
Mathilde Mary

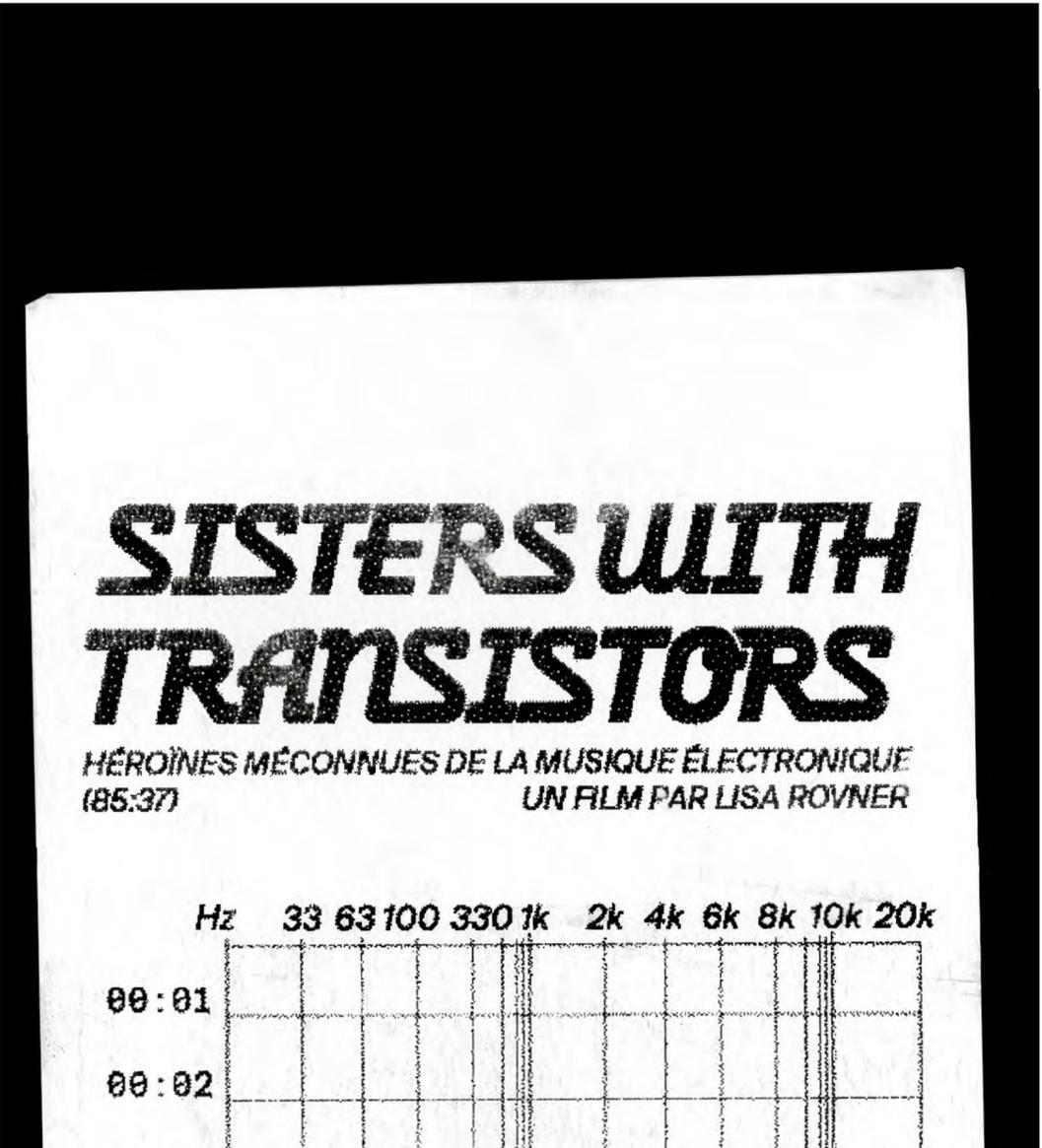
