Sandra Le Roux - ICAN WEB 1
Avec Clara Bouille, Dany Duarte Da Graca
et Sebastien Varlet

STREET ART PARIS

IDENTITÉ VISUELLE

SOMMAIRE

03
PRÉSENTATION DU

04
RECHERCHES COMMENTÉES

09
IDENTITÉE, CONCEPT DE LOGO

10
CROQUIS

12
DÉCLINAISONS ET VECTORISATION

14
LOGO FINAL

PRÉSENTATION

Pour le premier projet en groupe de l'année «Histoire de ...» avec pour thème l'image et le son nous avons choisis le sujet «L'Histoire du Street Art à Paris». Le Street Art est une forme d'art de plus en plus répandue dans les rues de Paris et fait désormais partie de la ville et de notre quotidien. C'est pourquoi nous avons choisis ce sujet, afin plus particulièrement de sensibiliser les jeunes de 15 à 25 ans à cette pratique artistique via un site internet didactique et immersif. Ce document présente donc l'une des premières étapes du projet qui est l'identité visuelle et plus particulièrement la conception du logo.

"L'ART URBAIN OFFRE UNE VÉRITABLE OPPORTUNITÉ POUR LA VILLE, POUR LES CITADINS ET POUR L'ART"

- BOB JEUDY

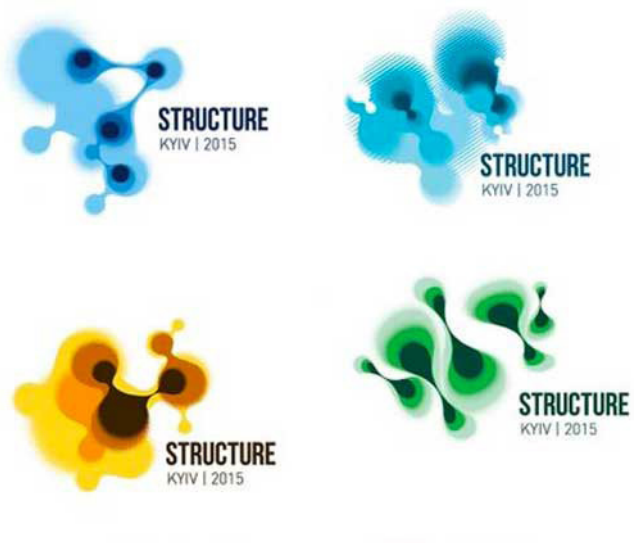
RECHERCHES COMMENTÉES

J'ai débuté mes recherches par une prospection autour des signes, couleurs et typographies représentant au mieux notre thème « Le Street Art à Paris ». Plusieurs outils m'ont aidé comme Pinterest, les sites de street art... mais aussi le fait de sortir dans la rue pour trouver de l'inspiration.

LES SIGNES

Parmi les signes que j'ai trouvé, la **bombe de peinture** représente bien le Street Art mais est devenue « cliché » car déjà trop utilisée dans ce milieu.

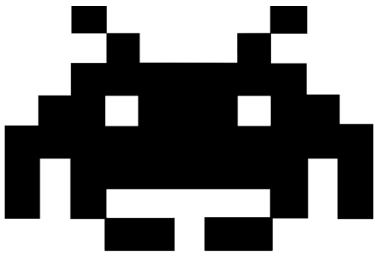
Associé à la bombe de peinture, beaucoup de logos utilisent aussi une **forme ronde** à la manière d'un graffiti sur un mur.

Cette forme rappel le street art et peut être utilisé de manière plus subtile pour rappeler les taches de peintures.

Je me suis beaucoup référé à des **artistes**, des **oeuvres** ou des **graffitis** connus comme celui d'Invaders placé dans de nombreuses rues, sur les murs des bâtiments de Paris.

PARiS

La **Tour Eiffel** est le symbole fort de la ville de Paris. Il peut être simplifié et détourné de plusieurs façons. Il pourra par exemple être utilisé à la place d'un A dans un mot comme dans le logo ci-contre.

