

Pigments Ciné-Concerts

Conception Graphique

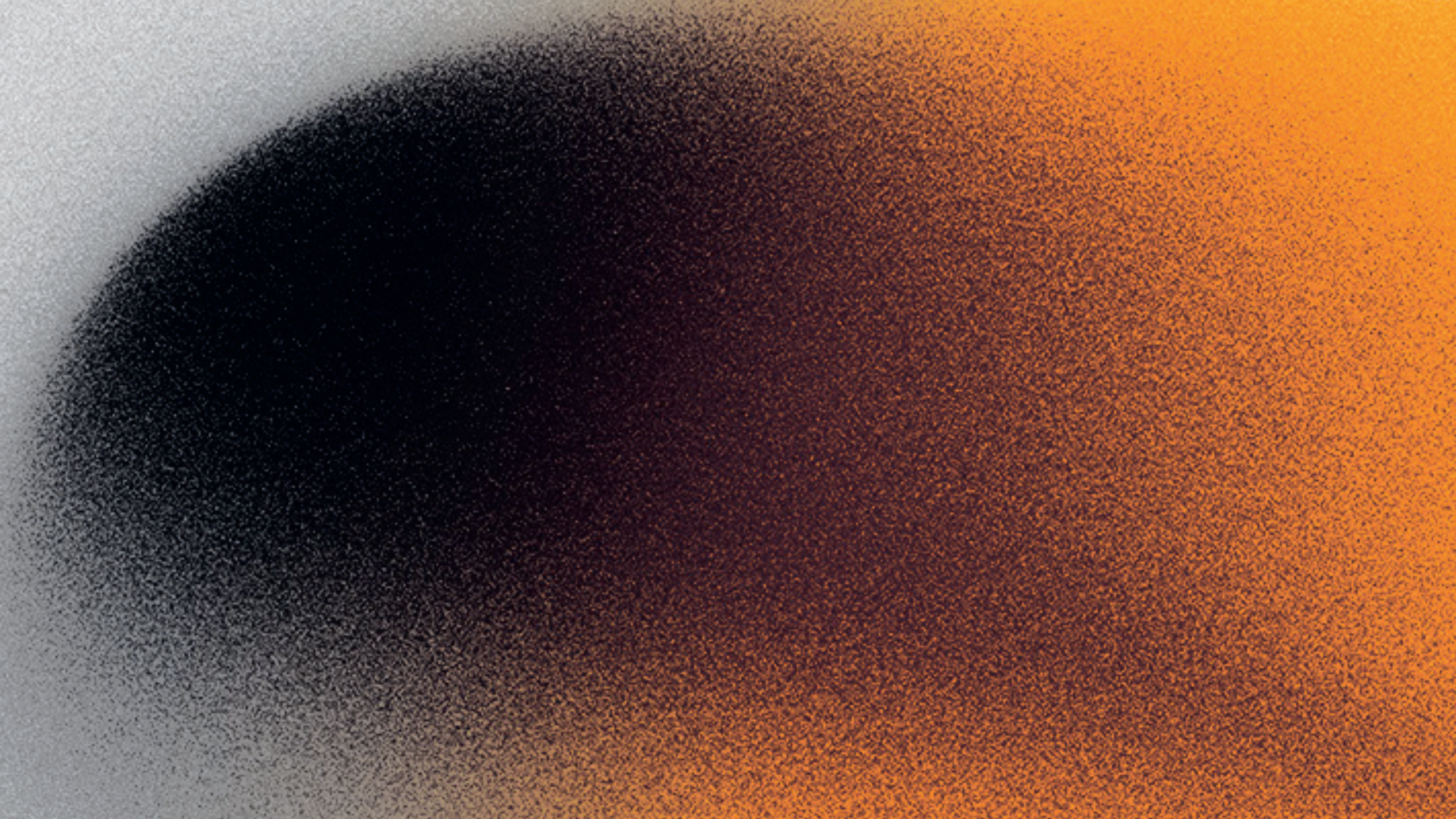
Pigments est un collectif qui propose des prestations de ciné-concerts. Le groupe organise des concerts musicaux par-dessus des séances de cinéma de films muets et en noir et blanc (généralement avant à 1920). La volonté est claire : remettre au goût du jour des films d’antan à travers une mise en couleurs musicale. Le ciné-concert est un spectacle vivant grâce à la présence de musiciens en plus du public. C’est une séance bien plus dynamique qu’une séance de cinéma classique. Le ciné-concert est en plein essor, c’est un art qui se développe de plus en plus et Pigments se trouve actuellement au sommet de celui-ci, en France.

Pigments affirme un équilibre entre tradition et modernité, notamment dans le style musical basé autour du Jazz. Mais l’improvisation est la bienvenue au sein du groupe, ainsi que des effets sur les instruments qui dynamisent encore plus ces spectacles.

En ce qui concerne la communication, le collectif souhaite investir plus d’attention sur son identité visuelle. Dans un premier temps, une analyse stratégique de la communication a été effectuée afin de s’orienter sur la cible, identifier le positionnement du collectif, comprendre ses forces et ses faiblesses puis de proposer des recommandations stratégiques à travers un rétroplanning. La suite du projet se concentre sur la production graphique.

