

Design in Translation

DIMOS, Alexandre, FOULQUIER, Francine, GUEGAN, Victor (dir.), La fabrique de Fanette Mellier. Entretien avec Alexandre Dimos, Francine Foulquier, Victor Guégan

Milena Harutyunyan

DIMOS, Alexandre, FOULQUIER, Francine, GUEGAN, Victor (dir.), *La fabrique de Fanette Mellier. Entretien avec Alexandre Dimos, Francine Foulquier, Victor Guégan*, Paris, B42, collection Prisme 01, 2017.

La création graphique est un domaine en constante évolution qui implique l'utilisation de techniques et de méthodes variées pour produire des œuvres innovantes et originales. C'est dans cette perspective que l'ouvrage intitulé *Entretien avec Alexandre Dimos, Francine Foulquier, Victor Guégan, La fabrique de Fanette Mellier* prend tout son sens. Ce livre est un recueil d'entretiens qui met en avant la pratique créative de la graphiste et designer française Fanette Mellier. Son travail est considéré comme significatif dans le domaine du design graphique et de la typographie, en raison de son approche novatrice et de sa contribution à la création de nouvelles formes d'expression visuelle. Ainsi, la question centrale sera de comprendre comment Fanette Mellier utilise l'[expérimentation créative](#) dans son processus de création pour produire des œuvres graphiques uniques et novatrices.

Les entretiens avec les trois acteurs culturels français que sont Alexandre Dimos, Francine Foulquier et Victor Guégan permettent d'aborder des sujets tels que la création artistique, la critique culturelle, l'évolution de la société et la place de l'art dans celle-ci. Le livre explore ainsi les enjeux et les défis de la création artistique et culturelle dans la société contemporaine, et montre comment Fanette Mellier utilise l'expérimentation pour produire des œuvres graphiques originales et innovantes. Pour créer des œuvres graphiques uniques et innovantes, cette dernière utilise des matériaux non conventionnels, tels que le papier découpé, le plastique, et le tissu, pour créer des textures et des effets visuels originaux. Elle expérimente également avec différentes techniques d'impression, comme la sérigraphie et la gravure, ainsi que les couleurs, les formes et les compositions, pour créer des palettes de couleurs dynamiques, des arrangements visuels uniques et des combinaisons de formes géométriques originales. De plus, Fanette Mellier explore des concepts et des idées originaux, en utilisant des approches conceptuelles et expérimentales pour exprimer des messages complexes à travers ses œuvres graphiques. Ces expérimentations lui permettent de repousser les limites du design graphique traditionnel et d'explorer de nouvelles voies artistiques dans la création artistique contemporaine.

L'ouvrage présente trois parties distinctes du recueil d'entretiens, chaque entretien étant mené par un acteur culturel différent. La première partie intitulée « La possibilité d'une immersion¹ » est basée sur l'entretien avec Alexandre Dimos. Elle explore le parcours

personnel de Fanette Mellier en tant que graphiste et met en lumière son approche unique de la conception graphique. Elle souligne comment l'immersion dans son processus créatif lui permet d'expérimenter et d'innover dans ses œuvres graphiques, mettant ainsi en avant l'importance de l'exploration et de la prise de risque dans la création artistique contemporaine.

La deuxième partie intitulée « *Cosmos éditorial*² », menée par Francine Foulquier, est consacrée au travail de conception éditoriale de Fanette Mellier. Il porte plus particulièrement sur les couvertures de livres et les mises en page pour des publications. Elle met en évidence comment Fanette Mellier utilise l'expérimentation dans le domaine de l'édition pour créer des designs originaux et novateurs, repoussant les limites de la conception traditionnelle. Cela montre comment l'expérimentation et l'innovation peuvent être appliquées dans un contexte éditorial, remettant en question les normes et les conventions existantes.