La **carte de Paris** est quand à elle un bon moyen de rappeler la ville moins explicitement. Elle est parfois représentée de manière très graphiques ce qui permet justement une approche plus esthétique de cette outil.

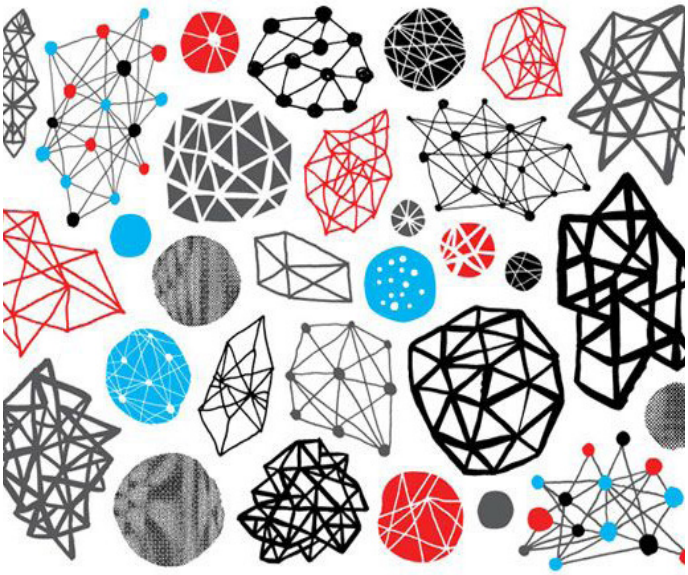

LES FORMES

Les **formes graphiques et/ou déstructurées** représentent bien le côté **urbain** du street art, que ce soit aussi bien dans la typo que dans les symbole.

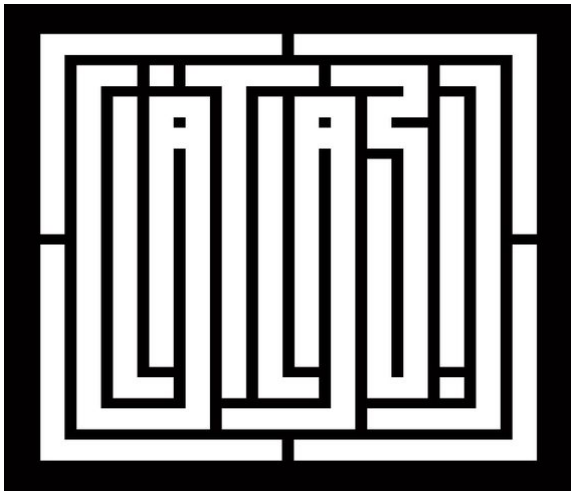

Par exemple, dans le logo de la cité d'architecture et du patrimoine, des formes rectangles sont utilisées pour **représenter simplement** le coin d'un bâtiment. Cela véhicule ainsi le concept distinctement, tout en étant facilement **visible et mémorisable**.

Le **rectangle** représente dans ce contexte les rues, l'architecture, les briques des murs de la ville, les passages piétons...

LA TYPOGRAPHIE

Pour la typographie, j'ai trouvé beaucoup de polices à la façon d'un **graffiti**, ou d'une **« signature d'artiste »**. Ces typographies sont très graphiques et ne doivent pas être associé à un ou plusieurs symboles compliqués pour ne pas charger le logo.

La typographie peut aussi être beaucoup plus basiques dans certains cas, une **linéale** avec une **graisse importante** pour rappeler l'**urbanisme**, les immeubles de paris, les rues...
Dans ce cas la, la typographie peut plus facilement être associé avec des formes et symboles.

La typographie avec des formes pleines peut aussi faire penser a des **pochoirs**.

LES COULEURS

Quant aux couleurs, le panel de possibilités est très vaste.
Le **noir, blanc et les nuances de gris** évoquent l'urbanisme, les immeubles, le monde **industriel**.

Les **couleurs plus pop** sont aussi mise à profit pour faire ressortir la **diversité** de l'art urbain, mettre en avant des **émotions** transmises par cet art. Mais dans notre contexte, la couleur est aussi importante. Elles font allusion à la **jeunesse** et a la gaieté ce qui correspond bien à notre cible (15-25 ans).