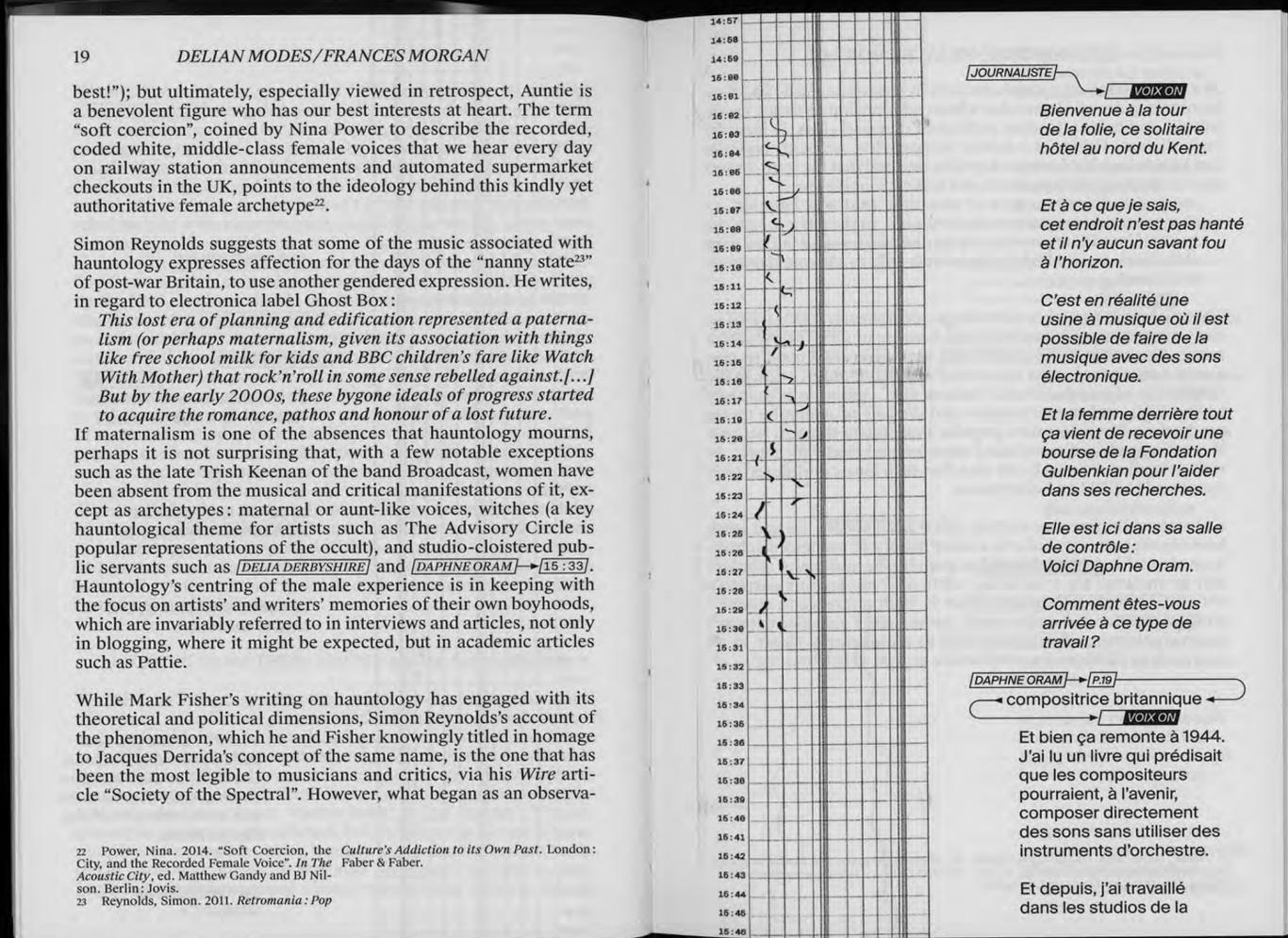