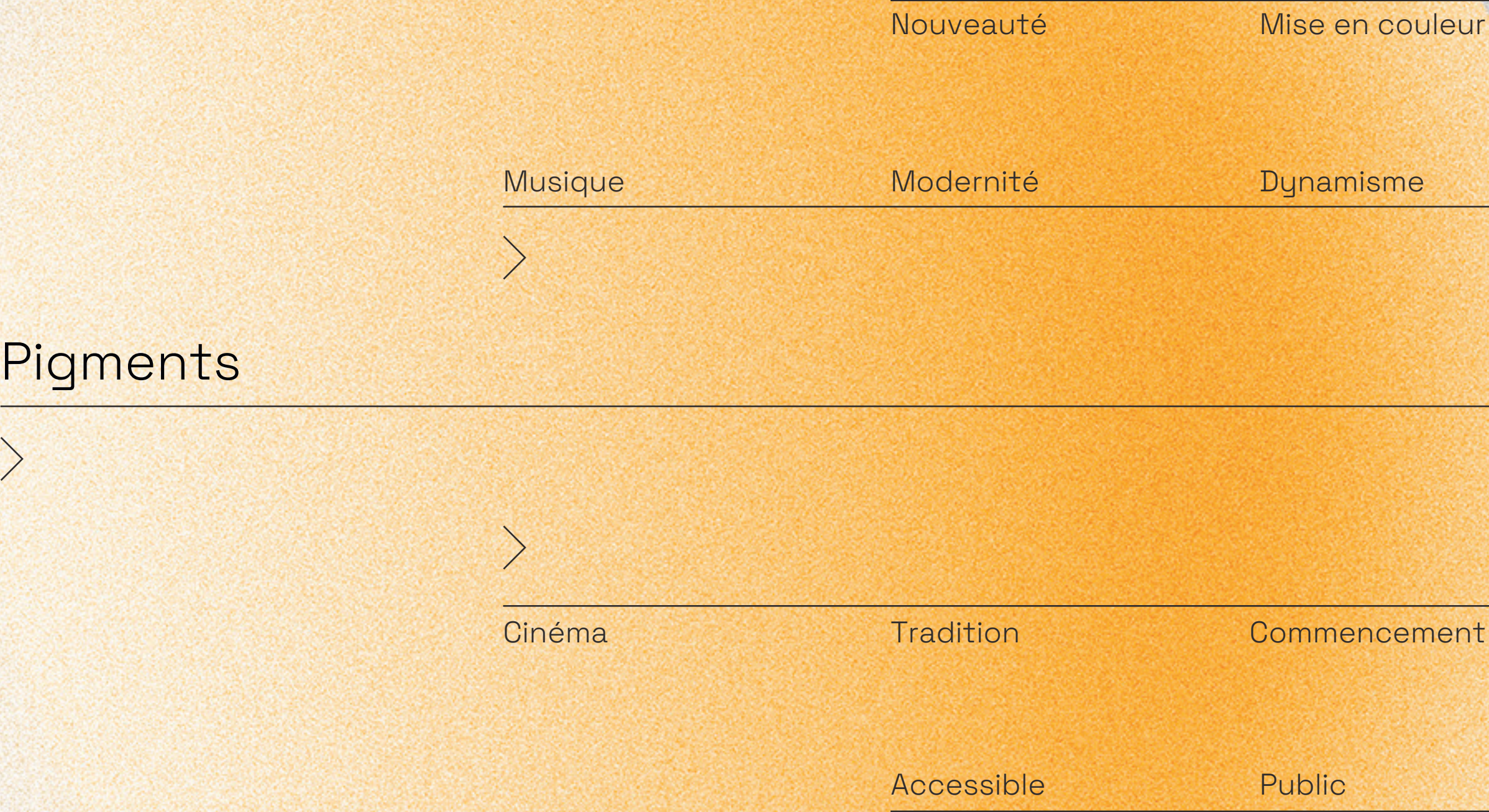
La demande

- Une proposition de logotype et de ses déclinaisons par une charte graphique
- 3 déclinaisons d’affiches / post réseaux sur la communicatioun des prestations

Partie 1

Recherches conceptuelles
et graphiques

Suite à la carte mentale réalisée en amont, j’ai pu en extraire des informations importantes dans la continuité de mon processus créatif. L’étape suivante est de déterminer un concept. C’est le fil conducteur du projet qui représente simplement l’identité de Pigments à mon sens.

Dissonance harmonique

Cette expression peut paraître incompréhensible au premier abord, mais après une légère réflexion, elle se révèle à travers Pigments.

En musique, une dissonance désigne un son ou un accord qui crée une sensation de tension ou de conflit, en raison de la proximité des fréquences des notes qui le composent. Pour simplifier, c’est globalement plusieurs notes qui s’opposent entre elles. Pigments a pour ambition d’harmoniser cet ensemble.

En effet, le concept fondateur de Pigments est de relier le Cinéma muet avec un concert de musique. Le ciné-concert souhaite mettre en couleur le Noir & Blanc, il veut mettre en relation le côté traditionnel du cinéma d’antan avec la modernité de la musique actuelle. L’identité même de Pigments se base sur des oppositions de concepts qui finissent par se relier.

Mon concept se tourne donc autour de ces forts contrastes qui se réunissent malgré tout pour former un ensemble harmonieux. Cela se retrouvera au travers des typographies, des couleurs mais également des mouvements artistiques aux origines du cinéma.

Pigments s’inscrit dans un contexte artistique qui lie l’Art Nouveau et l’Art Déco. En effet, l’histoire du cinéma démarre en 1895 avec le premier film muet, «La sortie des usines Lumière à Lyon», réalisé par les frères Louis et Auguste Lumière. Cette apparition s’inscrit dans le courant artistique de l’Art Nouveau, qui a joué un rôle fondateur dans le cinéma tel que nous le connaissons aujourd’hui. Cependant, le mouvement de l’Art Déco, qui a suivi ces débuts, a également inspiré de nombreuses avancées techniques dans le cinéma. Il demeure un mouvement majeur qui a contribué au développement du cinéma.

Ces deux mouvements sont étroitement liés à l’évolution du cinéma. Il m’a paru important de les refléter à travers l’identité visuelle de Pigments. Avant tout, il est pertinent de comprendre les caractéristiques qui distinguent ces deux courants artistiques.

Art Nouveau

L’Art Nouveau s’identifie par son utilisation organique et florale de motifs et de lignes courbes. Les formes naturelles telles que les fleurs, les feuilles et les courbes sinueuses composent majoritairement ce courant. Les typographies utilisées dans le style Art Nouveau sont souvent ornées et sinueuses, rappelant les courbes des motifs floraux. Les pleins et les déliés qui composent ses typographient se retrouve globalement accentués. En résumé, le mouvement de l’Art Nouveau se caractérise par son approche organique, ses lignes fluides et son souci du détail, amenant une esthétique intemporelle dans le monde du design visuel.

Art Déco

L’Art Déco se distingue par son utilisation de formes géométriques et de motifs stylisés. Les lignes droites, les angles vifs et les motifs en zigzag dominant souvent, créant une esthétique élégante et moderne. Les typographies utilisées dans le courant de l’Art Déco sont souvent géométriques et stylisées, reflétant la même esthétique que l’on retrouve dans l’architecture et les arts décoratifs de cette époque. Pour résumer, le graphisme Art Déco se caractérise par son équilibre entre la fonctionnalité moderne et l’ornementation sophistiquée, laissant une marque indélébile dans le monde du design visuel.

L’idée ici est d’arriver à mettre les caractéristiques des deux mouvements en relation, tout en apportant une modernité. La refonte inclut tout de même de garder cet équilibre entre tradition et modernité.