Le jaune et le orange pour joie et la jeunesse, le bleu pour la justice et l'engagement, ou encore le violet pour le rêve, la paix.
Quand à la couleur rouge celle-ci est à double tranchant. Elle exprime aussi bien la vie que la mort mais dans notre contexte elle donne un côté trop agressif du Street Art que l'on veux au contraire faire passer d'un délit à une **véritable forme d'art**.

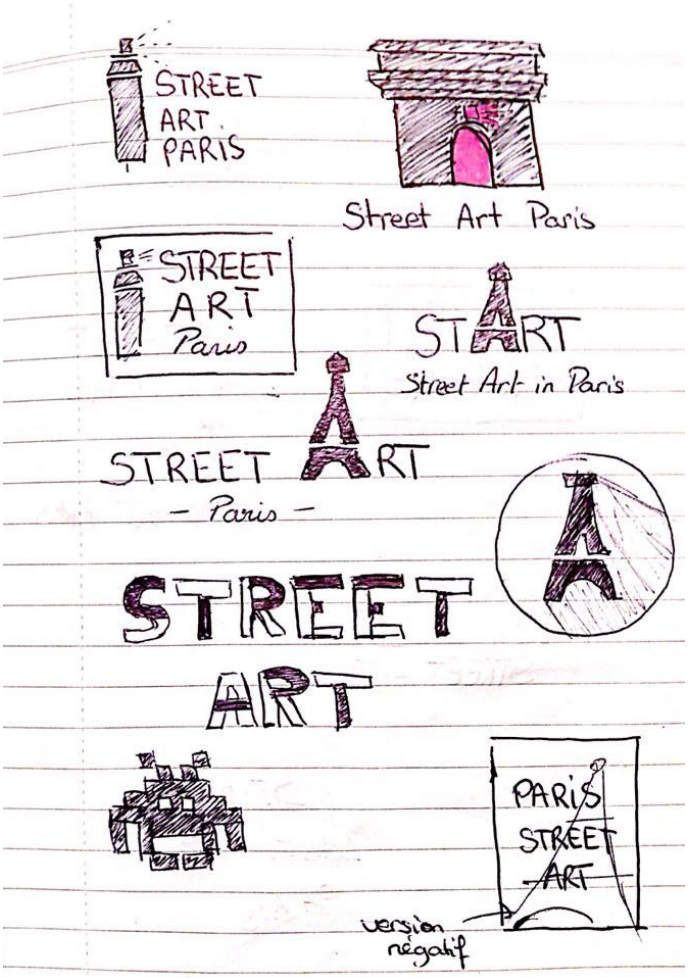
IDENTITÉ, CONCEPT DE LOGO

Après avoir fini nos recherches commentées individuelles, nous nous sommes penchés sur un concept commun pour notre logo. Quels sont nos attentes ? Que voulons-nous mettre en avant dans notre logo ? Avons-nous des contraintes ? Nous avons essayé de répondre à ces questions en quelques lignes ...

