Design *in* Translation

BELLANTONI Jeff et WOOLMAN Matt, Type in Motion: Innovations in digital graphics

Afonso Bento Mota
Kévin Albufera

BELLANTONI Jeff et WOOLMAN Matt, *Type in Motion: Innovations in digital graphics*, London, Thames and Hudson Ltd, 1999

BELLANTONI Jeff et WOOLMAN Matt, *Typographisme: La lettre et le mouvement*, Paris, Editions Thames et Hudson SARL, 1999, traduit par Isabelle MENNESSON

Dans « *Typographisme, la lettre et le mouvement* » de Jeff Bellantoni et Matt Woolman, une notable importance est accordée aux principes fondamentaux de la typographie, de la communication visuelle et des différentes techniques artistiques liées à la lettre afin de traiter et d'explorer leur dynamisme à travers divers domaines. Les auteurs se demandent, plus concrètement, comment les lettres, les caractères, la typographie peuvent être utilisées d'une maniéré plus active afin d'améliorer leur efficacement[1]. Ils mènent une exploration riche, complète et approfondie sur l'interaction entre les mots et le mouvement, cherchant à comprendre comment cette dynamique peut être mieux exploitée. Jeff Bellantoni et Matt Woolman adoptent une approche théorique et pratique, tout en plongeant dans l'utilisation des lettres et des mots au sein d'éléments graphiques, introduisant ainsi le concept et l'idée du mouvement comme un élément transformateur de la communication visuelle. Ils vont repenser et renouveler le statut traditionnellement statique de ces caractères en leurs donnant vie, une nouvelle dimension et une puissance communicative lorsqu'elles sont mise en mouvement. L'essence de chaque caractère et groupe de mots est remise en question, examinant ainsi le pourquoi et le comment de leur contribution aux compositions graphiques.

Le fondement de cette idée repose sur une analyse préliminaire du mouvement et du dynamisme dans la typographie[2]. Cette analyse est introduite avec des exemples divers et projets artistiques interdisciplinaires[3] visant à la justifier, déployant ainsi plusieurs environnements pour illustrer sa pertinence. Les auteurs débutent leur exploration avec ce qu'ils appellent « Les antécédents et la temporalité des médias[4] », démontrant les jeux de caractères[5] et leurs symbolisme graphique[6], imposant une attention particulière à la vitesse, au rythme et au détail des tous premiers travaux pionniers ; puis ils passent à la phase nommé « Récit[7] » où ils parlent de l'importance des tonalités, décalage, vitesse, luminosité, aspect général des lettres et mots en relation à ce dynamisme qui se crée. Enfin ils réfléchissent au « Message[8]», c'est-à-dire le pourquoi du quoi, ce dernier qu'ils traduisent par la « Forme[9] ». Tous ces différents concepts, créés par les deux auteurs de « *Typographisme, la lettre et le mouvement* », visent à faire comprendre au lecteur leur théorie sur le dynamisme des lettres dans le design graphique : ils sont fondés sur les multiples exemples illustrés dans leurs livre.

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-11 13:13:20, depuis le 216.73.216.42

Un bon exemple montrant cela est le concept de « romantisme typographique[10] », qui constitue l'un des éléments essentiels. Grâce à ce concept, le mouvement confère à la typographie une dimension dynamique, permettant ainsi au texte de se déplacer, de se métamorphoser, mais également d'être modifié et de progresser dans le temps. Un deuxième exemple fondamental à la théorie exposée dans « *Typographisme, la lettre et le mouvement »* est l'idée de la « communication expressive » qui est, selon les auteurs, « comment le mouvement qui a été étudié apporte une profondeur émotionnelle, une emphase et une expression à la typographie[11] ». Il permet de comprendre comment le texte statique ne peut en aucun cas transmettre les mêmes émotions et sentiments qu'un texte dynamique.