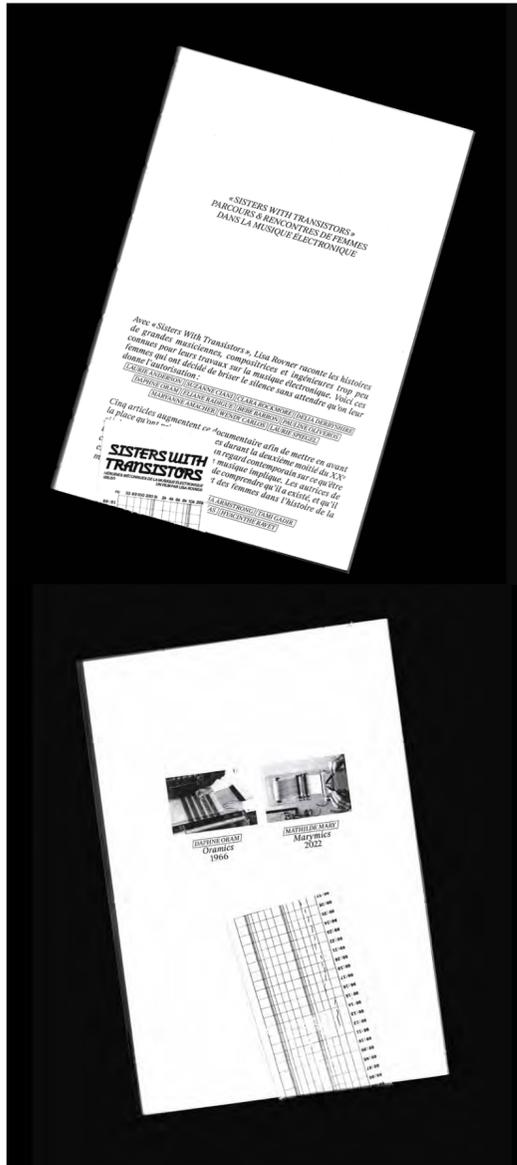
..... PORTFOLIO · 24 ·

