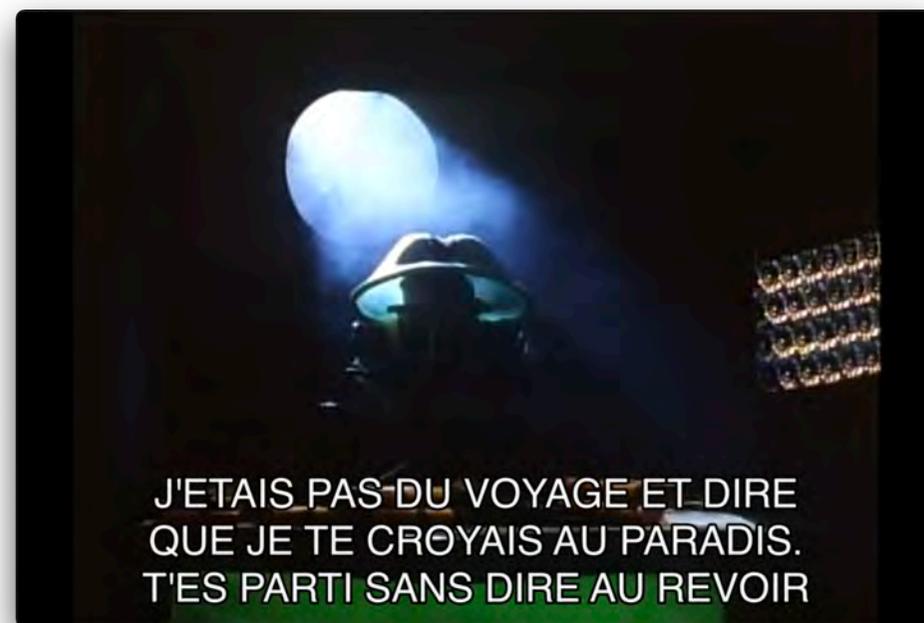
ESADH
Université du Havre
ESADH

Sandmitch

typographie éponyme

Font conçue dans le cadre d'un workshop organisé par le designer graphique Thibaut Robin, intitulé Refaire l'histoire. Nous avons créée cette typographie à partir de logo populaires dans les années 1990, que nous avons ensuite utilisée pour légènder un film choisi parmi une liste donnée.







Affiches imprimées en sérigraphie à l'atelier de Yann Owens. La première couche en dégradé est recouverte de l'image de référence du film, sérigraphiée en vernis brillant. Il faut tourner autour de chaque affiche pour apercevoir l'image, présente mais discrète.



Gaïa

édition sur les gemmes

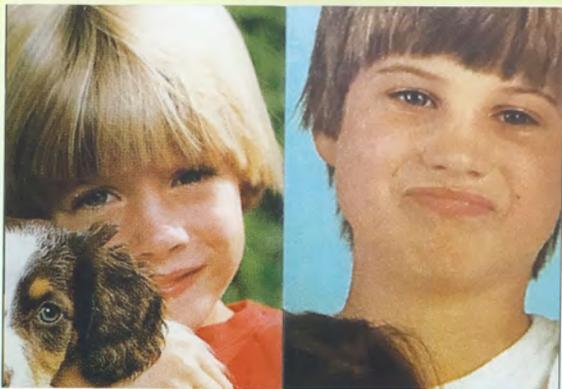
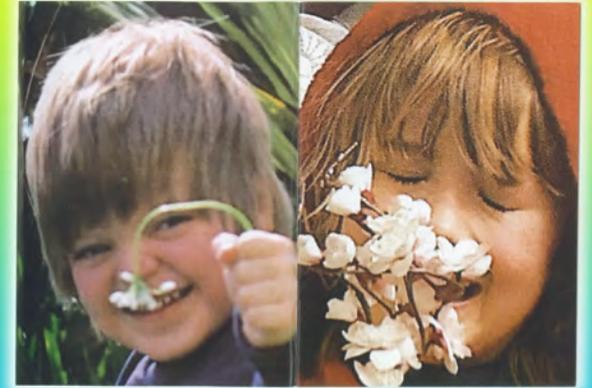
Cette édition d'environ 200 pages présente une collecte d'images de gemmes extraites d'ouvrages de lithothérapie et de gemmologie. Les textures des pierres sont isolées, donnant à observer la richesse des couleurs et des formes qu'elles présentent.

Une classification chromatique est effectuée afin de créer une fluidité visuelle, tandis que l'index ordonne les images des pierres par ordre alphabétique. Les formules chimiques de chaque gemmes, ainsi que leur nom, apporte une lecture scientifique de l'ouvrage.