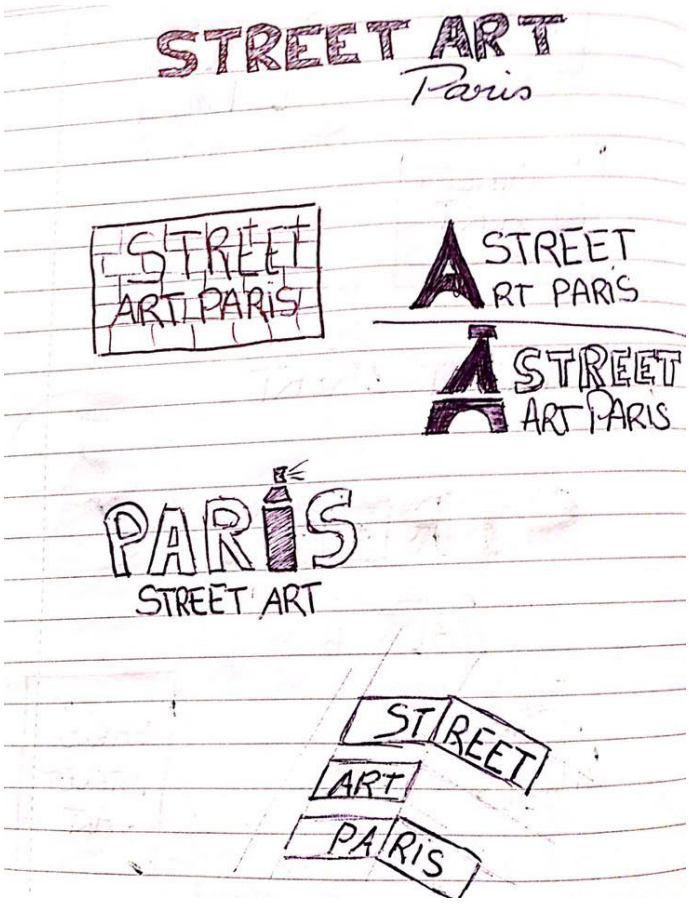

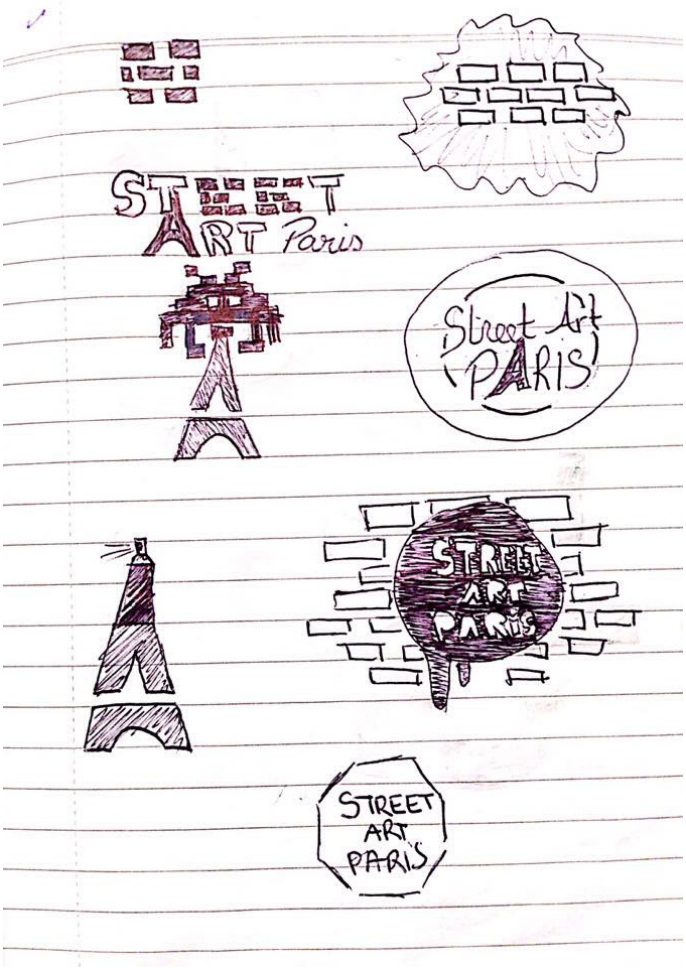
Notre logo devra représenter au mieux le Street Art à Paris tout en mettant en avant la **localisation**, l'absence de règles dans cet **art libre et éphémère**, le côté **urbain** ainsi que l'idée de **signature** à la façon d'un artiste. Le logo pourra aussi avoir vocation à défendre le street art, le tout grâce à des symboles/couleurs cohérents.
Les personnes qui verront le logo doivent **immédiatement pouvoir l'identifier, et le reproduire facilement**. Ceci nécessite donc des formes simples et par exemple des aplats de couleurs plutôt que des dégradés.
Les couleurs sont optionnelles dans la réalisation du logo. Celui ci pourra soit être en **noir et blanc** pour rappeler le côté urbain, ou **coloré** afin d'atteindre notre jeune cible et représenter la diversité du street art.
Le logo doit cependant toujours pouvoir être décliné en nuances de gris pour **s'adapter à tous les supports**.

