

@theo.azemard
theoazemard.com
theo.azemard@icloud.com
+33 7 81 42 26 67

Théo Azémard

Writing on Screen

2024

Essay

140 x 200 mm

40 pages

6 copies

The association between film and typography, although often underestimated, is an important aspect in the development of a film's identity. Far from being incidental, typography plays a key role in conveying the messages, atmospheres, emotions and artistic intentions of filmmakers. The purpose of this post graduate dissertation is therefore to explore in depth the essential role played by typography in the construction of a film's identity.

Affiche du film RoboCop de 1987.

Affiche du film Jaws de 1975.

Affiche du film Back to the Future de 1985.

Affiche du film The Thing de 1982.

6

Choix typographiques et genres cinématographiques

Si la typographie peut avoir une connotation, les choix typographiques dans le monde du cinéma ont donc une grande importance sur la révélation du contenu des films. Cela est plus évident dans le cinéma de genre.⁶

Les choix typographiques permettent au film de créer et de maintenir une continuité esthétique. À l'avènement du cinéma, les titrages des films n'étaient pas très originaux. En effet, les mêmes caractères, souvent faits à la main, pouvaient être utilisés pour introduire des films de genres différents. Grâce aux avancées technologiques dans le domaine du cinéma, d'autres styles de typographies ont pu être intégrés à l'écran. C'est au fil du temps que les styles de caractères vont être associés à des genres cinématographiques précis. Les spectateurs ont commencé à voir apparaître des caractères égyptiens avec des empiètements rectangulaires dans les westerns ; des typographies décalées et ludiques dans les comédies ; des lettres ensanglantées dans les films d'horreur et des caractères calligraphiés dans les romances. L'important était que les spectateurs puissent comprendre le genre du film simplement en voyant sa typographie.

Le titrage d'un film peut prendre l'apparence de ses personnages ou de son histoire devenant typogramme : les caractères du titre du film *RoboCop*⁷ sont en métal comme le robot-policier éponyme. Le titre du film *Jaws*⁸ est de couleur rouge comme le sang, mais aussi car le rouge signifie le danger et la violence. Le titre du film *Back to the Future*⁹ retranscrit graphiquement, grâce à l'inclinaison de ses caractères, le sens des mots et donc l'intrigue du film. Enfin, le titre du film *The Thing*¹⁰ a des contours très irréguliers, le lettrage est presque déchiré, ce qui présage la peur, la monstruosité et l'étrangeté de la créature.

⁶ Les termes cinéma de genre et film de genre désignent un type de films rattachés à un genre cinématographique précis.

⁷ VERHOEVEN, Paul (réal.) *RoboCop*. Arne L. Schmidt, 1987. DVD vidéo, 1h42min.

⁸ SPIELBERG, Steven (réal.) *Jaws*. Richard D. Zanuck et David Brown, 1975. DVD vidéo, 1h49min.

⁹ ZEMECKIS, Robert (réal.) *Back to the Future*. Bob Gale et Neil Canton, 1985. DVD vidéo, 1h41min.

¹⁰ CARPENTER, John (réal.) *The Thing*. David Foster, Lawrence Turman et Larry Franco, 1982. DVD vidéo, 1h49min.

7

AVATAR

Choix typographiques et genres cinématographiques

La typographie des sous-titres n'est pas très originale. Cela explique par des caractères techniques et des questions de lisibilité. Un des films qui utilise une typographie spécifique pour ses sous-titres est *Avatar*. Les sous-titres dans la langue des Na'vi, les sous-titres sont écrits en une variante de la typographie Papyrus. Ce choix explique par le fait que Papyrus est une typographie sans empattement, dans une situation et avec un usage. Ainsi l'empatement d'un caractère est généralement et régulièrement en relation avec la langue maternelle des sous-titres. Les sous-titres d'*Avatar* sont écrits en une langue que l'usage de la typographie est pas révélateur.

L'usage d'un caractère comme sous-titres est le plus souvent de la typographie dans le cinéma en France que « Les sous-titres d'un film sont souvent photographiés par ordinateur de l'écriture de la forme des caractères, de la disposition des mots et de la mise en page. Ensuite, le texte est écrit sur un support et il a toujours une forme qui l'inscrit dans un contexte graphique, esthétique et culturel. C'est pour cette raison qu'il n'est pas possible de les remplacer par un autre caractère sans que cela ne soit perceptible. »

¹ L'usage d'un caractère comme sous-titres est le plus souvent de la typographie dans le cinéma en France que « Les sous-titres d'un film sont souvent photographiés par ordinateur de l'écriture de la forme des caractères, de la disposition des mots et de la mise en page. Ensuite, le texte est écrit sur un support et il a toujours une forme qui l'inscrit dans un contexte graphique, esthétique et culturel. C'est pour cette raison qu'il n'est pas possible de les remplacer par un autre caractère sans que cela ne soit perceptible. »