Couleurs

- . Des couleurs de teintes orange, jaune seraient adaptées dans cet esprit de nouveauté que débloque le ciné-concert. C’est également une couleur liée à la créativité
- . Elles apportent de la chaleur, de la vie à l’oeuvre cinématographique

Formes

- . Des formes plus ou moins organiques afin de renforcer l’aspect dynasmique qu’apporte le ciné-concert
- . Jouer sur les textures permettrait d’accentuer l’identité «Pigments» du collectif

Compositions

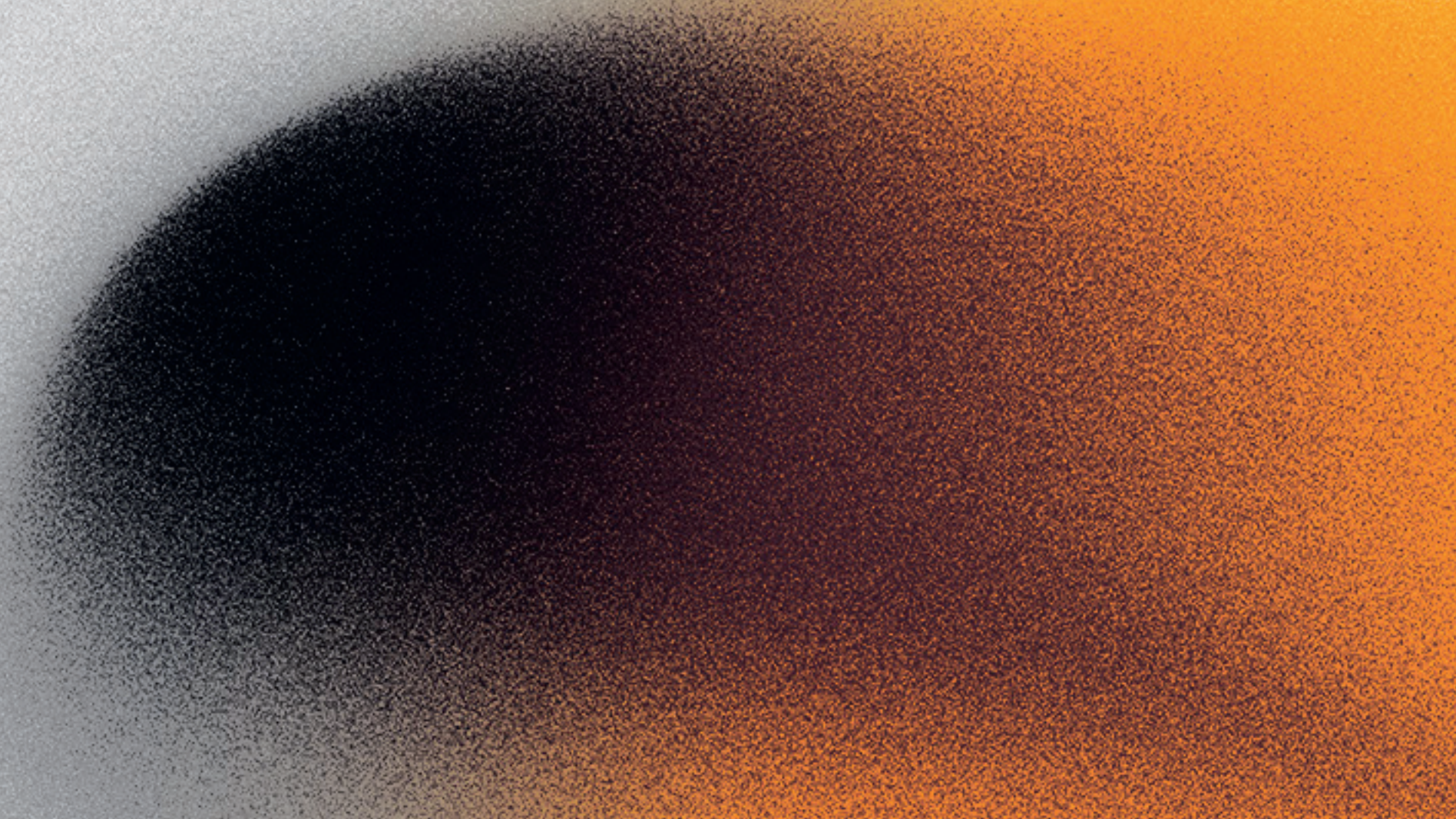
- . Les compositions basées sur des dégradés, jouant encore une fois sur les textures, la netteté et les forts contrastes

Typographies

- . Des typographies à axe incliné telles que les humanes pour amener le dynamisme, la mise en couleur mais dans un aspect moderne
- . Des typographies arrondies, accueillantes, pour renvoyer à l’accessibilité des ciné-concerts

Images

- . Des images appuyées sur de forts contrastes en rappel au milieu «noir & blanc» du cinéma
- . La mise en couleur de certaines zones uniquement

Partie 2

Conception du logotype

Dans le cadre de la refonte de l'identité de Pigments, un logo typographique tel qu'il existe actuellement me paraît plus pertinent. Le message de Pigments, la mise en couleur musicale, est un symbole fort et abstrait. Le fait de l'associer à un motif, une icône, serait à mon sens assez réducteur. Le logo s'est donc concentré sur un travail de typographie entre Art Nouveau, Art Déco, tout en remettant cet ensemble au goût du jour, en le modernisant. Voici quelques exemples de typographie qui ont inspiré mes recherches.

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z À Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q
r s t u v w x y z à å é î ð ø ü &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (\$ % . , ! ?)

Typographie qui imprègne les caractéristiques de l'Art Nouveau

A B C D E F G H
I J K L M N O P ?
Q R S T J V X Y
W Z 1 2
3 4 5 6 7 8 9 &
O % £ \$!

Typographie qui imprègne les caractéristiques de l'Art Déco

Elegía

Salvador

abyggaer

Lady friend

Exemples d'inspirations typographiques qui s'inspirent de l'Art Nouveau dans un cadre plus moderne

J’ai préféré, dans un premier temps, construire le logo partie par partie, afin d’apporter de l’importance aux différents caractères de “Pigments”.