CROQUIS

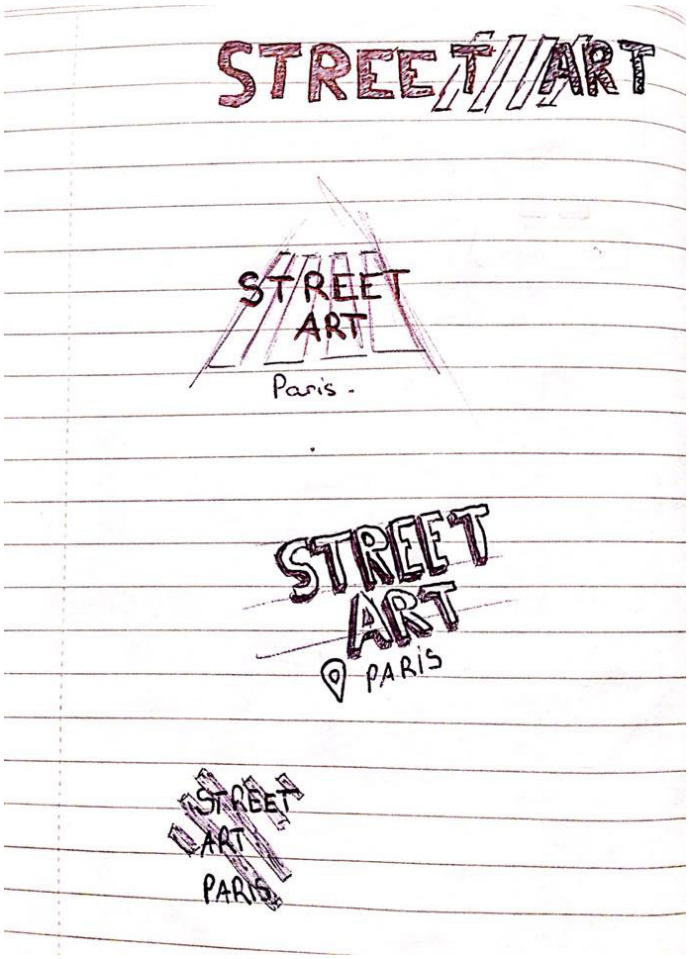
Pour les premiers croquis, je me suis inspirée des **signes les plus explicites** pour que le logo soit bien identifié comme représentant le Street Art à Paris : une bombe de peinture, la Tour Eiffel, l'arc de triomphe. Malheureusement je n'ai pas réussi à les mettre assez en valeur, le tout n'était **pas assez origina**l et un peu trop **simpliste**.

J'ai ensuite essayé de prendre d'autres directions et de me détacher un peu de mes premiers croquis, pour créer quelques chose de plus pertinent.

J'ai voulu faire ressortir le côté **urbain** et les formes **rectangles** m'ont beaucoup inspirées (cf recherches commentées).
En premier lieu, je suis partie sur l'idée des **briques** d'un mur, qui n'a pas vraiment fonctionné.
Puis l'idée de reprendre les rectangles à la façon d'un **passage piéton** m'est venue. J'ai ensuite décliné cette idée en plusieurs croquis jusqu'à trouver la forme qui corresponde au mieux à mon objectif (voir le dernier croquis).

DÉCLINAISONS ET VECTORISATION

Après avoir validé l'esquisse du logo, je suis ensuite passée à la vectorisation. J'ai d'abord **recopier à l'identique le croquis** que j'avais réalisé puis je l'ai **décliné** afin de trouver le meilleur compromis au niveau de la forme, des couleurs et de la typographie.

Plusieurs étapes ont été nécessaires. Combien de rectangle dois-je mettre ? Quelle typographie utiliser ? Dois-je superposer la typographie et la forme ? J'ai essayé de répondre à toutes ces questions en réalisant plusieurs déclinaisons sur une même planche pour pouvoir voir le résultat et **définir ce qui marche le mieux**.

Je suis donc passée de 5 rectangles alignés à 4 afin de **ne pas rendre le logo trop lourd** visuellement. J'ai ensuite dissocier le texte de la forme mais j'ai trouvé que le logo perdait de son **unicité**.