² L'usage d'un caractère comme sous-titres est le plus souvent de la typographie dans le cinéma en France que « Les sous-titres d'un film sont souvent photographiés par ordinateur de l'écriture de la forme des caractères, de la disposition des mots et de la mise en page. Ensuite, le texte est écrit sur un support et il a toujours une forme qui l'inscrit dans un contexte graphique, esthétique et culturel. C'est pour cette raison qu'il n'est pas possible de les remplacer par un autre caractère sans que cela ne soit perceptible. »

TRAJAN

Mémoire de la typographie Trajan

Une fois que l'on a vu un caractère, on ne l'oublie pas. C'est pourquoi la typographie Trajan a été utilisée pour les sous-titres de nombreux films. En effet, la typographie Trajan est une typographie sans empattement, dans une situation et avec un usage. Ainsi l'empatement d'un caractère est généralement et régulièrement en relation avec la langue maternelle des sous-titres. Les sous-titres d'*Trajan* sont écrits en une langue que l'usage de la typographie est pas révélateur.

¹ Une fois que l'on a vu un caractère, on ne l'oublie pas. C'est pourquoi la typographie Trajan a été utilisée pour les sous-titres de nombreux films. En effet, la typographie Trajan est une typographie sans empattement, dans une situation et avec un usage. Ainsi l'empatement d'un caractère est généralement et régulièrement en relation avec la langue maternelle des sous-titres. Les sous-titres d'*Trajan* sont écrits en une langue que l'usage de la typographie est pas révélateur.

² Une fois que l'on a vu un caractère, on ne l'oublie pas. C'est pourquoi la typographie Trajan a été utilisée pour les sous-titres de nombreux films. En effet, la typographie Trajan est une typographie sans empattement, dans une situation et avec un usage. Ainsi l'empatement d'un caractère est généralement et régulièrement en relation avec la langue maternelle des sous-titres. Les sous-titres d'*Trajan* sont écrits en une langue que l'usage de la typographie est pas révélateur.

³ Une fois que l'on a vu un caractère, on ne l'oublie pas. C'est pourquoi la typographie Trajan a été utilisée pour les sous-titres de nombreux films. En effet, la typographie Trajan est une typographie sans empattement, dans une situation et avec un usage. Ainsi l'empatement d'un caractère est généralement et régulièrement en relation avec la langue maternelle des sous-titres. Les sous-titres d'*Trajan* sont écrits en une langue que l'usage de la typographie est pas révélateur.

⁴ Une fois que l'on a vu un caractère, on ne l'oublie pas. C'est pourquoi la typographie Trajan a été utilisée pour les sous-titres de nombreux films. En effet, la typographie Trajan est une typographie sans empattement, dans une situation et avec un usage. Ainsi l'empatement d'un caractère est généralement et régulièrement en relation avec la langue maternelle des sous-titres. Les sous-titres d'*Trajan* sont écrits en une langue que l'usage de la typographie est pas révélateur.

10

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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Æ Æ Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã
 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
 ME MM NE NT N T E TT TU TY UN UT VA YT A E O U Y

Vetera

2024-2025

Type design

140 glyphs

[Work in progress] Roman capitals, a traditional exercise in the MFA Type Design of the École Estienne. This is the Vetera alphabet, 'From the past' or 'Ancient' in Latin. Around 140 glyphs at the moment, with Thin and Bold weights coming soon to complete this Regular version, full of wacky ligatures to represent this contemporary adaptation.

GARDONS-NOUS BIEN DE SUIVRE, À LA MANIÈRE
DES MOUTONS, LE TROUPEAU DE CEUX QUI
PRÉCÈDENT EN ALLANT NON PAS VERS OÙ IL
FAUT ALLER, MAIS SIMPLEMENT OÙ VONT LES
AUTRES. CAR RIEN N'ENTRAÎNE À DE PLUS
GRANDS MALHEURS QUE DE SE CONFORMER À
LA RUMEUR PUBLIQUE, EN ESTIMANT QUE LES
MEILLEURS CHOIX SONT CEUX DU PLUS GRAND
NOMBRE, DE SE LAISSER CONDUIRE PAR LA
MULTIPLICITÉ DES EXEMPLES - CELA PARCE QUE
NOUS VIVONS NON D'APRÈS LA RAISON MAIS
DANS UN ESPRIT D'IMITATION.

