

L'ABC du lettrage manuscrit

Les illustrateurs s'en donnent à cœur joie. Les citations aux lettres très travaillées fleurissent un peu partout, des blogs aux ardoises des cafés.

La graphiste Lisa Congdon nous fait découvrir cet art des belles lettres.

Si vous fréquentez les blogs, Pinterest ou Instagram, la mode du lettrage manuscrit ne vous a pas échappé. Cet art à part entière va bien au-delà du simple gribouillage de lettres majuscules mises en relief par une ombre portée, quelques hachures et des points ou des jambages fantaisie. L'artiste américaine Lisa Congdon a été parmi les premières à remettre le lettrage manuscrit au goût du jour et à le populariser. Le 1er janvier 2012, elle commence un blog pour y publier 365 jours d'affilée un texte, une citation ou une unique lettre dessinés à la main. Des caractères classiques ou sortis de son imagination, tracés à main levée ou selon les règles strictes de la calligraphie, travaillés au pinceau et à l'encre ou au crayon. Le blog de Lisa a un côté théâtral. Les dessins de l'artiste donnent vie et personnalité à une citation de l'écrivain russe Anton Tchekhov. Le choix des couleurs, la taille, la forme des lettres et les illustrations ajoutées montrent bien que le texte a été dessiné avec amour. Et le lecteur prend volontiers le temps de contempler la citation, pour apprécier la beauté du graphisme mais aussi du texte.

Mais pourquoi le lettrage manuscrit est-il autant en vogue chez les illustrateurs ? Lisa Congdon l'explique ainsi : "Le graphisme et l'illustration sont toujours définis par des modes. Celle du lettrage manuscrit domine en ce moment. D'une certaine façon, c'est en réaction à la typographie numérique, largement utilisée depuis le début des années 1980. À présent, nous dessinons de nouveau nous-mêmes

les caractères, comme autrefois. En outre, plus le nombre d'artistes travaillant les mêmes thèmes est grand, plus ces thèmes deviennent populaires."

La typographe américaine Valerie McKeehan apprécie particulièrement le lettrage à la craie sur tableau noir et les textes uniques, écrits à la main : "Ces illustrations sont pleines de charme et de personnalité. Cela explique, je pense, leur succès, surtout si on les compare à de la typographie numérique, froide et un peu barbante. En outre, le succès croissant des lettres dessinées va de pair avec la culture DIY, toujours plus forte."

UN PETIT AIR DÉSUET

Le fait que nous vivions dans une époque où l'artisanat et les choses faites à la main soient à nouveau appréciés est essentiel, car le lettrage manuscrit est une technique ancienne, toujours perpétuée par les peintres d'enseignes. En se promenant dans les rues de nos villes, on rencontre parfois ces artistes, juchés sur leur échelle, occupés à peindre méticuleusement un nom sur la devanture d'une boutique, ou les spécialités sur la vitrine d'une brasserie. Ce métier ancestral a été mis à mal par l'utilisation de lettres adhésives découpées à la machine, mais il survit quand même. L'Américaine Faythe Levine a voyagé à travers les États-Unis pour écrire *Sign Painters*, un livre sur ces artisans, et tourner un film. Elle a interrogé ces professionnels qui peignent encore à la main des enseignes ou des panneaux. Difficile ➔

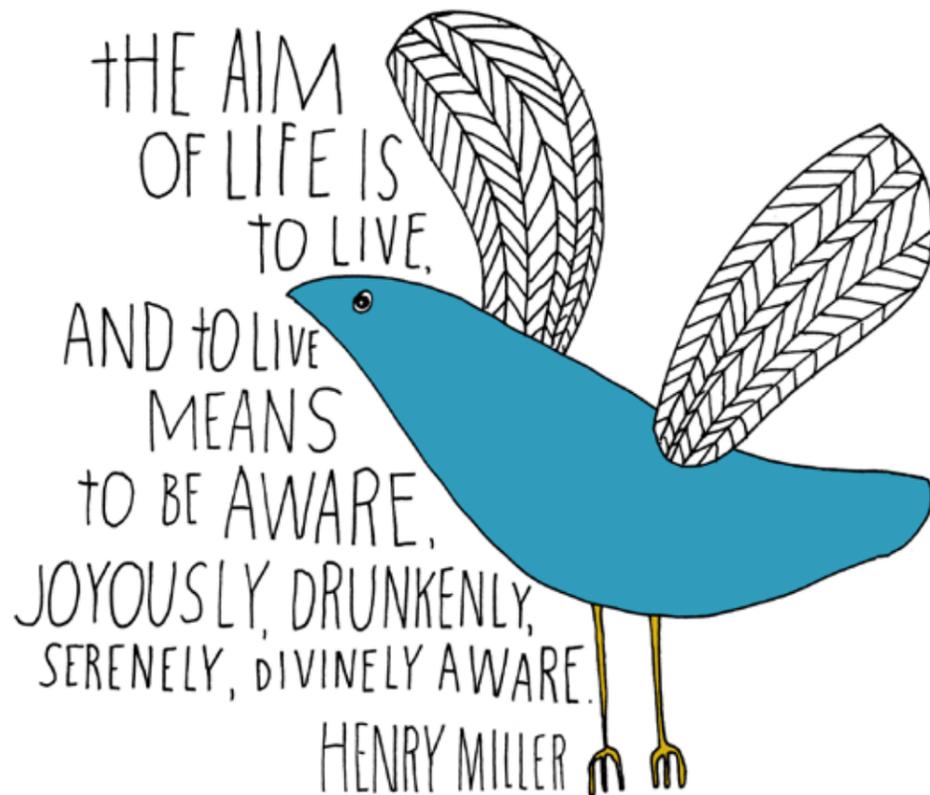
d'imaginer aujourd'hui les rues sans enseignes électriques, mais si l'on regarde attentivement, on peut encore y dénicher des panneaux peints à la main, aux États-Unis mais aussi chez nous. Ils ont un petit air désuet, symbole d'un temps où les choses allaient plus lentement.