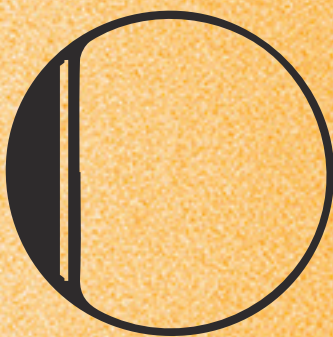
Puis, en second temps, je me suis concentré sur la composition du logo, les interactions des lettres entre elles et l’harmonie générale du logo.

P
m
en
ts

Pigments Pigments
Pigments
Ciné-Concerts

Pigments

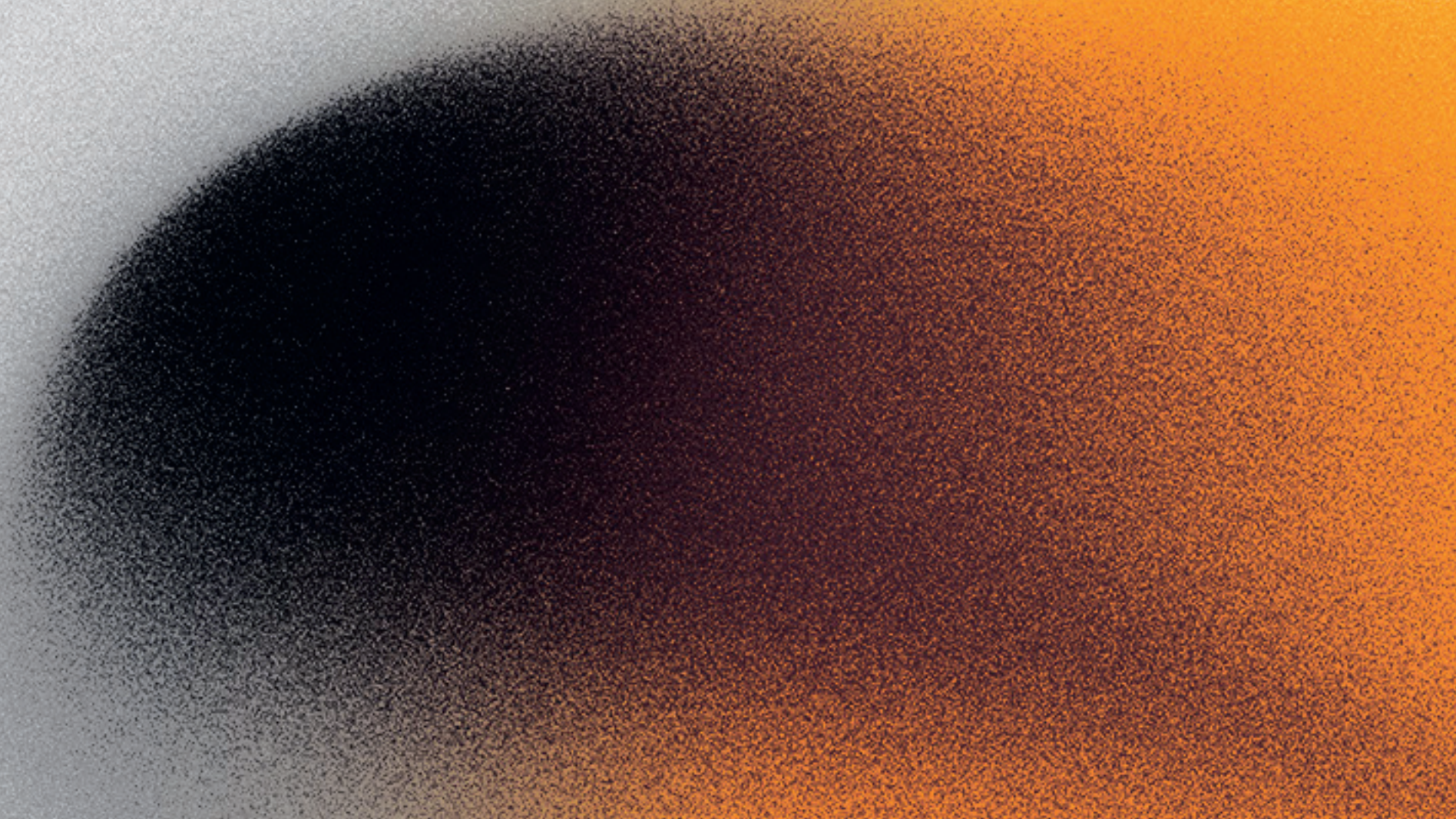
Ciné-Concerts

Art Nouveau

Art Déco

Harmonie

Partie 3

Charte graphique

Pigments
Ciné-Concerts

Pi

Le logo possède plusieurs déclinaisons à utiliser selon le support de communication.

Le logo principal qui comprend l'entièreté du nom est à privilégier, mais pour une question de place et de lisibilité, il existe une version iconographique.

L'icône peut aussi servir pour représenter le collectif dans certaines situations.
Il aura également pour fonction de servir de favicon.

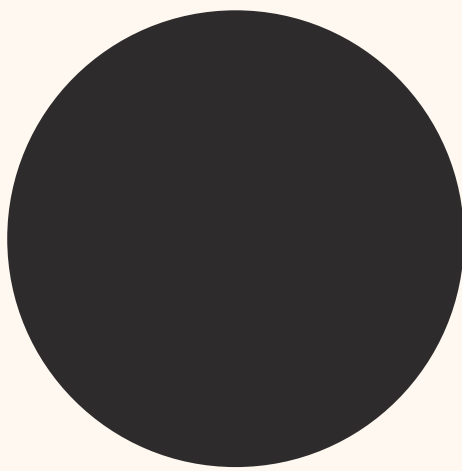
Le logo reste aussi déclinable sur les couleurs.
Le logo en gris clair sur fond gris anthracite est la version d’origine, mais il peut également être utilisé en gris anthracite sur fond gris clair.

Ces couleurs sont valables pour l’entièreté des logotypes. Cela comprend la version principale, illustrée ici en exemple, mais également la seconde déclinaison indiquée précédemment.

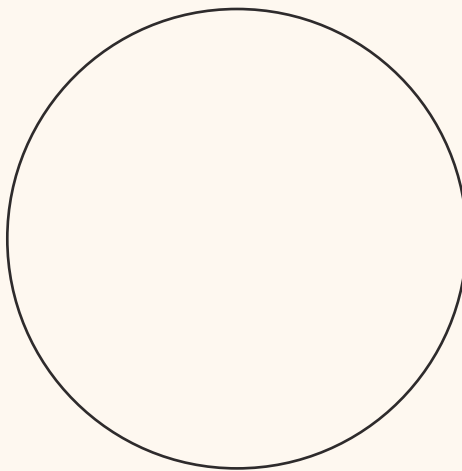

Dans une utilisation plus éco-responsable, les versions noir & blanc seront plus adaptées.
Ces versions peuvent également être utilisées pour une question d'esthétisme.