PARIS INTERNATIONAL FANTASTIC FILM FESTIVAL

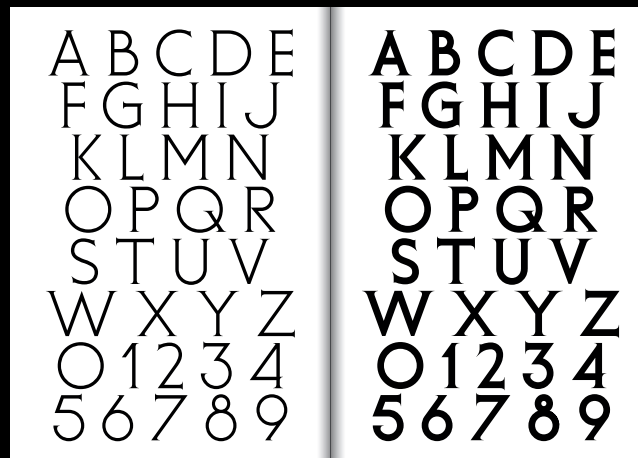
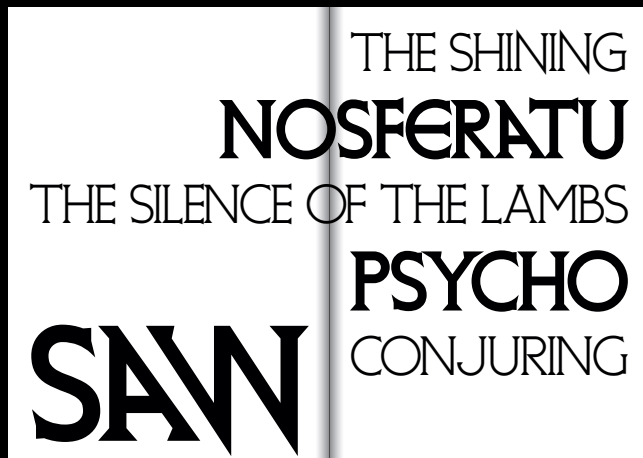
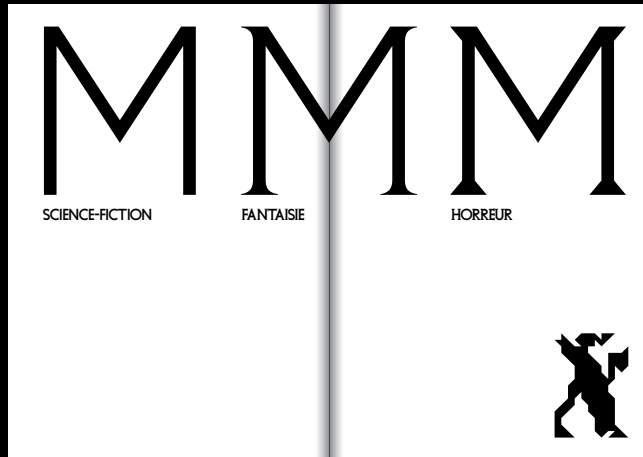
Paris International
Fantastic Film Festival

2024

Visual identity

Following my essay on the importance of typography in film identity, I redesigned the visual identity for the PIFFF, a festival of fantastic films held annually in Paris. By creating bespoke typography and abstract creature forms, this identity reflects the spirit of the festival and ensures aesthetic consistency across all media. My aim is to capture the essence of fantasy cinema and arouse the public's curiosity.

Paris International Fantastic Film Festival

Morali

Type design

2024-2025

57 glyphs

[Work in progress] Morali is a typographic revival based on the typeface of the book 'Discorsi Morali' by Fabio Glissenti printed by Bartholomeo Ginammi in Venice around 1600. This book explores the theme of the displeasure of dying and the reasons why death should be ardently desired rather than despised. After an in-depth analysis of the book and its font, I began to design this typeface, which I have named Morali.

Discorsi Morali opus est quod magni momenti testimonium typographiae inter saecula XVI et XVII repraesentat. Publicatum est eo tempore quo ars typographica celeriter evolvebat, et hoc opus elegantiarum litterarum humanisticarum cum elementis innovationis barocae emergentis coniunctio est.

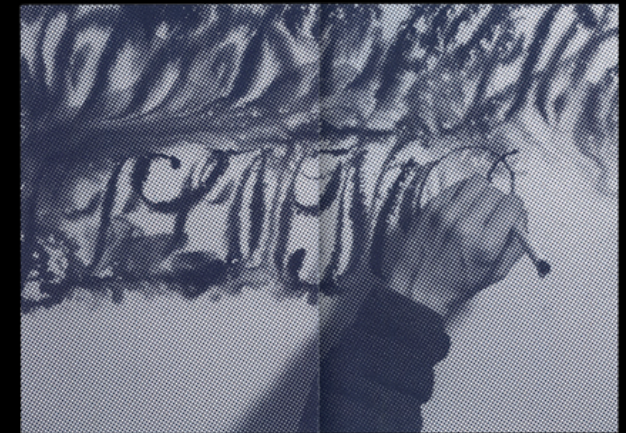
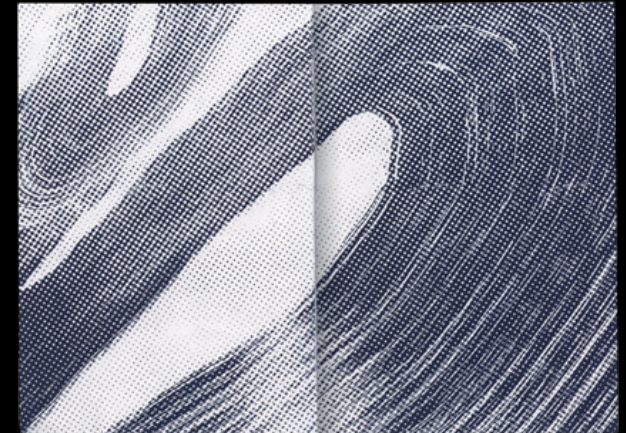
Characteres in libro adhibiti specialem curam ad legibilitatem et aestheticam ostendunt, cum consilio quod traditionem classicam et novas inclinationes harmonice componere conatur. Litterae maiusculae, saepe a capitulis Romanis inspiratae, proportionibus solidas et tractus elegantes monstrant, dum litterae minusculae magnam influentiam ex scriptione manu ducta exhibent, cum curvis fluidis et accuratis singulis.