.....

..... IDENTITÉ · VISUELLE ·

..... DESIGN · ÉDITORIAL ·

..... DESIGN · TYPOGRAPHIQUE ·

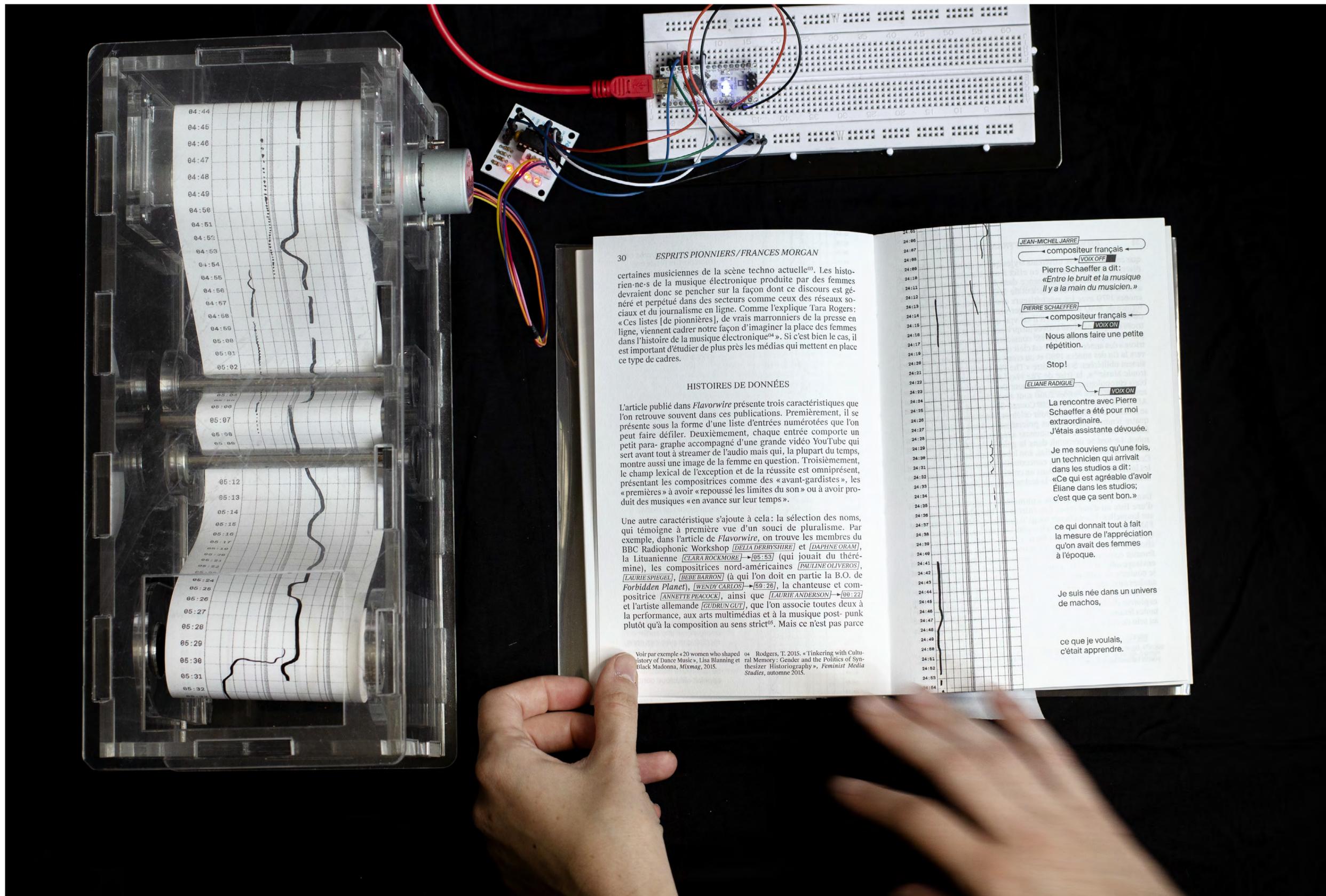
Sisters with Transistors

Ce livre fait un état des lieux de la place des femmes dans la musique électronique, avec une transcription du documentaire «Sisters with Transistors» et un corpus de 5 textes d'analyses contemporaines sur le sujet.

Le design éditorial répond à deux questions: 1. Comment rendre un film agréable à lire, et ce sans image ? 2. Comment faire cohabiter des textes de natures différentes ?

1. L'ensemble de la bande son est présentée sur les pages de droite. En m'inspirant des codes graphiques des synthétiseurs utilisés dans le film, je hiérarchise tous les personnages qui s'expriment. D'après l'Oramics, j'ai créé une partition sur laquelle j'interpète graphiquement les musiques du film. Positionné à gauche des voix, ces dernières se calquent sur la grille afin de rendre visible les rythmes des dialogues.

2. Sur les pages de gauche se trouve le corpus de textes. Tandis que la bande son est composée dans une linéale propre à l'esthétique technologique du film, j'utilise pour le corpus une typographie roman dans une mise en page classique rappelant les livres de poches. Ces 2 styles typos sont issus de la même famille, et créent donc une cohérence visuelle. Il est possible de lire chaque contenu séparément, ou ensemble grâce à un système de rappels liant les contenus.

13x20cm
 200 pages
 reliure dos carré cousu collé
 typographie = Suisse Works + Suisse Int'l
 + titrage dessiné d'après le Korg 900PS
 3 exemplaires

← La Marymics est une machine que j'ai construite pour dérouler automatiquement la partition, une bobine en papier thermique de 40 mètres de long

Si Cinéma

Si Cinéma est un festival international des cinémas en école d'art, organisé par l'ésam Caen/Cherbourg. Cette identité a été créée pour la 5e édition qui a eu lieu entre mars & mai 2024.