PERSONNELLES ET POURTANT UNIVERSELLES

L'amour des illustrateurs pour les lettres n'est vraiment pas nouveau, nombre d'entre eux entretiennent une relation particulière avec l'alphabet, comme la Néerlandaise Judith van der Giessen. Elle illustre pour *Flow* la rubrique Air du temps. "Mon goût pour la typographie remonte fort loin. Les lettres sont à la fois très personnelles et universelles. Elles peuvent évoquer une citation, un nom, un livre... Chaque style d'écriture exprime quelque chose de particulier", explique Judith. Valerie McKeehan est quant à elle tombée amoureuse du lettrage manuscrit parce qu'il permet de créer quelque chose de beau et d'utile à la fois : les caractères dessinés font aussi passer un message." Les mots ont une signification grâce à laquelle on peut leur donner une forme et souligner ainsi encore plus leur sens. "Les lettres sont les symboles les plus importants dans notre monde, dit Lisa Congdon. Elles nous sont familières et nous permettent de tout dire. Le lettrage manuscrit est un de mes moyens d'expression préférés."

Le livre de Steven Heller et Louise Fili, *L'âge d'or du lettrage d'inspiration manuscrite – Scriptes* (éditions Thames & Hudson), est une source inépuisable d'inspiration pour tous les amoureux des lettres. Du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, les polices scriptes, des caractères d'imprimerie inspirés de l'écriture manuscrite, étaient très en vogue. On peut tout à fait s'en inspirer pour dessiner des lettrages. On les trouve sur les prospectus et livres anciens, les vieux journaux, les flacons d'encre, les étiquettes, les boîtes publicitaires en tôle sérigraphiée, bref, sur mille et un objets faciles à chiner en brocante. Le livre déborde d'exemples et chaque lettre est plus tentante que l'autre.

Les graphismes classiques influencent les créateurs actuels. Judith van der Giessen par exemple recherche ses modèles dans les vieux mais aussi les nouveaux journaux, dans les

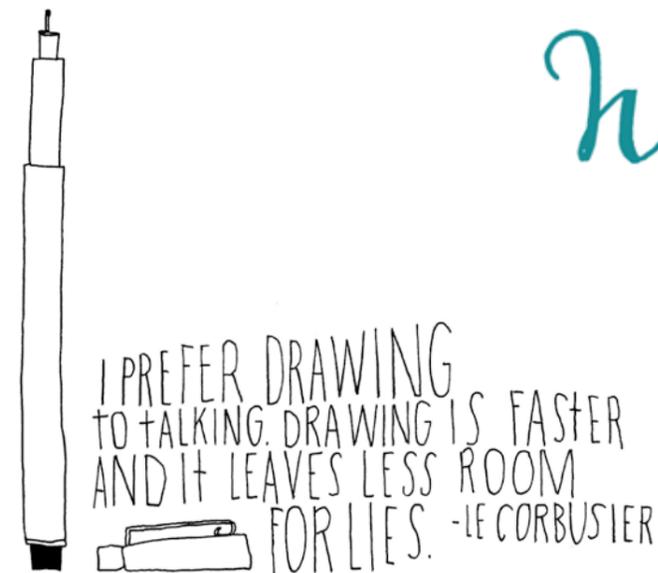

Différentes citations illustrées par Lisa Congdon.

musées, aux puces et chez les antiquaires. Lisa Congdon, elle, apprécie particulièrement les réclames anciennes et les vieilles enseignes. Pour Valerie McKeehan, l'inspiration peut venir aussi bien d'une robe à fleurs trouvée dans une friperie que d'une boîte de cacao ornée d'un motif vintage. Quand Valerie lit une citation ou écoute un poème, elle visualise parfois les mots et la façon dont elle va les dessiner. "Certaines citations ne demandent qu'à être dessinées."