Enfin, la troisième partie, intitulée « la valeur des interstices³ » et conduite par Victor Guégan, est centrée sur le rapport à l'écriture de Fanette Mellier considérée en tant que graphiste. Elle met en lumière sa réflexion sur la place de la typographie, de la couleur et de la forme dans son travail. Elle souligne également comment Fanette Mellier utilise l'expérimentation pour repousser les frontières de la typographie traditionnelle, et explore les interstices entre les différents éléments graphiques pour créer des œuvres uniques et innovantes. Cela met en évidence son approche réfléchie et conceptuelle de la création graphique, où l'expérimentation est utilisée comme un moyen de défier les conventions et d'explorer de nouvelles voies créatives.

Le livre explore plusieurs concepts clés du design graphique contemporain et de l'expérimentation créative. Il définit le « design graphique » comme une discipline qui crée des compositions visuelles efficaces et esthétiques en combinant typographie, images et formes⁴. Il met en avant l'importance de l' « expérimentation » en tant que concept clé qui, dans le processus créatif des designers, leur permet d'explorer de nouvelles techniques, formes et matériaux pour créer des projets originaux et stimulants. Le livre aborde également le concept d' « exposition monographique », mettant en lumière la démarche artistique et créative d'un seul artiste ou d'un designer. Cela permet de présenter une vue d'ensemble de leur production et de leur évolution stylistique au fil du temps. Cette approche offre une compréhension plus approfondie de la vision artistique de l'artiste ou du designer, en mettant en avant sa progression stylistique et son développement créatif.

En tant que modèle de réflexion sur le design, ce livre offre une perspective unique sur la manière dont les designers peuvent repenser la pratique du design graphique en explorant de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques et de nouvelles approches. La maquette du livre est elle-même un exemple de design graphique innovant : avec des pages colorées, des images et des textes qui se chevauchent, il crée une expérience de lecture immersive et visuellement stimulante. La typographie et la mise en page sont également soigneusement conçues pour souligner les concepts clés abordés dans les entretiens. Fanette Mellier s'inscrit dans la tradition du Bauhaus, célèbre mouvement artistique et éducatif fondé en Allemagne en 1919. Elle a été particulièrement influencée par les concepts esthétiques, dont les artistes du Bauhaus ont exploré les relations entre les formes, les couleurs et les matériaux⁵. Ce livre fournit un modèle pour les designers qui cherchent à repenser leur pratique et à explorer de nouvelles voies dans leur travail. En mettant en avant son propre travail et sa démarche artistique, Fanette Mellier offre un exemple inspirant de la manière dont les designers peuvent aller au-delà des conventions du design traditionnel. Elle s'appuie principalement sur une approche expérimentale, un processus créatif novateur, une réflexion conceptuelle approfondie, une approche pluridisciplinaire et une exploration audacieuse de nouvelles voies. Ce livre encourage les designers à sortir de leur zone de confort, à adopter une approche pluridisciplinaire, à réfléchir de manière conceptuelle et à expérimenter de nouvelles techniques et idées pour créer des designs novateurs et originaux dans leur propre pratique. En somme, il constitue une source d'inspiration pour les designers en quête de renouveau et de créativité dans leur travail.

Expérimentation créative; Innovation; Nouvelles idées; Fanette Mellier; Exploration; Recherche artistique; Solutions créatives.

Creative experimentation; Art & Design; Innovation; New ideas; New materials; New forms; Exploration; Curiosity; Artistic research; Creative solutions; Approach.

1. *La fabrique de Fanette Mellier. Entretien avec Alexandre Dimos, Francine Foulquier, Victor Guégan*, Paris, B42, collection Prisme 01, 2017, p. 9-37.
2. *La fabrique de Fanette Mellier. Entretien avec Alexandre Dimos, Francine Foulquier, Victor Guégan*, op. cit., p. 43-73.
3. *Ibidem*, p. 79-103.
4. *Ibid.*, p. 83.
5. *Id.*, p. 85.