Est ensuite venu le choix des couleurs, pour egayer le logo. J'ai essayé de trouver un maximum de **deux couleurs** pour que ce ne soit pas trop chargé, après avoir fait des essais avec 3 couleurs qui ne correspondait pas à la contrainte de **lisibilité**. L'objectif était d'avoir un vrai **contraste** entre ces deux couleurs.

Enfin, j'ai essayé de choisir une **typographie qui s'adapte bien au logo et au contexte**. Une fois cette typographie trouvée, je l'ai modifié afin de lui donner encore plus de sens.

C'est en essayant le maximum de possibilités que je suis arrivée à mon logo final (en bas à droite). Je trouve que celui ci est le plus **visible** et le plus **impactant** parmis tous les essais de la planche ci-contre.

STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS
STREET
ART
PARIS

LOGO FINAL

Le logo final comporte 4 rectangles alignés en diagonale. J'ai voulu représenter un **passage piéton revisité** pour qu'il ne soit pas trop statique, le Street Art étant un **art éphémère**.

Les rectangles ont donc des tailles différentes, ce qui peut aussi faire penser aux **immeubles** de Paris. Ils sont positionnés en diagonale pour affirmer la **liberté** des artistes, et pour ne pas faire passer le sentiment d'un logo trop cadré et trop stricte car le Street Art est avant tout un **art libre**.

Les rectangles respectent la **suite de Fibonacci** au niveau de leurs proportion pour obtenir un **bon équilibre visuel**.
Une de mes inspirations pour ces formes à été l'oeuvre de l'artiste **Maser** qui représente lui aussi des rectangles colorés alignés en diagonale.

J'ai ensuite opté pour des couleurs plutôt que des nuances de gris pour **donner de la vie au logo** qui reste plutôt simple au niveau des formes. La couleur permettra aussi plus facilement d'atteindre notre jeune cible.

Au niveau du choix de celles-ci j'ai préféré un **jaune** très saturé tendant un peu vers le orange pour donner de la vitalité et de la gaieté. Cela correspond bien à notre objectif qui est de donner une **image positive** du Street Art aux jeunes. Le jaune est aussi une couleur très souvent utilisée dans les oeuvres de Street Art car elle **attire facilement l'oeil**.

J'ai contrasté cette couleur jaune de fond avec un **bleu nuit** se rapprochant du noir pour la typographie. Le jaune et le bleu étant deux **couleurs complémentaires**, j'ai donc choisis ce couple pour que le tout soit assez **harmonieux**.

Le bleu nuit **contraste** bien avec le jaune plus clair ce qui rend le logo **lisible et visible de loin**. Le bleu est aussi présent pour évoquer l'engagement des artistes.

STREET
ART
PARIS

Le choix de la **typographie** était très important dans ce logo. Elle devait être à la fois **moderne** et **imposante** pour correspondre à la cible et être f**acilement lisible**.

Une autre contrainte était de ne pas avoir une typographie trop graphique pour ne pas faire concurrence à la forme en arrière-plan, mais tout juste assez pour ne être trop sérieuse et rappeler le côté « manuel » du Street Art.

Mon choix s'est donc porté sur la typographie **Londrina Solid**. Cette typographie est assez **imposante et droite** mais possède malgré tout un **côté artistique** de par les traits qui ne sont pas parfaitement droit, comme s'ils étaient dessinés à la main.
Pour rendre à cette typographie un attrait encore plus artistique j'ai décidé de **remplir les vides** des lettres à la manière des **pochoirs** utilisés par les artistes.

Ce logo possède deux fonctions principales : une **fonction phatique**, il suscite bien la visibilité et l'identification de par ses contrastes fort et ses couleurs. Il a pour but d'être attractif et d'avoir un impact visuel.

Il possède aussi une **fonction esthétique**. Le logo tend à produire une émotion grâce la représentation subjective de plusieurs éléments présents dans la ville comme les passages piétons, les immeubles ainsi que le rappel du pochoir dans la typographie.

LE STREET ART À PARIS

Projet «Histoire de ...»

Dossier Identité visuelle

19 février 2018