J'avais pour contrainte un principe mis en place depuis les débuts du festival sur les précédentes identités: composer l'affiche avec une image issue du film lauréat de l'édition précédente. Hors, la 4e édition a fait gagner deux films très

différents dans le fond et la forme, avec un film d'animation en noir & blanc, et un film en captation réelle en couleur.

Comment rapprocher ces deux univers visuels sur une même affiche ? J'ai pour cela choisi une bichromie rose/vert afin de les harmoniser. Avec ce collage, j'ai aussi créé de nouvelles images abstraites avec des zooms utilisés pour varier les nombreux supports réalisés.

En parallèle, je souhaitais dessiner un titrage, dont la double italique puise son inspiration dans les génériques de fin de films. Le cinéma étant en mouvement, je voulais que ce titrage soit dynamique.

La composition typographique est simple grâce à un caractère mono en contraste avec le titrage, et un travail de hiérarchie de texte pour rendre lisible la diversité de contenus.

U+270D

J'ai participé à la réalisation de la fonderie de l'EESAB Rennes U+270D (qui est l'unicodé de cet emoji 🗨️) en m'occupant du web design avec Pauline Paris. Le site a été développé par Alain Maréchal et Guillaume Allard, et est sorti en 2023.

Cette fonderie diffuse les typographies dessinées par les étudiant·es ainsi que les projets et les ressources traitant de ce sujet de l'école. Elle se divise en 3 parties: la page

projets (aussi la page d'accueil) dont les images ont un ordre aléatoire, la page caractères & la page ressources, uniquement composée de texte.

Ce choix a pour but de mettre en avant d'un côté l'aspect pictural de la typographie et la pluralité des pratiques qu'offre l'atelier typo de l'école, et de l'autre de se focaliser sur les écrits.

Articles 2023

Pirates-typographes

Par Théo Hovnanian

Cet article est issu du mémoire de Master de Théo Hovnanian soutenu en janvier 2023 à l'EESAB intitulé «La Signature Warez : Empreinte d'une culture souterraine», encadré par Marjolaine Lévy et Catherine de Smet.

La Scène Warez, désigne l'ensemble des personnes qui piratent, collectent et distribuent des logiciels, films, jeux-vidéos, livres et tout type de médias numériques illégalement, les rendant disponible et gratuit pour tous. Ce réseau mondial opérant sur internet est divisé en nombreux groupes de pirates et se manifeste à travers le streaming illégal et le téléchargement de...
[Lire la suite →](#)

- Piratage
- Crack
- Warez
- ANSI
- ASCII
- Graffiti
- Jeux vidéo
- Pixel
- Monochasse
- Revival
- Gothique

Entretien avec Arlette et Mourad Boutros

Par Solenne Madi

Arlette et Mourad Boutros sont libanais. ils sont

U+270D

Bibliothèque 2022

Arcade game typography the art of pixel type

de Toshi Omagari,
avant-propos de Kiyonori Muroga,
éditions Thames and Hudson, 2019

«Arcade Game Typography présente aux lecteurs un nouveau monde fascinant de la typographie - la police de caractères pixel. Les concepteurs de jeux vidéo des années 70, 80 et 90 ont été confrontés à des limitations de couleur et de résolution qui ont stimulé une incroyable créativité : les lettres devant exister dans une grille carrée de 8x8, les artistes ont trouvé le moyen de créer des jeux de caractères expressifs et élégants dans une toile minuscule. Avec des caractères pixel soigneusement sélectionnés dans les premières décennies des jeux vidéo d'arcade, Arcade Game Typography présente un mouvement de "typographie outsider" jusqu'alors non documenté, accompagné de commentaires perspicaces de l'auteur Toshi Omagari, lui-même créateur de caractères Monotype, et de captures d'écran des caractères utilisés. Fruit d'une recherche exhaustive, ce livre rassemble une typographie éclectique issue de jeux à succès tels que Super Sprint, Pac-Man, After Burner, Marble Madness, Shinobi, ainsi que d'innombrables joyaux moins connus. Le livre présente ses caractères sur une grille dynamique et décorative, s'inspirant de spécimens de caractères haut de gamme tout en y ajoutant une touche ludique. Contrairement aux caractères d'imprimerie, les caractères pixel ont souvent des couleurs vives intégrées dans les caractères. Ainsi, Arcade Game Typography ne ressemble à aucun autre livre de typographie, pétillant de vie et de couleurs.»