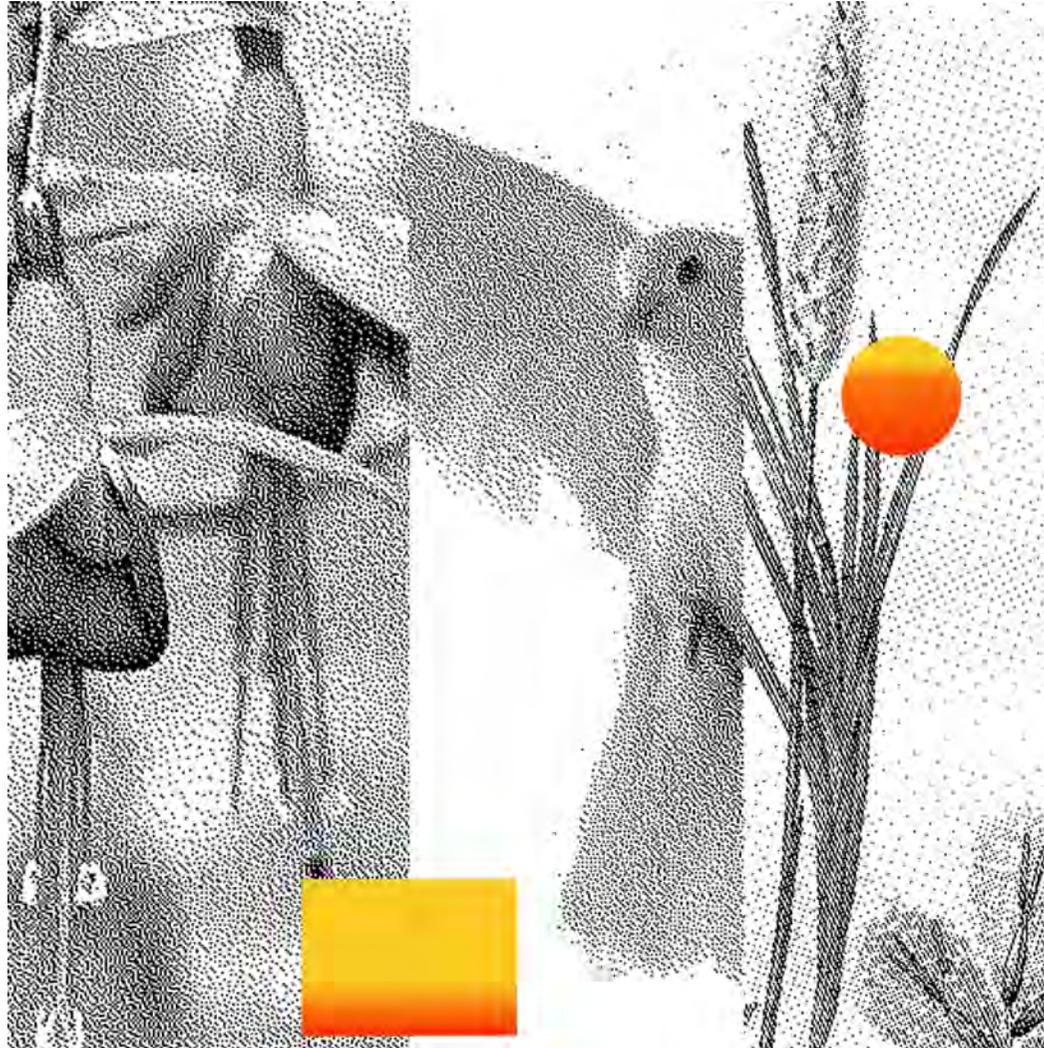
Faites des gosses édition sympathique



Iconographies extraites
d'un manuel d'éducation
pour enfants publié vers
1980, l'iconographie isole
les grimaces des enfants.
Manuel trouvé à la gare
de Veynes-Devoluy en
juillet 2020. 19x26 cm, 32
pages, papier glossy.

MAO

visuel d'EP pour l'artiste musicien MAO



La Boule à facettes

affiche du premier festival de Lok Lak

Affiche imprimée en risographie rose fluo, en 200 exemplaires, format A3. Elle a été affichée dans plusieurs villages des Hautes-Alpes, et à Saint-Pierre-d'Argençon, village où l'association est installée.

L'association Lok Lak présente :

galerie d'exposition * ateliers * médiations * projections * café * thé glacé

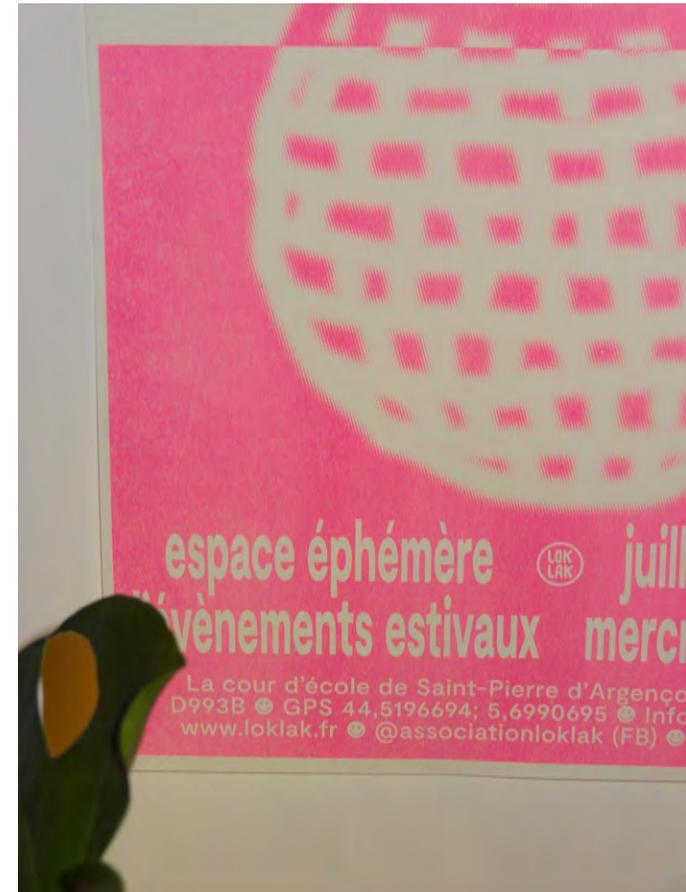
LA BOULE À FACETTES



espace éphémère  juillet-août 2021
d'évènements estivaux mercredi à vendredi

La cour d'école de Saint-Pierre d'Argençon ☎ 05140 ☎ Route D993B ☎ GPS 44,5196694; 5,6990695 ☎ Infos & programmation : www.loklak.fr ☎ @associationloklak (FB) ☎ @lok_lak_ (INSTA)

affiche graphique - eric-benoist (ilias koskin)