Ex parte technica, dispositio et usus spatii albi in textu rationem sophisticated compositionis typographicae revelant. Margines amplae et interlinea generosa legibilitatem augent, simul sensum aequilibrarii visualis creantes.

Distinctivum elementum Discorsi Morali est usus initialium ornatarum, qui traditionem decorativam illo tempore in textibus diffusam refert.

Almeo, e Filone Hebreo dissero, che per la natura di lui s'hauea rōpere. Platone vuole, che sia fabricato da Dio, secondo l'esēpio ne mai si ap hauer fine. Epicuro p lo contrario, che hà da finire. I crito, che egli fu generato una uolta, & una uolta hauea da perir mai più rifarsi. Empedocle, & Eraclito Effesio uogliono, che il mo non una uolta, ma sēpre si generi, & si corrōpa. Et altri, che egli p bbi da finire, ma se non dopò la reuolutione del Cielo di Saturno me alcuni dicono, che dopò il cōpito giro, che fanno insensibilmē Stelle fisse, allhora sarà il Mondo arriuato al suo fine. Ma comunqu ri si dicano dobbiamo credere, che il Mondo habbia da finire, e ch rrà Christo a giudicare i uiui, & i morti. Ma quādo questo fia, non poter dell'huomo il conoscere i tēpi, si come disse egli nel Vangelo ondimento la maggior parte de gli huomini entra in q̃sta opinion e debbia finir in breue, & io sono dello stesso parere. Pur si trouan cuni, quali stimano, che non siamo ancor giūti alla millesima par