La version noir sur blanc sera utilisée pour de l'impression, principalement pour des documents institutionnels. La version blanc sur noir pourra être utilisée pour le web dans une optique écologique.

Hexa #1F201E
CMJN 0 / 0 / 0 / 96
RVB 31 / 32 / 32

Hexa #FFF9F2
CMJN 0 / 3 / 5 / 0
RVB 255 / 249 / 242

Hexa #F48A22
CMJN 0 / 53 / 87 / 0
RVB 244 / 138 / 34

Le gris anthracite est une couleur contemporaine et moderne qui s’inscrit parfaitement dans cette atmosphère de renouveau que propose Piments. C’est une couleur qui amène à la fois la douceur et la confiance. C’est une couleur sobre qui contraste avec les autres teintes de l’identité visuelle.

Le gris clair permet, de la même manière que le gris anthracite, de créer des compositions modernes. Elle reste une couleur neutre et équilibrée. L’ensemble de nos deux couleurs amène à recréer l’effet noir et blanc des films de cinéma d’antan.

En second plan, un dégradé de couleur est utilisé. Le dégradé est construit à partir d’une couleur orangée et il pourra être utilisé en fond, notamment sur des affiches, afin d’amener des effets de texture, de contraste, etc.

L’orange est une couleur qui apporte de la chaleur, du partage, de la nouveauté. Elle se retrouve parfaitement à sa place dans ce contexte de ciné-concerts et surtout de mise en couleur. C’est une couleur optimiste qui représente aussi la créativité, telle que dans le domaine musical.

Aa

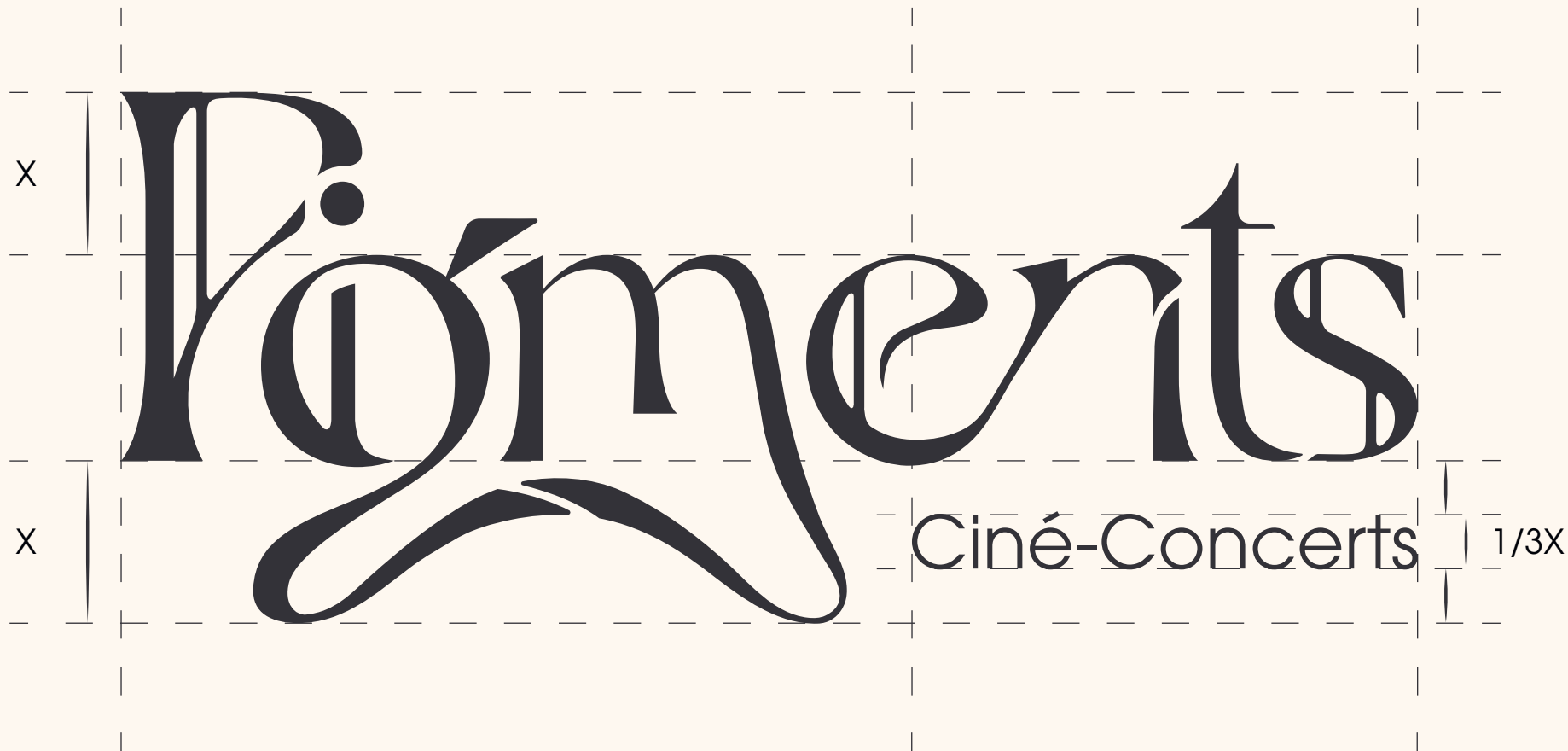
Avant-Garde

La typographie Avant-Garde est utilisée en tant que baseline dans le logo. Elle permet de contraster avec la typographie ondulée de “Pigments”. Ainsi, elle amène stabilité à la composition globale. Avant-Garde est une typographie possédant une haute hauteur d’œil ce qui la rend particulièrement lisible. Elle est construite de manière très géométrique, ce qui renforce d’autant plus sa stabilité. Cette typographie pourra ensuite être utilisée dans la DA pour des titres.

Aa

Space Grotesk

La typographie Space Grotesk est utilisée en texte de labour principalement. C’est une typographie très intéressante dans sa construction qui reprend certains codes de l’Art Déco dans ses angles. Mais elle affirme également des courbures se rapprochant des codes d’Art Nouveau. Conçue en 2018, elle reste une typographie très moderne et très lisible au-delà de son originalité.