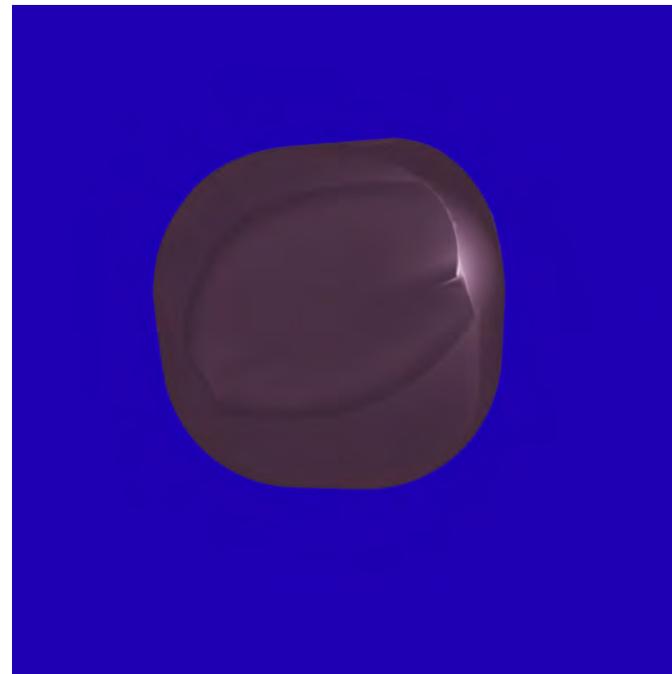
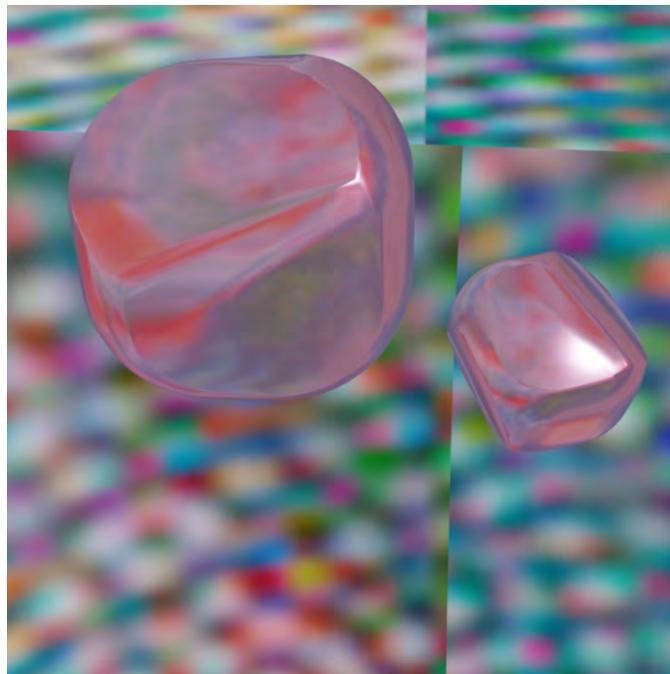
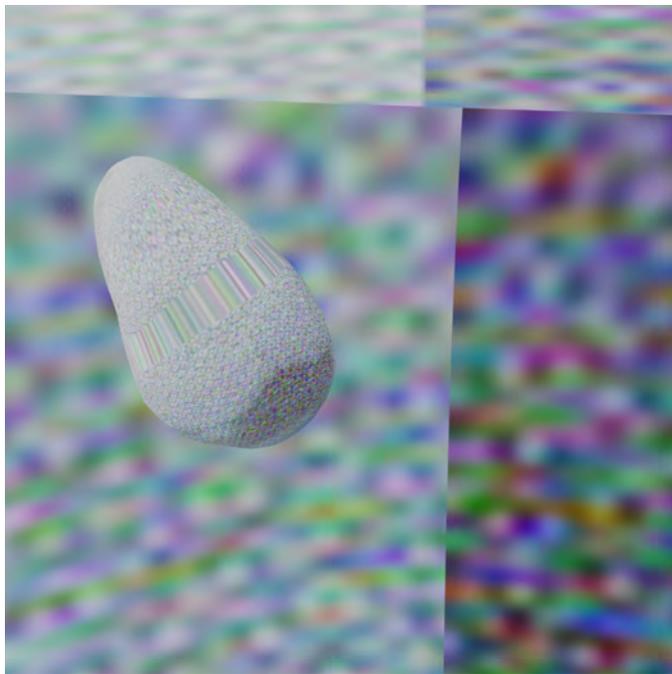


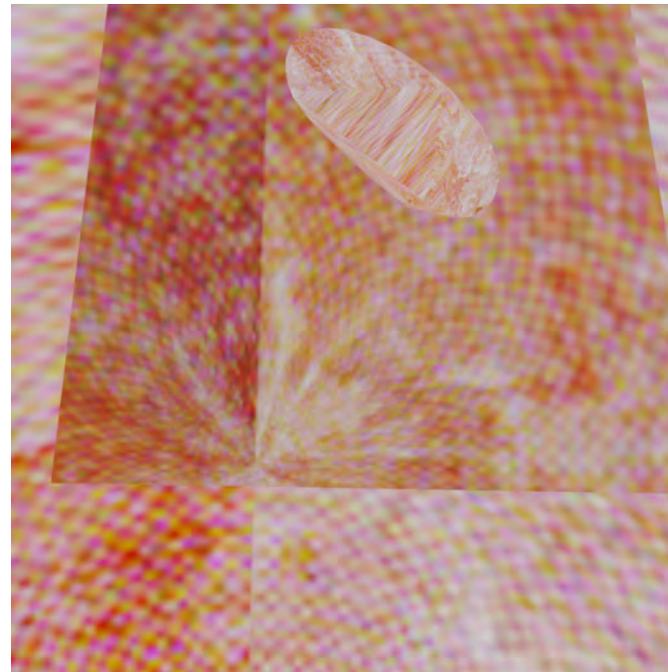
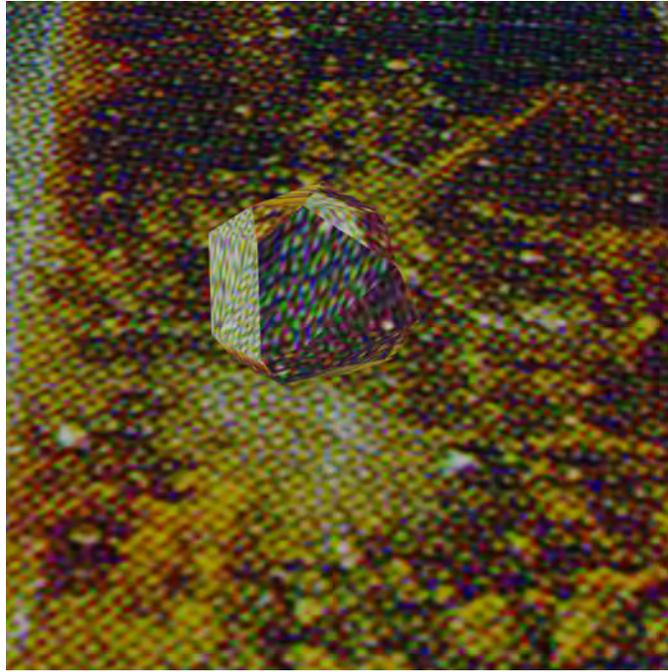
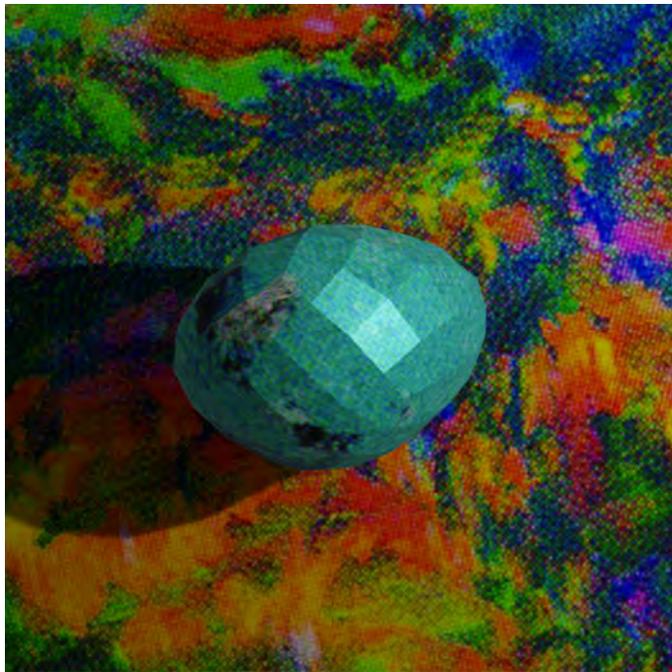
3dgemmes