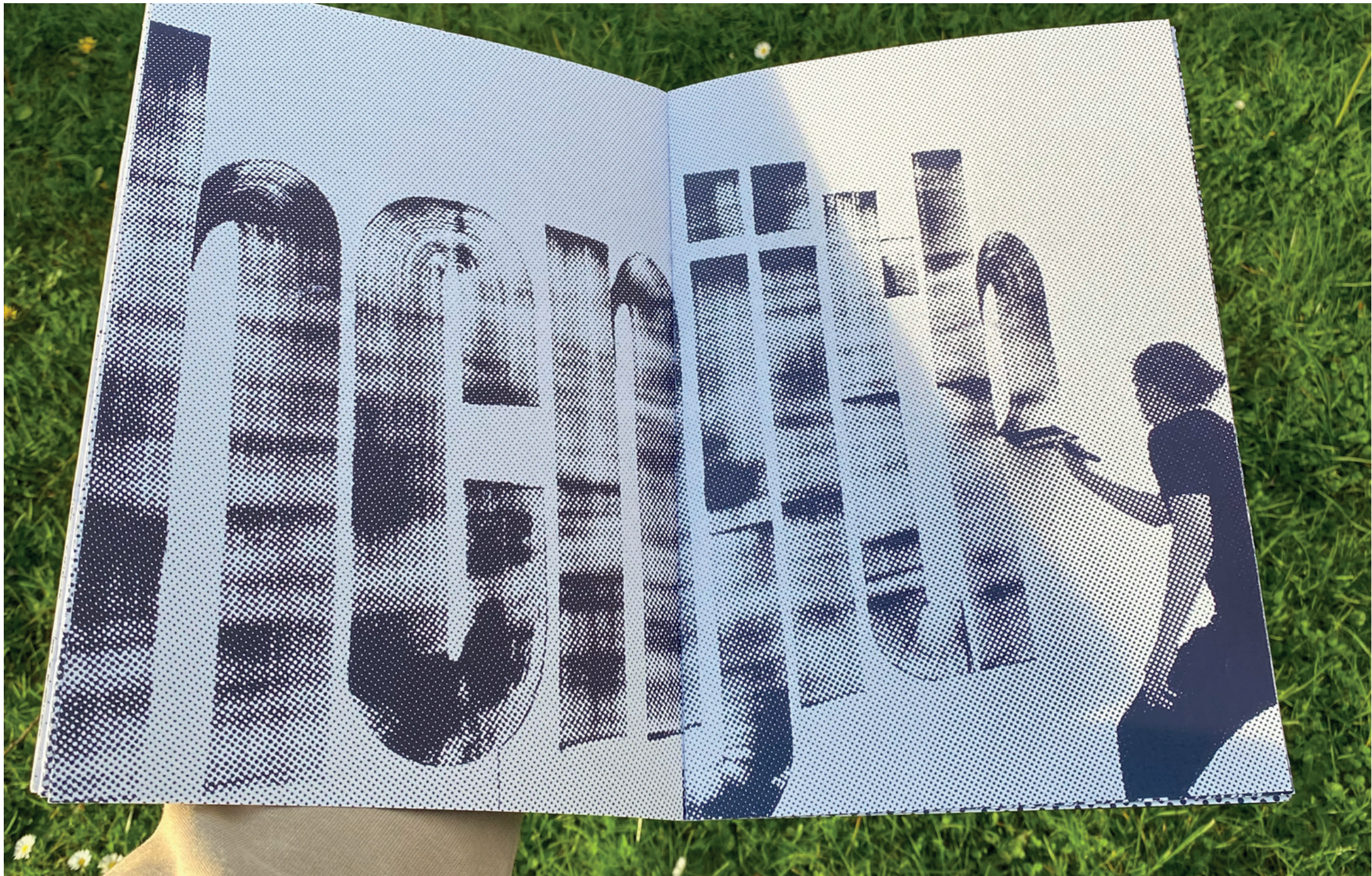
Emotions and Writing

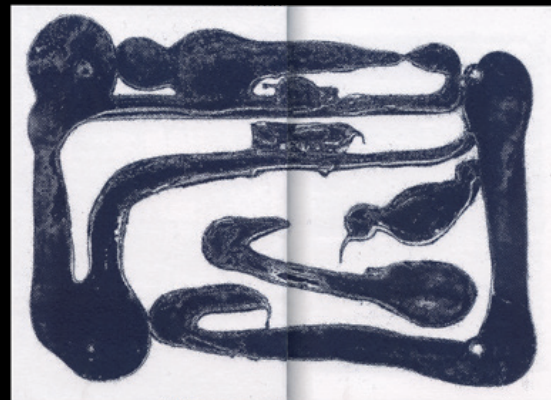
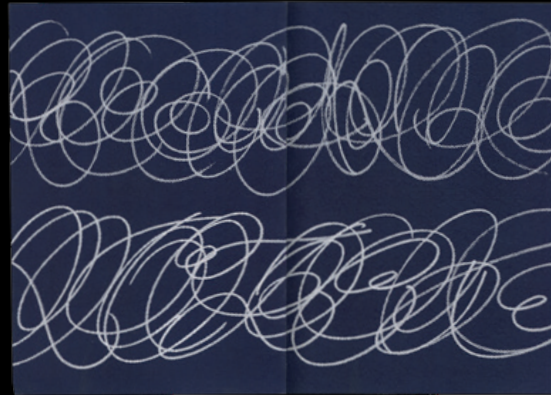
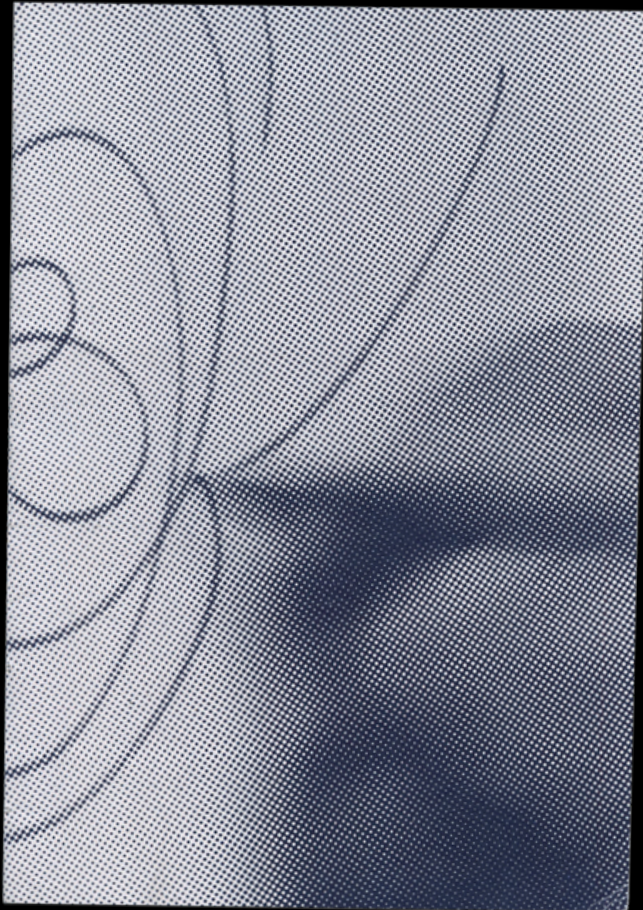
2024