- Monochasse
- jeux vidéo
- XXe siècle

Projets Caractères Ressources

Conférences 2019

Alice Savoie

Alice Savoie est créatrice de caractères, enseignante et chercheuse en histoire de la typographie. Diplômée de l'ESAA Duperré, de l'École Estienne et de l'Université de Reading, elle a collaboré notamment avec les fonderies Monotype, Process Type Foundry et Tiro Typeworks, Frere-Jones Type, Ourtype, etc., et conçoit des caractères de commande pour des projets d'édition et d'identité. Elle développe également des systèmes multi-scriptes, incluant des caractères latins, grecs, cyrilliques et hébreux.

De 2008 à 2010, elle a travaillé pour la compagnie Monotype, participant à la création de caractères d'entreprise pour des clients internationaux (The Times, Turner Broadcasting, Ogilvy, etc.). Elle a également contribué à la réalisation de nouveaux caractères pour Monotype, tels que la famille Ysobel, en collaboration avec le designer britannique Robin Nicholas, et Rotis II Sans. Sa famille de caractères Capucine est distribué par Process Type Foundry. En 2012 elle a contribué avec John Hudson/Tiro Typeworks au développement de la famille de caractères The Brill pour l'éditeur néerlandais du même nom. En 2014 elle a obtenu un doctorat de l'Université de Reading en collaboration avec le Musée de l'imprimerie et de la communication graphique de Lyon. Ses recherches portent sur la création de caractères en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement durant l'ère de la photocomposition. Depuis 2013, elle enseigne et dirige des projets de recherche à l'Atelier National de Recherche Typographique, ainsi qu'au sein du post-diplôme Typographie et Langage à l'Esad Amiens. Depuis 2016 elle enseigne également au sein du

Informations

La Peinture en Jeu

Je suis en charge, avec Louise Bourlon-Tréguier du design éditorial de la revue Peinture, qui montre les pratiques singulières de ce médium en écoles d'art. En 2023 est sorti le premier numéro en partenariat avec l'ISDAT & l'ESADMM.

Ce n°0 raconte 2 projets pédagogiques avec un grand nombre de photos, très variées par leurs sujets, des articles longs écrits par les enseignants, des textes plus courts