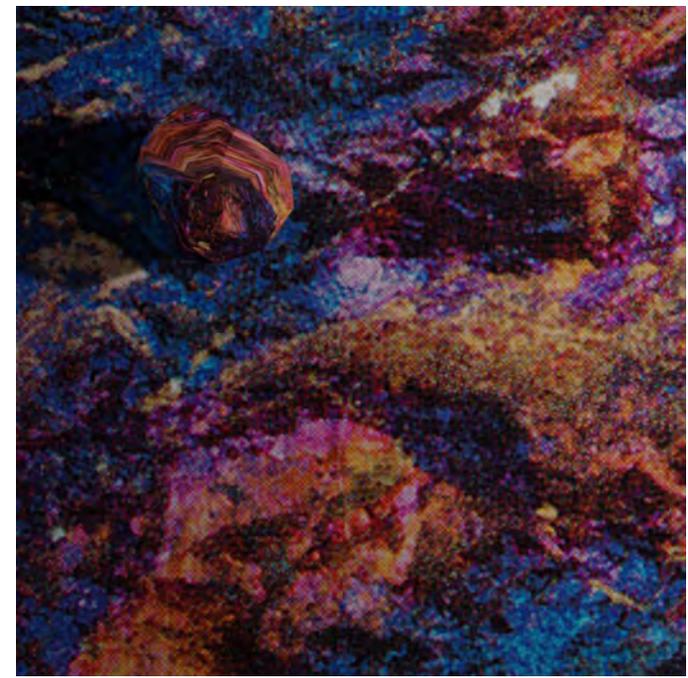
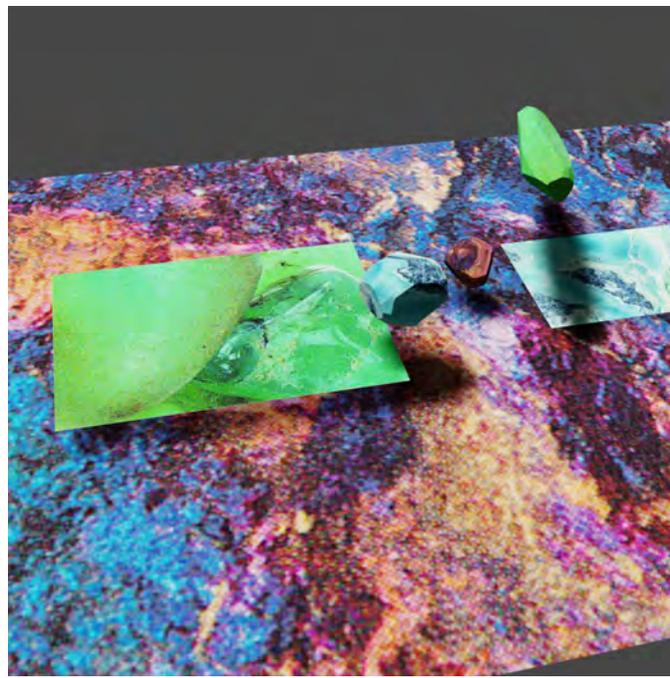
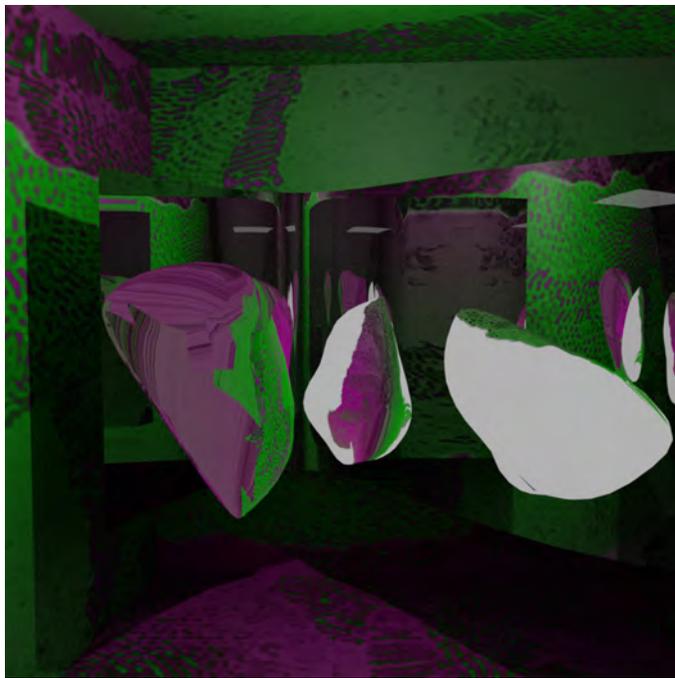
création de gemmes en 3d

À partir d'une collecte de photographies numérisées de gemmes, j'ai tenté de fabriquer de nouvelles pierres précieuses avec un logiciel de 3d. Les textures scannées se déforment selon les volumes numériques, et laissent place à des formes expérimentales virtuelles.











Lok Lak

identité visuelle & déclinaison

Création d'un logo avec typographie manuscrite en collaboration avec Alizée Avice, et d'une série de formes peintes à la main pour l'association Lok Lak, dont la mission est d'exporter l'art et le design dans les zones rurales françaises. La bibliothèque de formes permet de décliner l'identité, en plus du choix de quatre couleurs. L'identité en bichromie évolue au fil des saisons, tout en restant accessible, chaleureuse et moderne.