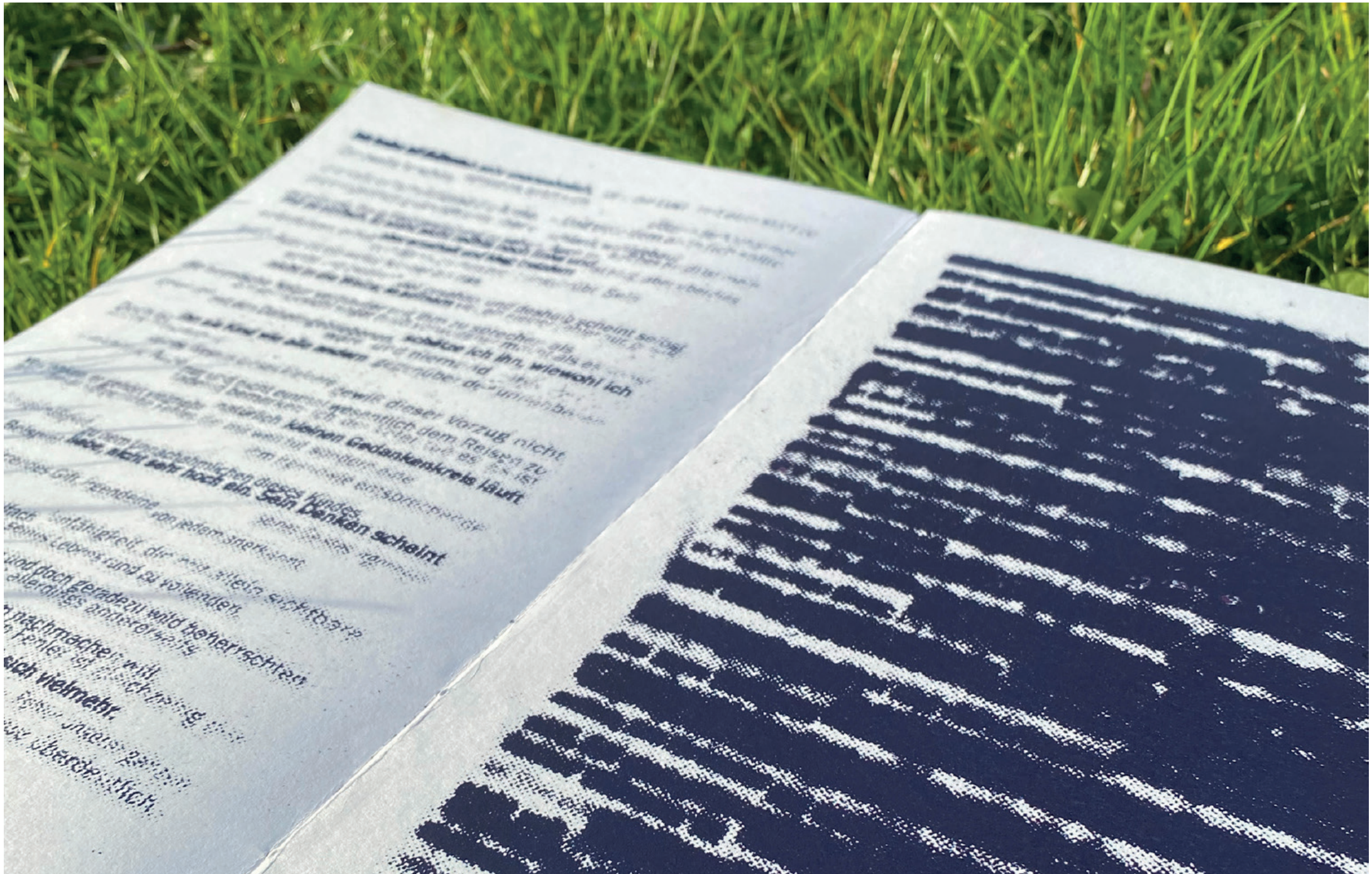
Editorial design

210 x 297 mm
56 pages

This editorial object is a collection of works and a corpus of references on the emotions through writing, calligraphy and typography, but also trace, gesture, form, tool and support. Here are all the artists and graphic designers whose work appears in this corpus: Alexandre Bassi, Romain Pisa, Julien Simon, Nacho Aka Nacho, Malo Haffreingue, Julien Priez, Frank Wuko, Merle Michaelis, Alec Vivier-Reynaud, Milan Doctor, Franck Jalleau, Cy Twombly, Otto Zitko.