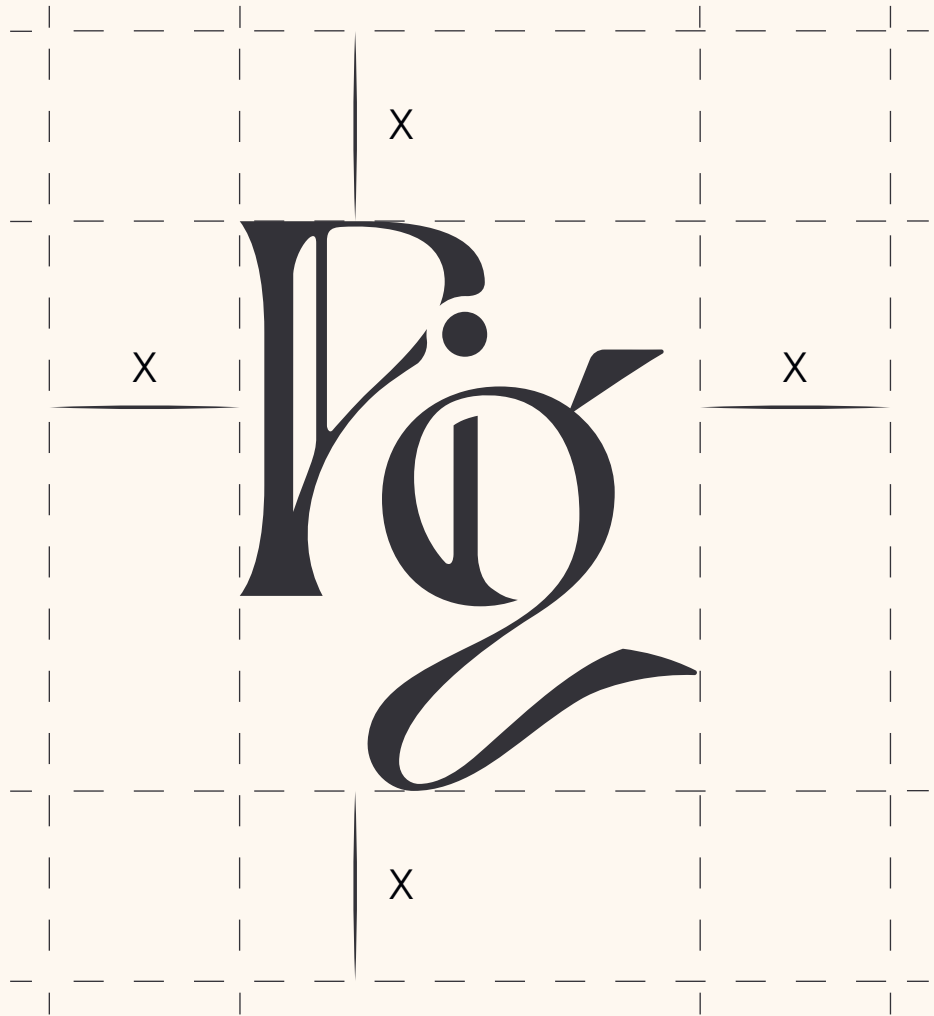
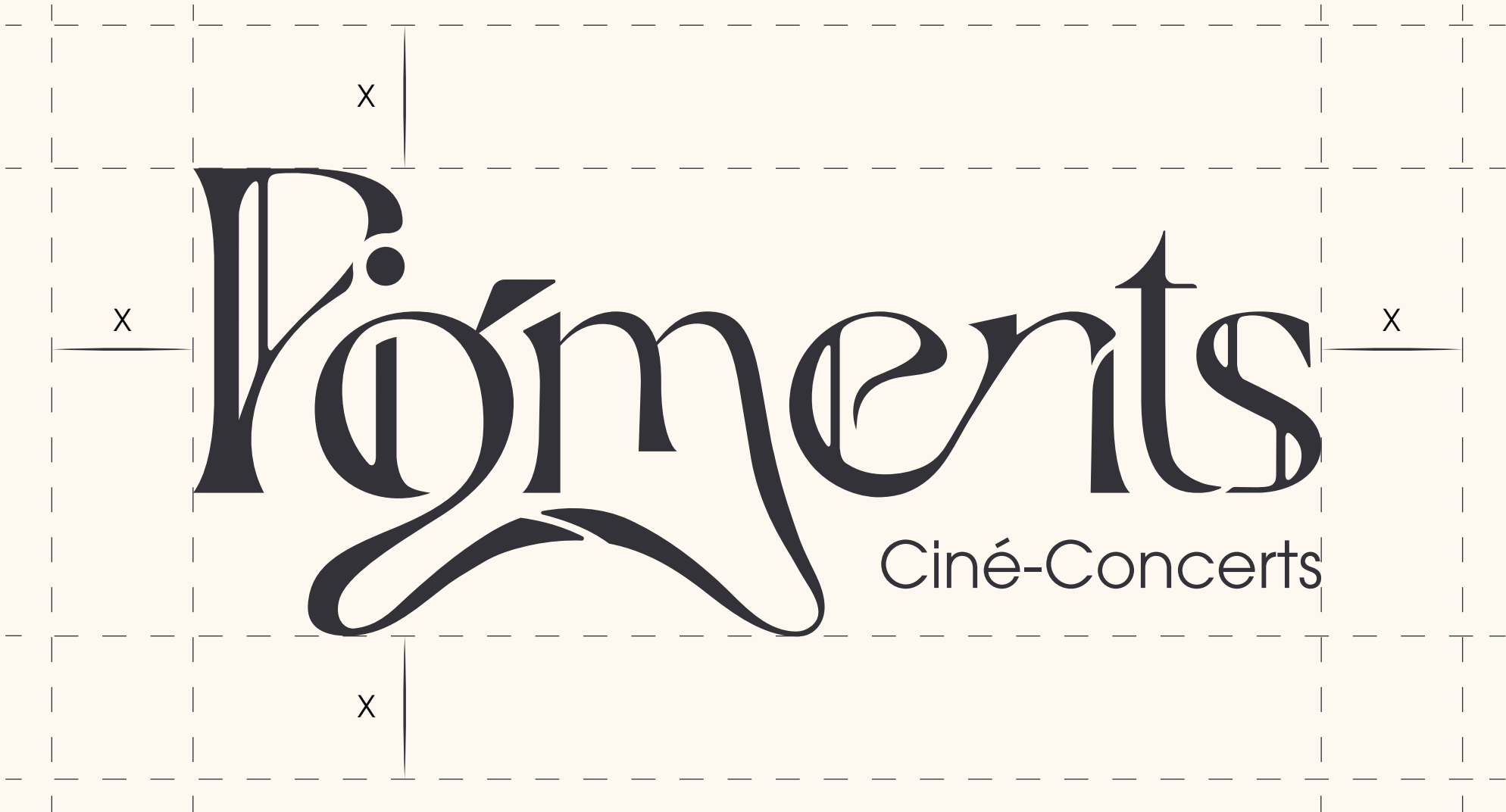