Logotype



Déclinaison des teintes du logotype au fil des saisons



printemps



été

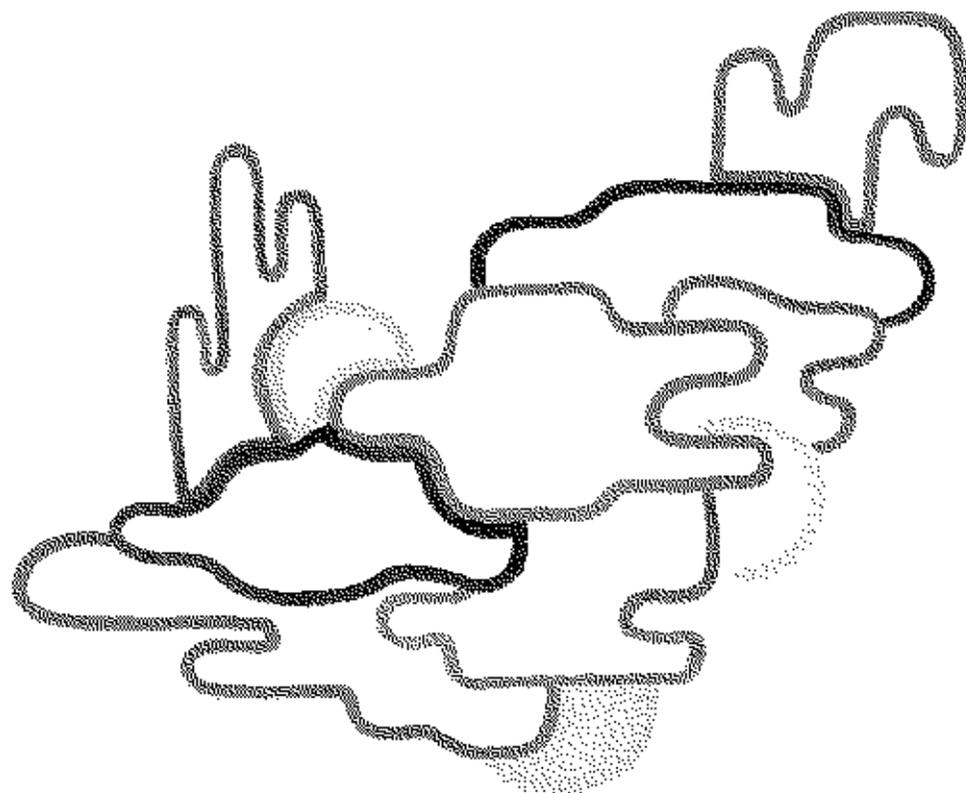


automne



hiver

Motif principal



Déclinaison du motif

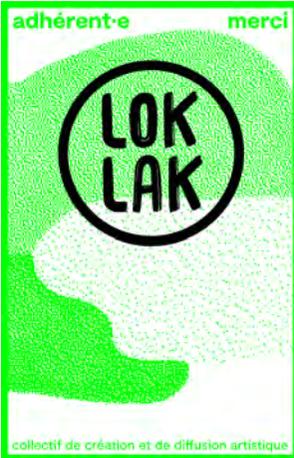


développement de l'identité visuelle, saison printanière 2021

Logo



Carte adhérent.e recto + verso



Post instagram



Bandeau pour le site de l'association





Raphaël Zarka

affiche de conférence sérigraphiée

Conférence le 11.01.2020
à 19h30 à l'ESAD IAB, entrée
libre. Sculpteur, Raphaël
Zarka s'exprime également
par la photographie, le dessin
ou la vidéo. Sa démarche fait
référence à la science,
l'industrie, la philosophie
et à la recherche perpétuelle
de nouvelles trajectoires.
À travers ses œuvres,
il collectionne les formes
qui peuvent être minimales,
géométriques, mais restent
reconnaissables tout en étant
isolées de leur contexte.
En parallèle, Raphaël Zarka
a écrit plusieurs ouvrages sur
le skateboard édités par les
éditions B42 et P7.

ZARKA

Conférence le 11 mars 2009
à 18h30 à l'Institut de l'Art, entrée
libre. Soit une conférence
Zarka organisée conjointement
par la bibliothèque et le dessin
sur la scène. Si dimanche fait
un jour, le samedi
répondra à la question
l'indivisible, le plus petit
et à la mesure parfaite
de notre univers.
À travers les formes
il explore les formes
qui peuvent être minimes,
géométriques, mais restent
reconnaissables tout en étant
isolées de leur contexte.
En parallèle, Zarka Zarka
a écrit plusieurs ouvrages sur
le skateboard et les
collines de la ville.

ZARKA

ibliothèque



La bibliothèque
ferme au
public



Un hiver au Havre
affiche d'exposition de HeHe,
galerie La Forme, Le Havre

Un hiver

Changer le monde ?
Faisons une maquette d'abord.