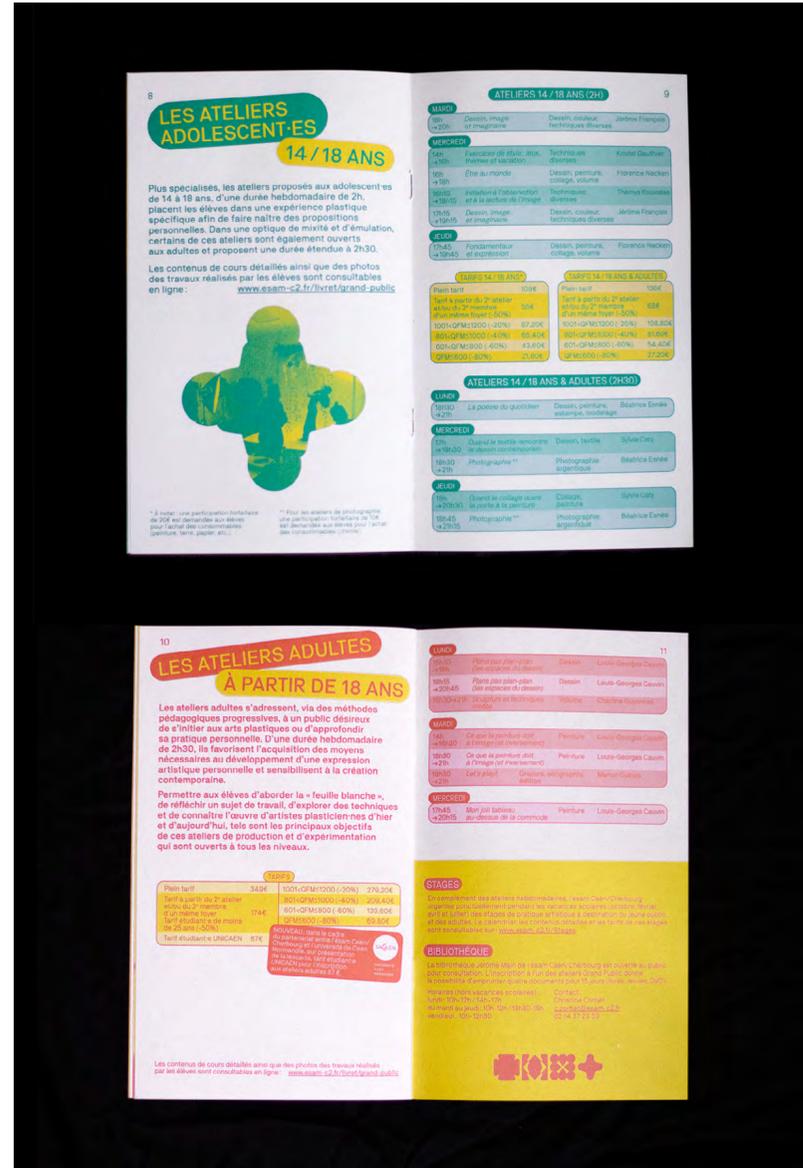
d'étudiant·es et un focus sur un jeune artiste, Thibaut Gaudry.

Comment faire cohabiter des récits si variés au sein d'un même objet ? C'est la question qui nous a guidées durant ce projet. La peinture étant visuelle, nous avons fait le choix de penser la maquette pour valoriser l'image & ses couleurs: format généreux, grandes images centrales, texte noir ou blanc composé systématiquement autour du visuel.

La couverture est minimale puisque aucune image n'est présente. C'est donc seulement par la typographie que nous montrons l'esprit expérimental de la revue, et cela grâce au caractère accidenté Jester. Le geste de la peinture nous intéressant fortement, nous avons choisi d'intégrer un élément visuel issu d'une œuvre présentée avec du vernis sélectif. Discret, et plus ou moins visible selon la lumière, cette iconographie introduit en douceur le contenu de la revue.

20x31cm
72 pages
reliure pique à cheval
typographie= Mercure + ABC Social Mono + Jester
impression= Médiagraphic
photogravure= FotImprim
600 exemplaires

Cours Grand Public de l'ésam

L'ésam Caen/Cherbourg est une école d'art qui propose un large choix de cours de pratique artistique à destination du Grand Public en plus de ses formations post-bac. J'ai réalisé l'identité de la saison 2024-2025 en mai dernier.

Avec plus de 50 cours, une variété de pratiques enseignées pour un public très large (de 6 ans à l'âge adulte), le challenge était de trouver un moyen de représenter cette diversité.

J'ai pour cela choisi l'angle du geste créatif, représenté d'abord par le lettrage que j'ai dessiné. Ses formes cursives sont un clin d'œil aux jeunes élèves et aux pratiques manuelles largement dispensées. Les majuscules permettent toutefois de ne pas tomber dans le cliché de l'écriture cursive enfantine.

La typographie est tramée en points, cette fois pour introduire les techniques d'impressions & numériques enseignées.

De plus, une texture issue d'une œuvre d'une élève est utilisée. J'ai aussi créé un jeu de 4 formes abstraites d'après des gestes de création (creuser, tisser, composer, sculpter), et qui m'ont permis d'animer les différents supports.