Neue Gothica
Regular

Neue Gothica
Black

Neue Gothica

2024-2025

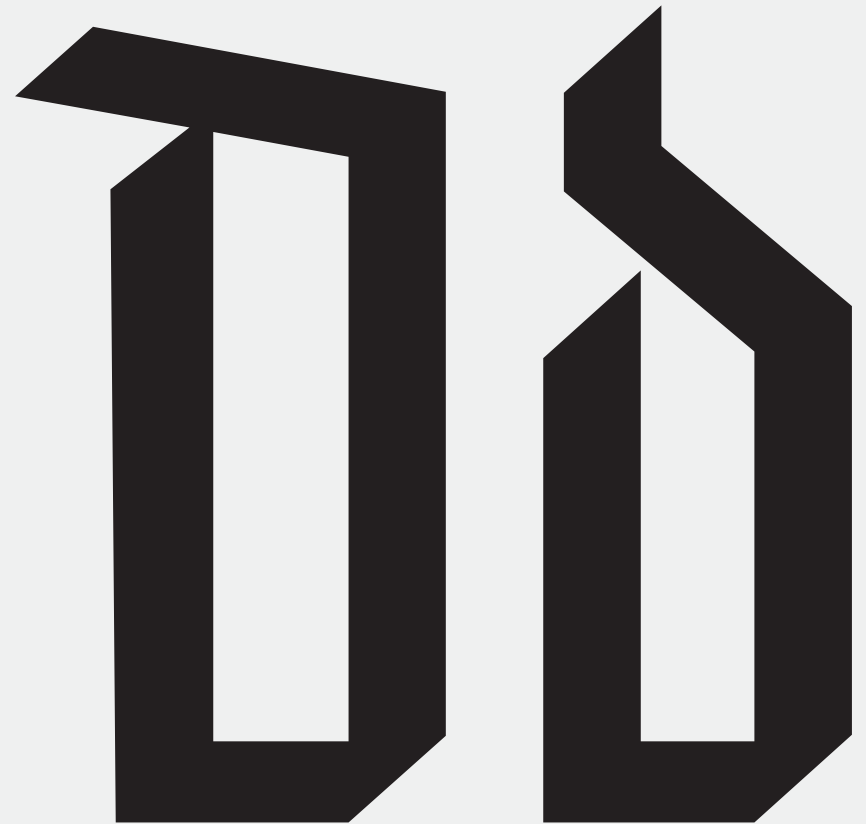
Type design

107 glyphs

[Work in progress] Based on an unpublished extract from an unfinished alphabet by Paul Renner, found in the book 'La gothique urbaine' by Philippe Buschinger, this project explores the boundary between original and copy. I have reconstructed this alphabet in its entirety, combining conservation and new creation. The work questions authorship and the role of interpretation in contemporary typographic design. I see myself as Paul Renner's gravedigger, adding another typeface family to his work.

AAa Bb Cc Ee Ff Gg Hhh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yyy Zz

Die Schrift ist Ausdruck von Kultur und Geschichte.
Die gotische Schrift spiegelt die Verbindung von Kunst und
Handwerk wider. Ihre Formen sind klar, strukturiert und
dennoch lebendig. Die Gotik steht für Präzision, Tiefe und
Charakter. Alte Strukturen finden in der Gegenwart eine neue
Bedeutung. Schrift ist nicht nur ein Werkzeug, sondern auch
ein Träger der Identität. Die Verbindung von Vergangenheit und
Gegenwart schafft etwas Zeitloses.

Nachahmen und täuschen

Architype Renner

(1927-1929)

Futura

(1928)

Plak

(1928)

Neue Gothica

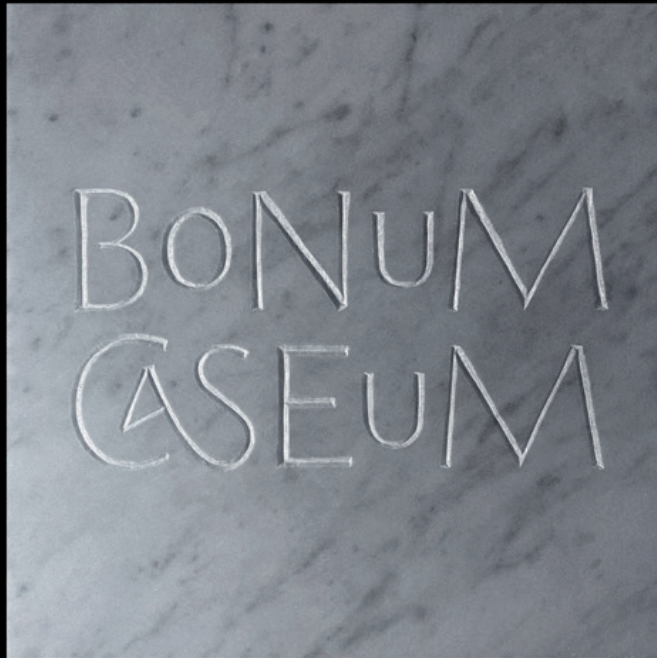
(1931)

Ballade

(1938)

Renner Antiqua

(1939)

Say Cheese!