14 février – 7 mars

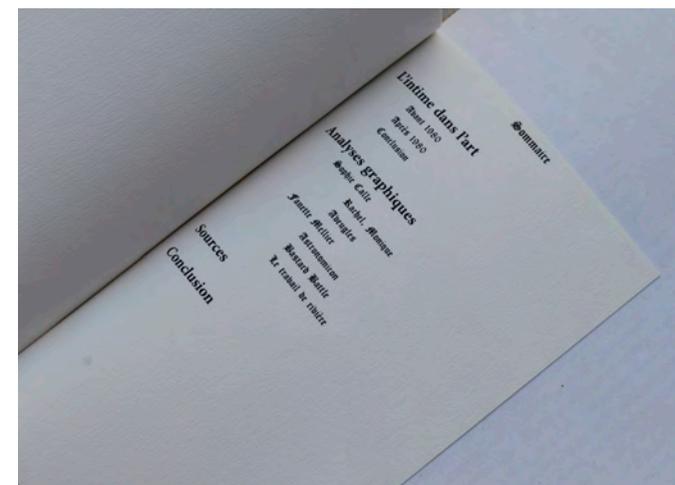
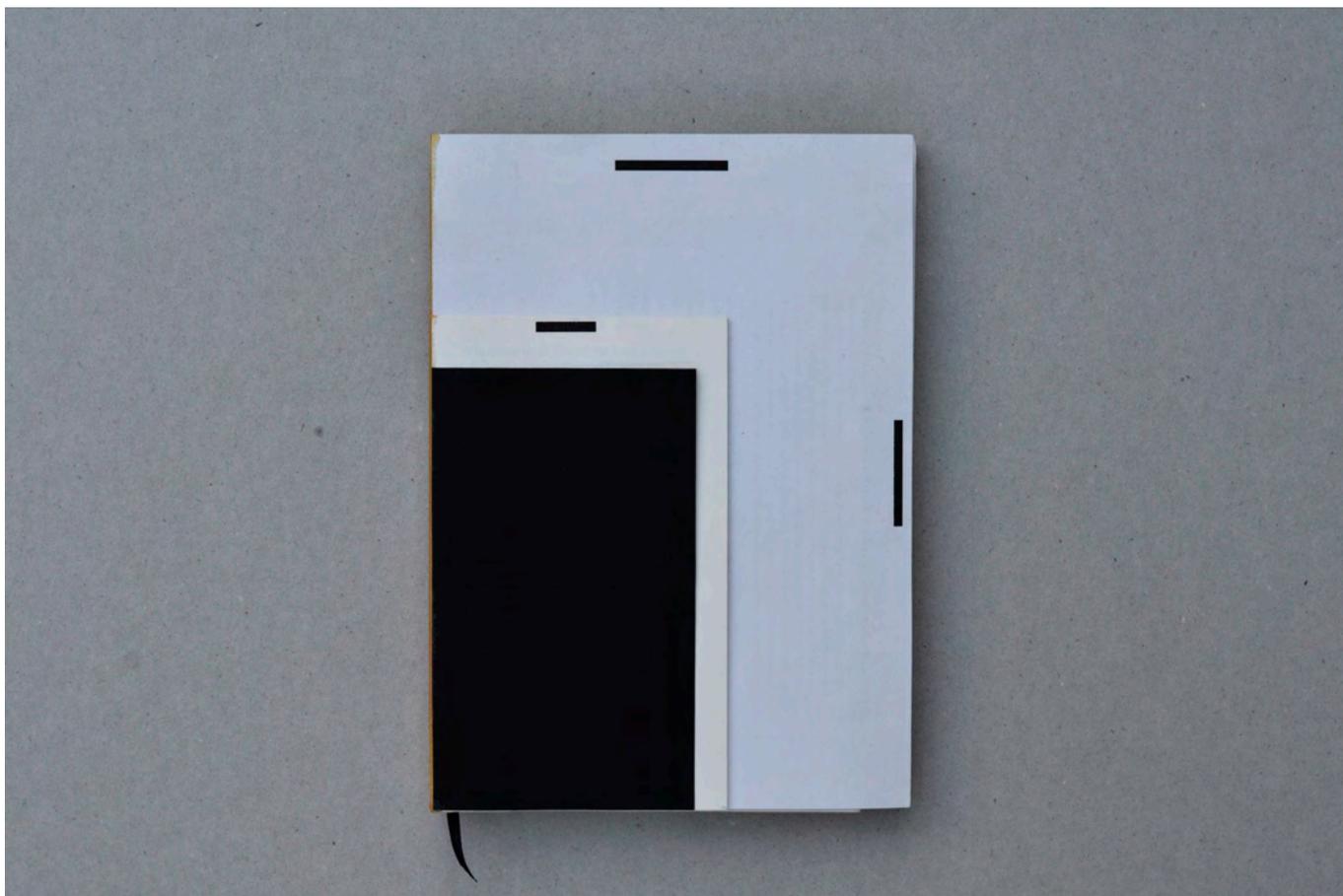
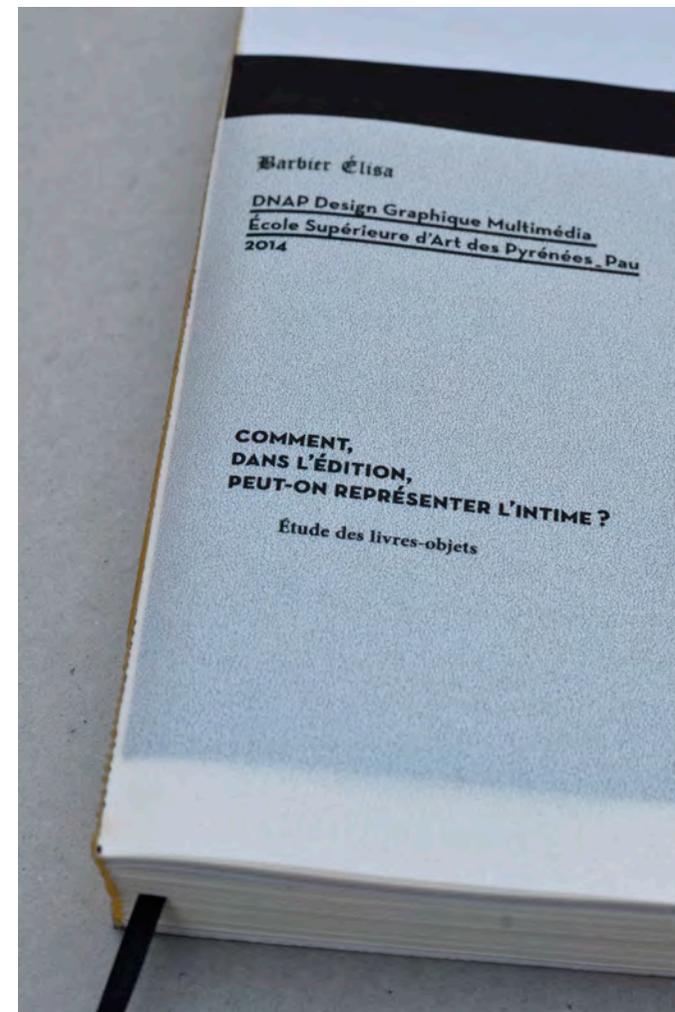
au Havre

Objet intime

mémoire, DNAP, ESA Pau, 2014

Par l'étude des livres-objets de Fanette Mellier et Sophie Calle, des outils graphiques de représentation de l'intimité dans l'espace du livre sont mis en avant afin de comprendre comment la notion d'intimité peut être représentée dans un objet graphique.

Dans ces livres, les sentiments se lisent, s'écrivent, se touchent et se ressentent. Comment ? Quel type d'impression utiliser ? Quelle typographie choisir ? Et pour quel sentiment ?