Les espacements du logo doivent rester identiques.
Pour cela, nous prenons comme référence une valeur de X qui correspond à la hauteur de la boucle du G de PIGMENTS.

Cette valeur se retrouve dans les différents espacements du logo.

Lorsque le logo se retrouve diminué en taille, on favorisera la version icone.

La taille minimale du logo est défini à 50 px de hauteur pour le web et 20mm de hauteur pour l'impression.
Cette taille minimale est nécessaire pour garder la lisibilité du logo.

La zone de protection indiquée autour du logo se base sur la valeur de X correspondant à la hauteur de la boucle du G de PIGMENTS.

Aucun autre élément graphique (texte, autre logotype) de nature à perturber la lisibilité ne doit venir dans cet espace.

Certaines conditions doivent être respectées pour garder une cohérence globale dans la direction artistique.

Pour cela, quelques interdits sont mis en place.

Ne pas déformer

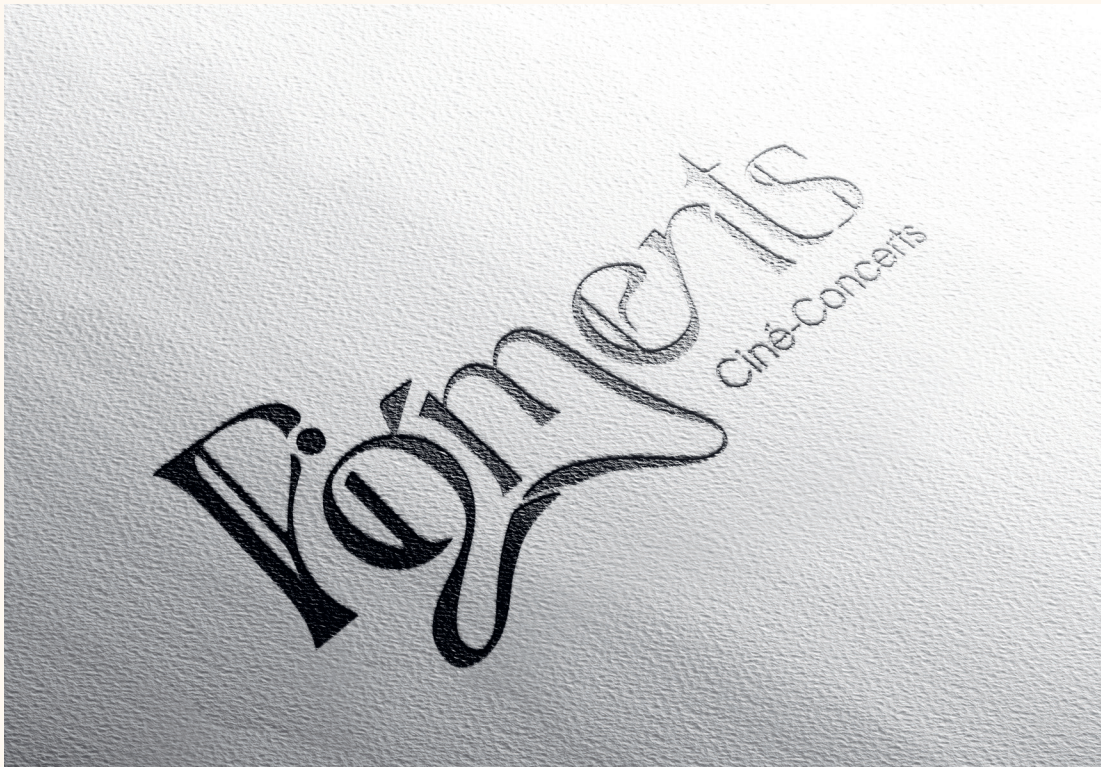
Ne pas modifier les couleurs indiquées

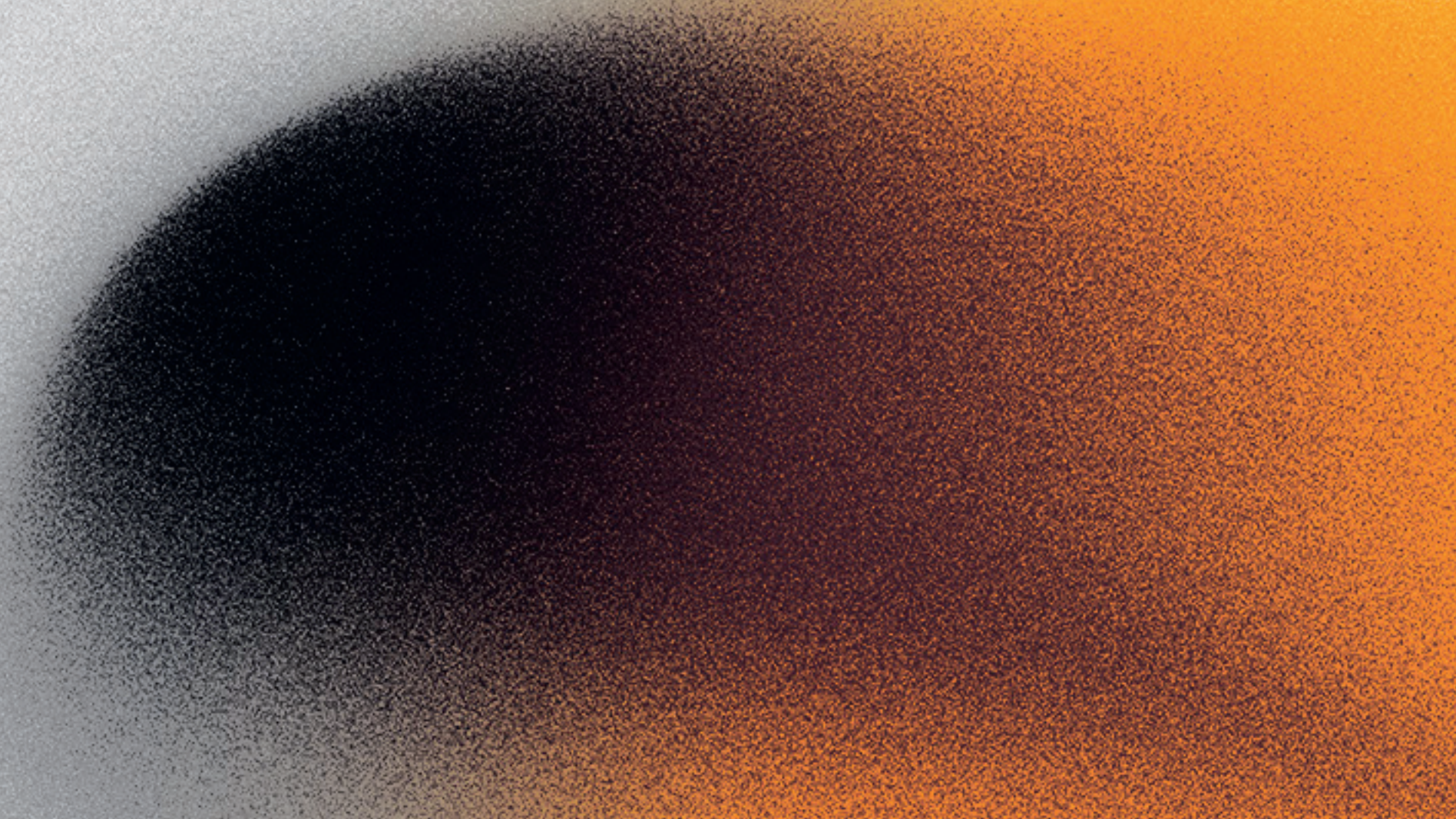
Ne pas couper

Ne pas incliner

Voici quelques exemples de déclinaisons de l'identité visuelle de Pigments sur différents supports.

Partie 4

Affiches / Post Instagram

Dans le cadre de la réalisation des templates de post pour les réseaux sociaux, je suis parti sur un format 4/5 en portrait. Ce choix a été fait car, c’est un format très actuel, notamment sur Instagram. C’est un format qui laissera également la possibilité, à l’avenir, de convertir ces templates de post en affiches imprimables.

La volonté initiale était d’intégrer des affiches de films anciens, en noir et blanc, parmi le fond. Mais pour une question de praticité, l’idée a été simplifiée pour que les seules choses à changer lors des différents posts soit le contenu des textes. En effet l’intégration de photo issus de film au sein de l’affiche aurait nécessité un travail de détourage, de retouche et de colorimétrie, ce qui aurait rendu l’utilisation des templates un peu trop complexe.

Les affiches sont composées sur la même base de la direction artistique abordée dans la charte graphique en poursuivant les pistes graphiques assemblées dans le moodboard. Le partenaire en bas du post peut varier en fonction du lieu.

Pigments

Ciné-Concerts

Séances
Printemps
2024