Enfin, les couleurs issues de l'identité de l'ésam, sont adaptées à la saison du printemps et rendues plus vives pour réveiller l'espace public.

Tel 06 . 37 . 12 . 68 . 77
Mail contact@mathildemary . fr

Web mathildemary . fr
Insta mathymry

· · N ' H É S I T E Z · P A S · À · F A I R E · U N · T O U R ·
· S U R · M O N · S I T E · E T · M O N · I N S T A · P O U R ·
V O I R · M E S · P R O J E T S · P L U S · E N · D É T A I L S
· · · · · M E R C I ((d [- _ -] b)) · · · · ·

Mathilde Mary

IDENTITÉ VISUELLE

DESIGN ÉDITORIAL

DESIGN TYPO

MOTION

Contact

26 ans
06.37.12.68.77
contact@mathildemary.fr
89 rue des Cités,
93300 AUBERVILLIERS

Formation

⇒ 2019 - 2022
DNSEP Communication -
Master de design graphique,
école européenne supérieure
d'art de Bretagne - Rennes
↳ Projet de diplôme sur
la musique électro

⇒ 2018 - 2020
DSAA LAAB - Diplôme
supérieur d'Arts Appliqués,
mention design graphique
Lycée Bréquigny - Rennes
↳ Projet de diplôme
sur l'apprentissage
de l'écriture cursive

⇒ 2016 - 2018
BTS DGMI - Design graphique
option médias imprimés
Lycée Pasteur - Besançon

⇒ 2015 - 2016
MANAA - Mise à Niveau
en Arts Appliqués

Expériences

⇒ Depuis Septembre 23
ésam Caen/Cherbourg
Graphiste en interne pour
l'école
↳ Identité visuelle,
imprimé, numérique
& web design

⇒ Depuis Janvier 23
Freelance sur Paris
↳ Design éditorial,
web design, lettrage,
motion

⇒ Juillet 22 - Janvier 23
Bon Esprit - Paris
Stage design graphique pour
les médias TRAX et MINT
↳ Motion, 3D, DA
et type design

⇒ Novembre 22
Exposition ANCRAGE - Rennes
↳ Accrochage de mes
projets de diplôme

⇒ 2021 - 1 semaine
Workshop sous la direction
du studio Bizarri-Rodriguez
↳ Transcription
graphique de films

⇒ 2019 - 10 semaines
Bitoño - France
↳ Reportage photo et
vidéo, illustration et
sérigraphie durant une
tournée de festivals,
relation avec les
clients, animation
d'ateliers auprès
d'enfants

⇒ 2019 - 2 semaines
La petite frappe - Rezé
↳ Découverte de la
technique du Letterpress

⇒ 2019 - 1 semaine
Workshop sous la direction
de JackUsine
↳ Dessin de caractère
sur Glyphs

⇒ 2017 - 6 semaines
D'un monde à l'autre -
Besançon
↳ Agence de communication

Savoirs-faire

⇒ Maîtrise des logiciels
Photoshop, Illustrator,
In design, After Effect
et Glyphs
⇒ Notions des logiciels
Processing, Arduino
et Blender
⇒ Sérigraphie - Linogravure
⇒ Niveau d'anglais scolaire
⇒ Permis B

Passions

⇒ Dessin de caractère
Motion

⇒ Photographie numérique
et argentique
Broderie

⇒ Fin de cycle II de violon
↳ Conservatoire
de Besançon

⇒ Musique électronique,
concerts

⇒ Cinéma, expositions

Jobs

⇒ été 23
Agent polyvalent
CDD 20h/semaine
Burger King - Aubervilliers
(93)

⇒ octobre - juin 22
Agent d'entretien
CDD 7h/semaine
Chrono35 - Bruz (35)

⇒ septembre 21 + août 20
Vendanges
Neuville sur Seine (10)

⇒ novembre 20 - juin 21
Animatrice périscolaire le
midi / CDD 6h/semaine