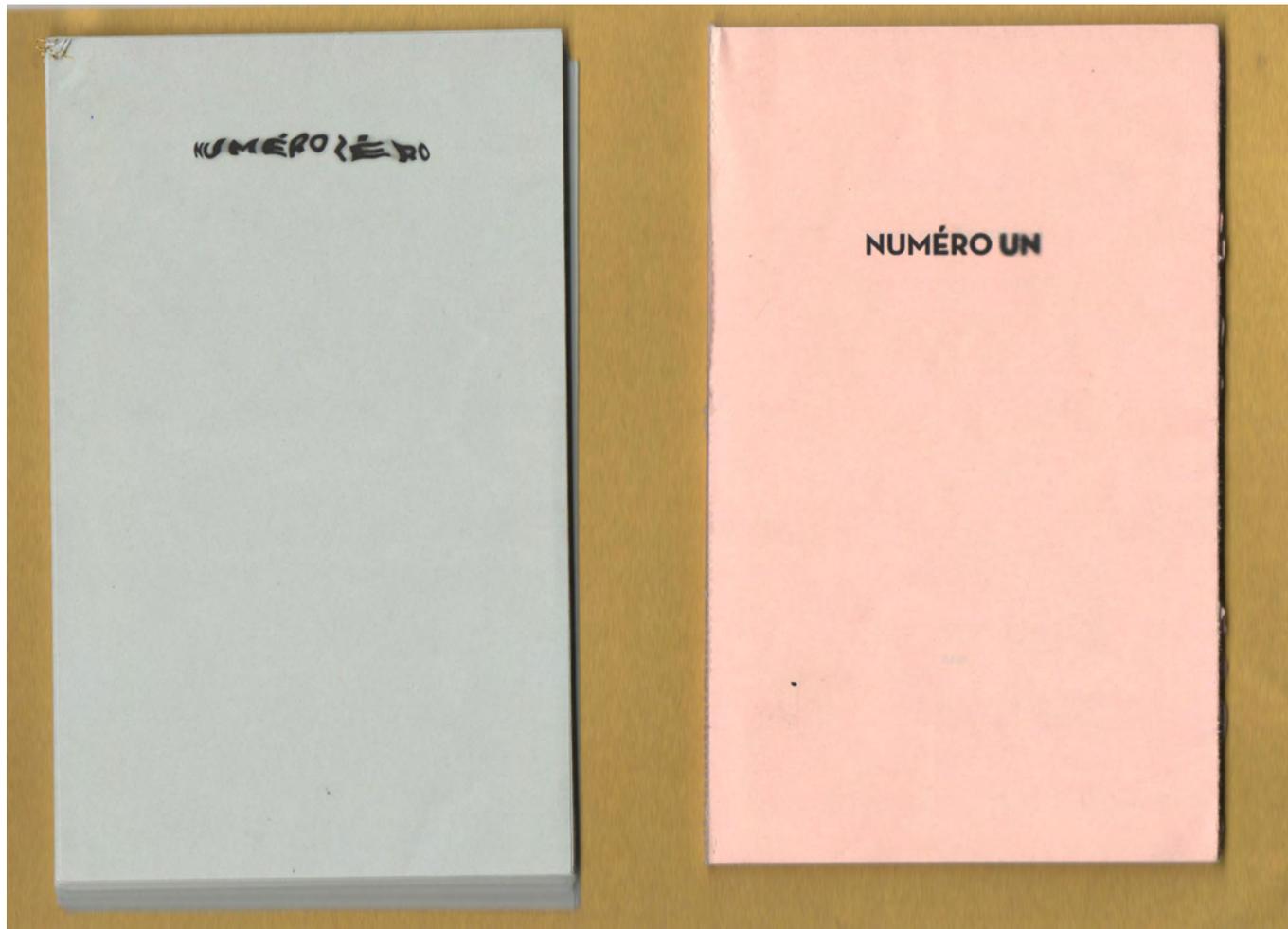
Eux

projet de diplôme, DNAP, ESA Pau, 2014

Mon projet de diplôme de DNAP en Design Graphique est l'occasion de questionner la représentation de l'intime dans l'espace du livre-objet. Une première édition *Numero Zero* offre la découverte des visages altérés des participant-e-s, déformés comme lors d'une première rencontre réelle. La lecture de l'objet est rendue extrêmement délicate par la reliure cousue en fil doré, radiéeuse. Métaphore de la rencontre, qui

nécessite de prendre son temps et de faire preuve de finesse. Le second objet, *Numero Un*, présente les témoignages de chaque participant-e-s, accompagnés d'une photographie. L'ensemble de la lecture, ainsi que la bonne compréhension sont brouillées par l'absence d'informations permettant d'identifier qui parle vraiment, et de quoi. Pour entrer dans l'intimité, il faut décrypter, déchirer et tourner les pages.

Le premier portrait corrèle avec la première histoire; la première lettre des caractères utilisés pour la mise en page d'un texte correspond à la première lettre du prénom du raconteur, etc. Chaque édition est entourée d'une affiche format A3, elle aussi élément de compréhension à part entière et objet graphique indépendant.



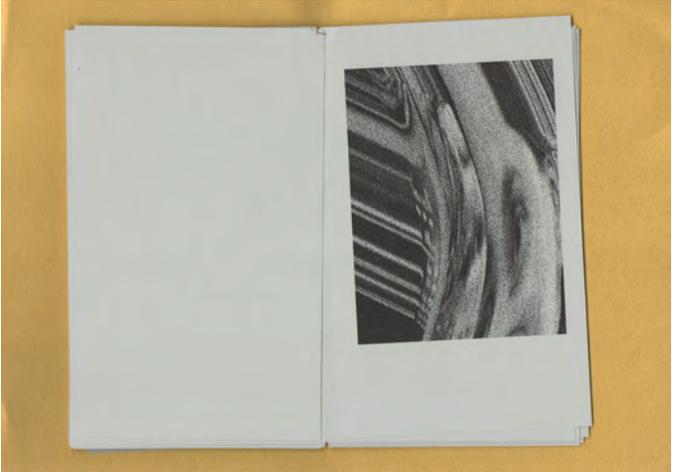
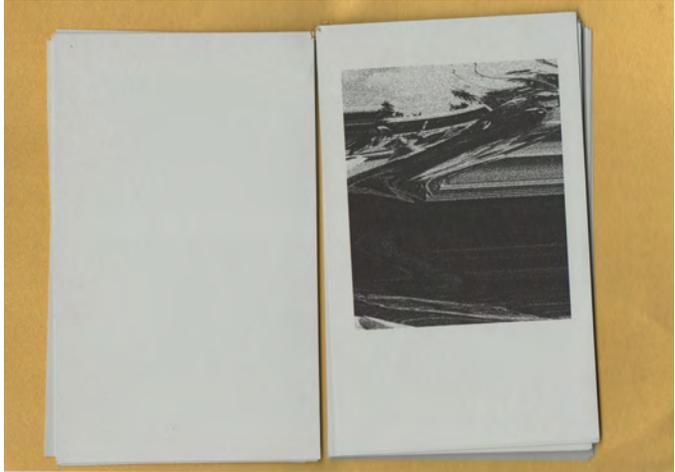
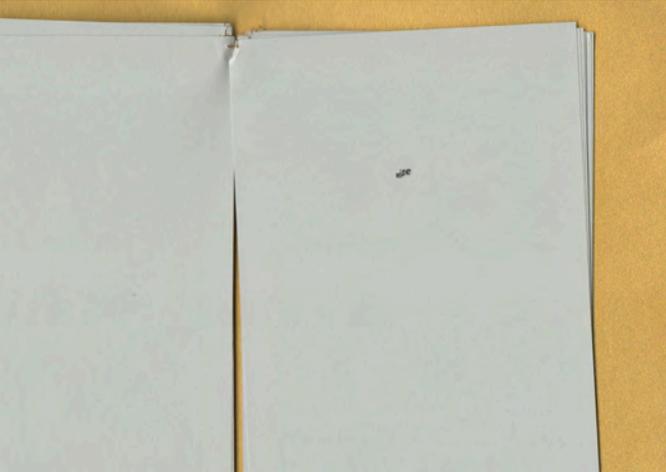
mon grand-père ne jamais vouloir en sortir. Il y a très longtemps, quasiment au début de tout ça, je me rappelle que mon père et ma mère nous observaient souvent à poser dedans, ils se faisaient plusieurs photos. C'était drôle, surtout parce qu'ils étaient encore ensemble.

