

Design in Translation

Lettre

Afonso Bento Mota

1. Définition

D'après le dictionnaire *Larousse* le terme « lettre » est un « caractère¹ » mais aussi « chacun des signes graphiques dont l'ensemble constitue un alphabet et qui, seuls ou en combinaison avec d'autres, correspondent à un son de la langue² » ou enfin « Le sens strict, littéral, des mots qui composent quelque chose (un texte), par opposition à son sens profond, à son esprit³ ». Ce terme est généralement associé au domaine de la littérature ou de la linguistique et peut faire référence à l'étude des langues, de la littérature, de la grammaire et de diverses formes d'expression écrite ou orale. Le terme de « lettre » est employé de la façon suivante selon une chercheuse et écrivaine bordelaise étudiant cette notion :

« L'esthétique, la forme de la lettre, l'autre la compréhension des informations qu'impliquent ces signes. Comme nous le savons, l'aspect de la lettre transmet également des informations entre signes et messages qui peuvent être soit complémentaires soit contradictoires. »

AIN, Alexandra, *La typographie à l'ère postmoderne. Art et histoire de l'art*, Bordeaux, Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2018, p.26.

Dans *Typographisme, la lettre et le mouvement* de Jeff Bellantoni et Matt Woolman, la notion de « lettre » dépasse largement son aspect statique et traditionnel. Les deux auteurs explorent cette notion comme un élément dynamique, offrant une perspective novatrice sur la façon dont les lettres peuvent être manipulées, animées et intégrées dans des compositions visuelles en mouvement comme dans un générique d'une série ou comme dans le projet « Shy.Grrl.Flux⁴ » présent dans ce livre. Ce simple symbole, auparavant statique, évolue, se transforme et interagit avec le spectateur. Les lettres ne sont plus vues comme des éléments constitutifs de mots mais deviennent des entités visuelles vivantes. Elles sont explorées sous un nouvel angle, offrant une vision de la lettre en tant que composant dynamique et polyvalent dans le contexte du design graphique.

En effet, cette compréhension de la lettre en tant qu'élément dynamique, est mis en lumière grâce l'héritage culturel et artistique spécifique de la France dans le domaine du design et du multimédia. L'idée que la lettre dépasse son aspect statique pour devenir une entité vivante et expressive dans les compositions visuelles en mouvement, comme exploré dans le domaine du design graphique, est fortement renforcé au cours des années. Elle ne se limite pas à une simple évolution technique, mais témoigne également de la diversité des approches artistiques

et culturelles. Nous pouvons donc retenir que la lettre renvoie à la fois à un caractère individuel dans un alphabet, à une unité graphique associée à un son linguistique et à une dimension esthétique, dynamique et expressive explorée dans le domaine du design graphique et de la typographie. Dans *Typographisme, la lettre et le mouvement*, elle dépasse son aspect statique et devient vivante dans les compositions visuelles en mouvement, offrant une perspective novatrice sur son rôle dans le design.

2. De la langue d'origine au français

Le terme de « lettre » vient du latin « litterae », dont l'origine exacte reste incertaine malgré différentes théories avancées par des linguistes comme Ernout et Meillet⁵, et qui a évolué pour désigner le concept de caractère d'écriture ou de lettre. Des spéculations existent quant à une possible origine grecque ou un potentiel emprunt étrusque, mais aucune n'a été formellement confirmée. Ce mot latin a donné naissance à des termes similaires dans diverses langues issues du latin, telles que « letra » en espagnol et portugais, « lettera » en italien et en corse, ainsi que « letter » en anglais. Cette cohérence dans la signification à travers ces langues souligne l'importance historique et linguistique de la lettre en tant qu'élément essentiel de la communication écrite et son évolution en alphabet, ainsi que ses variations. Les différents alphabets offrent un riche terrain d'exploration pour les designers, combinant des considérations esthétiques, culturelles, fonctionnelles et multilingues pour créer des expériences visuelles variées et captivantes.