Cet ouvrage explore la convergence entre la typographie, les lettres et le dynamisme dans le contexte du design graphique contemporain. Il examine de près la notion de typographie, la ré-imaginant pour la rendre dynamique, en mouvement, et surtout interactive avec son environnement. Les auteurs explorent les possibilités offertes par l'animation de génériques, le mouvement dans l'animation des lettres, dessins et figures, ouvrant ainsi la voie à la création d'expériences visuelles et de communication uniques. En étudiant comment les lettres peuvent être transformées, animées et intégrées dans des contextes interactifs, le livre démontre l'impact de ces nouvelles formes typographiques sur notre compréhension et perception des messages visuels. Au fur et à mesure des chapitres, on sent comment la fusion entre la typographie et le mouvement modifie notre interaction avec le design graphique, tant des domaines traditionnels tels que l'impression et la conception graphique que dans des médias plus modernes tels que les supports numériques et interactifs. De plus, les auteurs nous expliquent également comment ce dynamisme peut radicalement transformer la typographie, créant de nouvelles possibilités expressives pour la communication visuelle. À titre d'illustration, les auteurs citent le projet « Architectonique[12] » comme le plus complet pour justifier leur thèse, c'est-à-dire une « structure permettant de relier caractères, mots, phrases et chaînes plus longues d'un texte continu, soit de manière classique, soit dans un réseau multidirectionnel et multidimensionnel dans lequel le lecteur peut se déplacer au même temps que les lettres présentes. » En plus de tous ces projets, plusieurs artistes renommées dans le design graphique sont pris comme exemple pour leurs idées, théories et manières de réfléchir. Il s'agit de Ellen Lupton[13] et de sa clarté pédagogique vis-à-vis des sujets évoqués dans ce livre, de sa description de l'anatomie des lettres qui a aidé les auteurs de *Typographisme, la lettre et le mouvement »* à éclairer de façon cruciale le but visé par une manipulation efficace de la typographie ; de Steven Heller,[14] qui a été une ressource très utile permettant la compréhension de nombreuses dimensions du design et de la communication visuelle ; et d' Erik Spiekermann[15] qui est pris comme exemple pour élucider le lecteur sur la manière dont les caractères influent sur la communication visuelle tout en combinant histoire et théorie, ainsi que des conseils pratiques.

Afonso BENTO MOTA et Kévin ALBUFERA, Master 1 « Design, Arts, Médias », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2023-2024

---

1. BELLANTONI Jeff et WOOLMAN Matt, «*Typographisme: La*
2. BELLANTONI Jeff et WOOLMAN Matt, «*Typographisme: La*
3. *Ibidem*, p. 78-174.
4. *Ibid*., p. 10-34.
5. À l'origine, l'utilisation de texte dans les films se limitait aux cartons de générique, c'est-à-dire à des surfaces fades en deux dimensions sur lesquelles des dialogues, annonces, noms, etc. écrits à la main ou imprimés. Dès 1899, le pionnier cinématographique George Méliès, dans son chef-œuvre « *Le Voyage dans la lune* » (1902), crée des dessins de lettres animés pour ses génériques, commençant un mouvement qui sera suivi par des grands noms du cinéma comme D.W. Griffith et Walt

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-11 13:13:20, depuis le 216.73.216.42

Disney.

6. Comme par exemple les travaux de Saul Bass, un créateur innovant, auteur de séquences palpitantes qui transforment la fonction de communication pragmatique des génériques pour en faire des mini-récits définissant l'ambiance visuelle du film.
7. *Id*., p.36-76.
8. *Id*., p. 78-105.
9. *Id*., p. 106-140.
10. *Id*., p. 81.
11. *Id*., p. 116.
12. *Id*., p. 172.
13. Ellen Lupton est une
14. Steven Heller est un artiste et auteur américain très célèbre dans le design graphique. Connu par son œuvre « *The Graphic Design Idea Book : Inspiration from 50 Masters* » (2010) où il met en avant une collection éclectique d'œuvres de maîtres, conseils et inspirations pour l'exploration et l'analyse de concepts en design.
15. SPIEKERMANN Erik est un célèbre

© Design in Translation
téléchargé le 2026-11-11 13:13:20, depuis le 216.73.216.42