Bien qu'ils aient été nombreux et innocents, il ne s'est pas passé que des bons moments dans cette pièce mais tout est très découlé dans ma vie je pense. J'arrivais à six ans à peine quand je me souviens du plus marquant, il arriva même me toucher et m'a soulevé à bout de bras, sur le rebord de l'assise de la salle de bain. A cette époque on restait encore avec elle entre les 2 grands voques, tout était très désagréable. On faisait presque la salle de bain, à hauteur de sa tête et c'était sans doute pour qu'elle puisse s'adresser face à nous et s'adresser. Elle allait répondre à nos questions, même sans légendes. La mémoire était simple.

« Il est où papa ? » Plusieurs jours qu'il n'était pas revenu. Elle à bien tenté de nous expliquer qu'il se retrouvait pas à la maison car « papa et maman ne sont plus amoureux » mais comment pouvait-elle s'expliquer, surtout au matin. On ne comprend pas, on comprend juste ce qu'on voit mais on ne voyait rien, on avait pas le droit. On entendait, depuis cette pièce toujours, interdites, on entendait leur regard et puis ma mère pleurer. Elle ne voulait pas qu'on voit. Alors par la force des choses on a compris que notre grand-père était changé. Mais je sais, j'ai grandi et j'ai senti, parfois chez l'un, souvent chez l'autre, on sentait toujours cette tension entre mes parents. Mais le temps et la vie continuait et avec du recul je n'ai jamais manqué de rien, surtout pas d'amour, mes souvenirs personnels sont encore intacts et chargés de sentiments aujourd'hui.



Je suis partie d'une photo d'enfance pour m'inspirer. Elle à été prise chez moi, dans la salle de bain de ma maison à Arcenno (44) proche de Nantes. Il y a eu pendant des heures dans cet espace, c'est pourquoi j'ai choisi cette photographie argentique et à l'inspiration pour mes archives... C'est comme si c'était hier, mes souvenirs dans cette pièce remontent à six ans, six décennies de mes 2 ans. Cette photographie date justement de cette période, c'était à l'heure de bain. Je me rappelle encore que maman nous les préparait toujours avec plus de douceur. La plus grande, c'est ma mère, de chez ma mère s'écrit, elle s'amusait bien je crois à me faire prendre le bain, j'étais un peu, d'ailleurs pendant plusieurs années on profitait de ces instants pour jouer et se constituer des coiffures en mousses et y passait des heures. La baignoire me paraissait immense à l'époque,







viraj

Merci !

CURRICULUM VITAE

élisa barbier
07.03.1994
13, rue Collard
76600 Le Havre
06.25.30.69.37
elisa.barbier@hotmail.fr

études, diplômes

BAC Arts Appliqués (mention bien)
Lycée Henri Loritz, Nancy
juin 2011

BTS Communication Visuelle (mention bien)
La Martinière-Diderot, Lyon
septembre 2011 à mai 2013

**Licence Design Graphique Multimédia
(mention éditions)**
ESA Pyrénées, Pau
octobre 2013 à juin 2014

Licence Médiation Culturelle, option cinéma
Faculté de lettres, Nancy
septembre 2015 à juillet 2016

**Master Design graphique et éditions
(félicitations du jury, scénographie et
pertinence du discours remarqués)**
ESADHaR, Le Havre
octobre 2019 à juin 2021

**responsable gestion et organisation
des exposant-e-s**
Smmile Festival Vegan Pop, Paris
septembre 2017

responsable du pôle signalétique
Festival NJP, Nancy
octobre 2017

**chargée de communication et relations
presse**
le 6b, espace de diffusion et de création
(ateliers d'artistes, lieu d'exposition et
organisateur d'évènements culturels et
musicaux) Saint-Denis, Paris
janvier 2018 à juillet 2018

vendeuse 27h
American Vintage, boutique de prêt-à-porter
premium, centre Beaugrenelle, Paris
décembre 2018 à août 2019

rédactrice pigiste
magazine Étapes, spécialisé dans
le design, Paris
depuis 2015

emplois, stages

stagiaire design graphique
Apps Factory, Lyon
mai à juin 2012

chefe de rang
Hôtel MamaShelter, Lyon
octobre 2014 à août 2015

**assistante montage d'exposition pour
l'Atelier Tout Va Bien, duo de graphistes**
Galerie My Monkey, Nancy
novembre 2015

stagiaire conception-rédaction
Open Minded, média indépendant web
spécialisé dans la culture
mai à juin 2016

**rédactrice adjointe et responsable
des partenariats**
Open Minded, Paris
octobre 2016 à septembre 2017

ateliers

atelier au FRAC Normandie
organisation d'un atelier de création
graphique et de sérigraphie autour
de la notion d'images et de détails, dans le
cadre d'une exposition d'oeuvres conte-
mporaines
*avril 2023, sur deux jours, au FRAC
(deuxième atelier prévu début juillet)*

récompenses

**Étapes, numéro Spécial
Diplômes 2021 (264)**
sélection au concours des 30 meilleurs
diplômes nationaux et internationaux
2021, par le magazine Étapes (article en
pièce-jointe)

**exposition des diplômé-e-s de master à
l'ESADHaR, promotion 2021**
galerie 1x2 Plus tenue par Yann Owens,
Le Havre
juin 2021

compétences

langues

anglais fluide à l'oral et à l'écrit TOEIC
(700 points)
espagnol niveau scolaire

logiciels

InDesign, Photoshop, Illustrator +++
Blender, TiltBrush, MasterPiece ++
WordPress ++
AfterEffect, Live, Final Cut +/-

techniques d'impression

sérigraphie +++
risographie +++
gravure +
linogravure +++
découpeuse laser ++