14/04	Cinéma Municipal, L'Isle en Dodon (31)		
13/04	Cinéma l'Atelier, Gramat (46)	Cinéma Le Parvis, Ibos (65)	18/04
16/04	Cinéma Athanor, Albi (81)	Cinéma Le Casino, Lavelanet (09)	19/04
17/04	Cinéma Armagnac, Eauze (32)	Festival d'Anères, Anères (65)	16/05
17/04	Cinéma Armagnac, Barbotan (32)	Cinémathèque, Perpignan (66)	14/06

Contact

Partenaire

<http://pigments.cineconcerts.fr>
pigments.cineconcerts@gmail.com

Séances Printemps 2024

14/04	Cinéma Municipal, L'Isle en Dodon (31)		
13/04	Cinéma l'Atelier, Gramat (46)	Cinéma Le Parvis, Ibos (65)	18/04
16/04	Cinéma Athanor, Albi (81)	Cinéma Le Casino, Lavelanet (09)	19/04
17/04	Cinéma Armagnac, Eauze (32)	Festival d'Anères, Anères (65)	16/05
17/04	Cinéma Armagnac, Barbotan (32)	Cinémathèque, Perpignan (66)	14/06

Contact

Partenaire

<http://pigments.cineconcerts.fr>
pigments.cineconcerts@gmail.com

Séances Printemps 2024

14/04	Cinéma Municipal, L'Isle en Dodon (31)		
13/04	Cinéma l'Atelier, Gramat (46)	Cinéma Le Parvis, Ibos (65)	18/04
16/04	Cinéma Athanor, Albi (81)	Cinéma Le Casino, Lavelanet (09)	19/04
17/04	Cinéma Armagnac, Eauze (32)	Festival d'Anères, Anères (65)	16/05
17/04	Cinéma Armagnac, Barbotan (32)	Cinémathèque, Perpignan (66)	14/06

Contact

Partenaire

<http://pigments.cineconcerts.fr>
pigments.cineconcerts@gmail.com

Séances Printemps 2024

14/04	Cinéma Municipal, L'Isle en Dodon (31)		
13/04	Cinéma l'Atelier, Gramat (46)	Cinéma Le Parvis, Ibos (65)	18/04
16/04	Cinéma Athanor, Albi (81)	Cinéma Le Casino, Lavelanet (09)	19/04
17/04	Cinéma Armagnac, Eauze (32)	Festival d'Anères, Anères (65)	16/05
17/04	Cinéma Armagnac, Barbotan (32)	Cinémathèque, Perpignan (66)	14/06

Contact

Partenaire

<http://pigments.cineconcerts.fr>
pigments.cineconcerts@gmail.com

Les affiches se veulent modulaires sur le nombre de dates présentées. Elles ont été construites de sorte que le nombre de séances affiché n’impacte pas la composition générale de l’affiche.

La composition reste simple afin de ne pas perdre le spectateur dans trop d’informations différentes. Cette « simplicité » permet de ne pas surcharger les affiches. La construction récurrente de celles-ci permet aussi de laisser des possibilités presque illimitées de déclinaisons différentes.

Merci de l'intérêt que vous m'accorder !

jonas.piguet@brassart.fr