Comme l'explique Roselyne Crepy dans « L'interprétation des lettres de l'alphabet dans l'écriture⁶ » dans un de ses chapitres, intitulé « Les Lettres », trouver des citations spécifiquement centrées sur la notion de « lettre » est très complexe, car le terme lui-même peut avoir des significations diverses et son origine précise demeure sujette à débat, voire difficile à établir de manière exacte. Les sources se concentrent souvent sur des domaines plus vastes tels que la linguistique, la typographie ou l'écriture, englobant ainsi le concept de « lettre » dans un contexte plus large. Néanmoins, l'exploration de textes portant sur la linguistique, la typographie, l'histoire de l'écriture ou même des ouvrages dédiés à la communication visuelle et au design graphique peut offrir des perspectives riches et variées sur la signification, l'évolution et l'utilisation des lettres dans différents contextes, étant « *Typographisme: La lettre et le mouvement* » un excellent exemple. En présentant un approfondissement de la théorie typographique, y compris l'utilisation appropriée des polices, des espaces et de la hiérarchie, ce livre nous fait plonger dans les principes fondamentaux du design graphique qui sont illustrés par l'interdisciplinarité des projets présentés unifiant le sujet principale, la typographie et son dynamisme, à d'autres domaines du design tels que la photographie, l'architecture et la psychologie visuelle⁷ offrant une perspective plus riche et holistique.

3. Explication du concept et problématisation

Pris dans son contexte originel et plus général, le terme de « lettre » nous a permis de retracer son histoire et de plonger dans son origine énigmatique, tout en comprenant son interaction avec le design et son environnement. Ce qui suscite notre intérêt, c'est le concept spécifique de « lettre » tel que présenté, exploré et illustré par les auteurs Jeff et Matt dans leur ouvrage *Typographisme: La lettre et le mouvement*.

Dans cet ouvrage, une place centrale est accordée aux lettres, les considérant comme les éléments essentiels qui englobent tout l'univers de la typographie. Historiquement, l'écriture et les caractères graphiques étaient des entités statiques dans le domaine du design, avant l'émergence du design graphique. Toutefois, les auteurs ont rassemblé une multitude d'exemples, de projets artistiques, d'expositions et de concepts afin de mettre en lumière la dynamique inhérente aux lettres. Ils explorent comment le mouvement des lettres influe sur la

communication visuelle et le design, transformant ainsi notre perception de ces éléments graphiques fondamentaux. Ils établissent une distinction nette entre leur concept de « lettres » en mouvement et la typographie, accordant au premier une puissance et une importance hiérarchique supérieure. Bien que ces deux éléments soient indépendants, leur travail met en avant la capacité dynamique et singulier des lettres et des mots, les plaçant au-dessus de la typographie dans leur impact et leur influence visuelle. Les auteurs cherchent à démontrer que bien que la typographie dépende des lettres pour exister, ces dernières peuvent subsister indépendamment de la typographie. Leur exploration du mouvement et du dynamisme des lettres, autrefois statiques et visuellement plats, vise à illustrer cette idée centrale.

On finit alors par comprendre que la problématisation centrale de ce concept réside dans la redéfinition de la relation classique entre les lettres et la typographie dans le design graphique. Les auteurs contestent l'idée courante selon laquelle la typographie domine la hiérarchie visuelle, mettant en avant la nature dynamique et autonome des lettres. Ils mettent en lumière comment les lettres ont le potentiel de dépasser leur rôle habituel de simples composants de la typographie pour devenir des éléments visuels pleins de vie et d'impact. L'intérêt de cet ouvrage réside également dans sa capacité à refléter les évolutions contemporaines du design graphique. En déplaçant le regard des lettres en tant que composants de mots vers des entités visuelles autonomes, les auteurs captent l'essence même de l'évolution du langage visuel dans un monde de plus en plus centré sur l'expérience visuelle et le mouvement, comme l'a fait Wim Crouwel, un graphiste pionnier, dans plusieurs de ses travaux expérimentaux utilisant la typographie et les lettres qui a contribué de manière significative au monde de la conception de caractères et de la typographie contemporaine. Pour ceux qui s'intéressent à la linguistique, à la typographie, ou au design graphique, cet ouvrage offre une compréhension approfondie de la manière dont les lettres peuvent devenir des acteurs dynamiques et polyvalents, bouleversant ainsi les conventions établies et ouvrant de nouvelles perspectives créatives dans le domaine du design.

Afonso BENTO MOTA, étudiant en Master 1 « Design, Arts, Médias », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2023-2024

3. *Ibidem.*

4. Groupe de réflexion interdisciplinaire qui s'intéresse aux relations entre la création, les femmes et la culture à travers une activité consacrée au design, au

5. Auteurs et théoriciens du dictionnaire étymologique de la langue latine ponctuation

- CREPY Roseline, *L'interprétation des lettres de l'alphabet dans l'écriture*, Paris, Édition Delachaux et Niestlé, 1992, p.311.*

7. Comme par exemple le