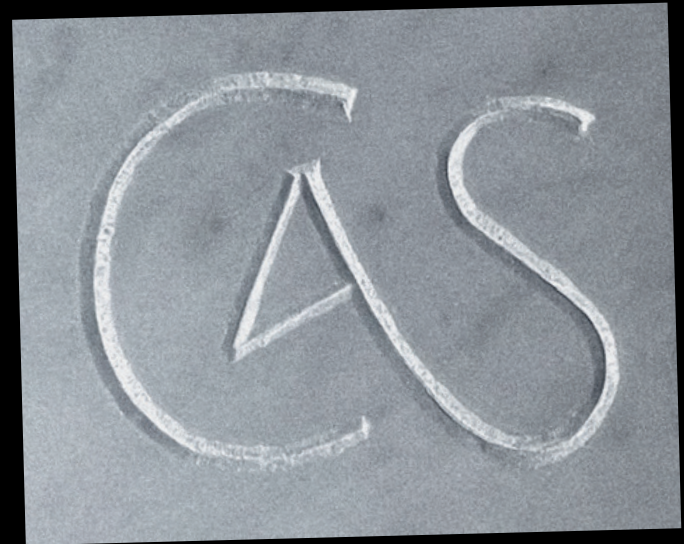
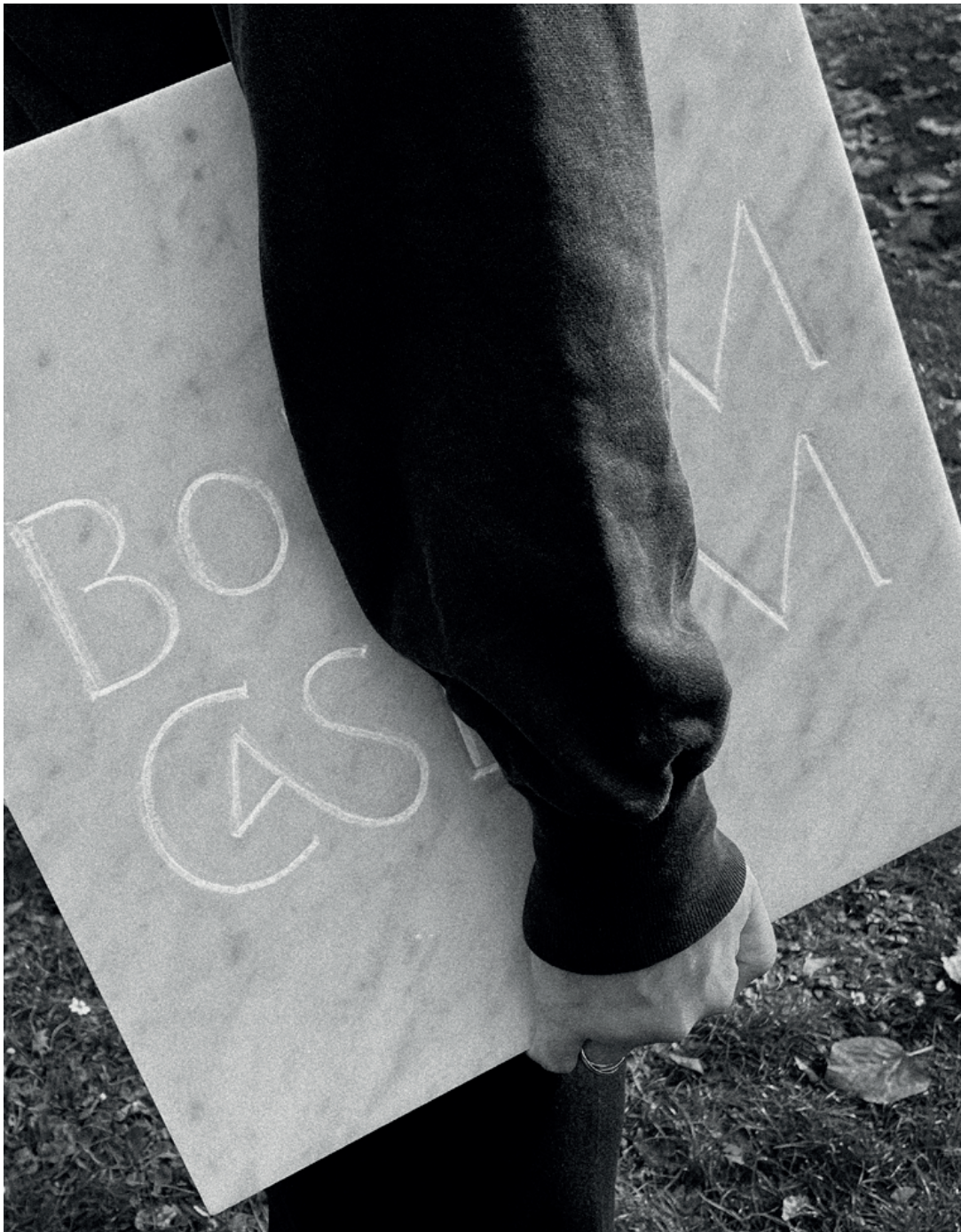
2024

Stone carving

40cm x 40cm
White Marble

Introduction to stone carving with Franck Jalleau, by engraving some Roman capitals. With my classmates, we chose «regional cheeses» as the theme for this workshop. Everyone had to engrave a cheese from their region of origin to honour French culture. Unfortunately for me, I couldn't decide which cheese to engrave, so I decided to carve «Bon Fromage» in Latin. Pictures taken by @augustine.hurez!

Act/Tool/Trace

2024

Calligraphic performances

Act/Tool/Trace is a workshop organised by the High on Type collective, held in Germany at the Völklinger Hütte, bringing together 64 students from 7 art schools in different countries. As a large international temporary collective, we moved from brush handling to large-scale calligraphy, open-air lettering and writing performances, the translation of form and the language of performance. These are my favourite shots from this intense 3-day workshop. Beautiful pictures by @augustine.hurez and @maxholl.xyz!

Internship dates: March 24 to June 13

Portfolio

@theo.azemard
theoazemard.com
theo.azemard@icloud.com
+33 7 81 42 26 67

Thank you!