EXERCICES DE STYLE

Le lettrage manuscrit s'apprend en pratiquant beaucoup. Lisa a créé son blog pour s'exercer chaque jour, expérimenter et développer son propre style. Depuis, le lettrage est une part importante de son travail d'illustratrice. Lisa et Valerie ont toutes deux suivi des cours de calligraphie, mais ce n'est pas indispensable. Judith est autodidacte. "J'ai commencé comme ça, en utilisant des techniques et du matériel qui me plaisent : papier carbone, stylo bille, feutres, feutres à pointe, crayons à papier, peinture, encre, tampons... Chaque lettre est différente quand je la dessine à la main. C'est cela qui me plaît." Comme Judith n'a pas de technique de prédilection, chaque dessin se présente à elle comme un nouveau défi car elle doit trouver celle qui s'adapte le mieux au projet. Pour elle, le lettrage constitue aussi une pause créative : "Je trouve souvent de nouvelles idées pour d'autres commandes et projets en dessinant des lettres." Lisa pratique elle aussi souvent le lettrage : "Je dessine des lettres tous les jours ➔

CONSEILS DE LISA, JUDITH ET VALERIE

- * **Lisa Congdon**: "Dans un cours, on apprend comment travaillent les pros. Mais ce n'est pas forcément indispensable. Il y a beaucoup de livres très pratiques pour apprendre les bases. Mon préféré est celui d'Emily Gregory intitulé "Little book of lettering" (Chronicle Books). L'important, c'est de s'exercer tous les jours. C'est ainsi que vous développerez votre propre style. Cherchez des citations qui vous plaisent et entraînez-vous à en dessiner les lettres."
- * **Judith van der Giessen**: "Lancez-vous. N'ayez pas peur de faire des erreurs, car elles sont souvent très belles. Trouvez le matériel qui vous convient et commencez en dessinant vos lettres préférées ou une phrase qui vous plaît. Essayez différents styles. Cherchez des modèles sur Internet ou dans des livres et des journaux. Et surtout, faites de nombreux croquis."
- * **Valerie McKeehan**: "Commencez par observer les différents types d'écritures, copiez-les pour comprendre la forme de la lettre. À force de copier, vous allez petit à petit apporter au dessin votre touche personnelle. Lorsque vous maîtriserez les différentes formes de lettres, vous n'aurez pas de difficulté à forger votre propre style et à réaliser des dessins de plus en plus complexes."

HOORAY
FOR
TODAY

ALL
YOU need
IS
CONFETTI

Des phrases mises en lettres par Judith van der Giessen.

dans mon journal. Quand je prends le temps de dessiner de belles lettres, je suis tout de suite de bonne humeur.” Une petite question pour conclure : existe-t-il des lettres plus difficiles à dessiner que d’autres ? Ou plus faciles ? Eh bien, oui. Mais chacun voit midi à sa porte. Lisa, par exemple, a toujours des difficultés avec la lettre Y. Sa préférée est le R, “parce qu’il y a d’innombrables manières de dessiner cette lettre.” Chez Judith, le J arrive en tête de liste des favoris. “Parce que c’est l’initiale de mon prénom, bien sûr. Mais aussi parce que c’est une lettre qui se marie bien aux autres et aussi à cause de son jambage.” Aucune lettre ne pose de problème particulier à Judith. Il en va différemment pour Valerie : “Le M exige une certaine symétrie dans le dessin, j’ai toujours un peu de mal avec cela. Je préfère dessiner les L. On peut les dessiner penchés, y ajouter des fioritures, j’adore ça.” Gerrit Noordzij, un professeur de typographie néerlandais, a une façon percutante de résumer cette fascination qu’exerce le lettrage : “Le crayon doit glisser légèrement sur le papier comme un voilier voguant sous le vent”, explique-il. ●

UN ART ANCESTRAL

Autrefois, le style d’écriture était largement influencé par les outils utilisés. Les Romains écrivaient sur des feuilles de papyrus avec un calame, une tige de roseau avec une pointe taillée en biais comme une plume. Comme la surface de la feuille de papyrus est rugueuse et que le calame, assez raide, ne se prête pas vraiment à l’écriture, les lettres avaient alors des formes très simples, sans fioritures. Ce n’est qu’à partir du IVe siècle après Jésus-Christ qu’on a commencé à utiliser le parchemin. Sa surface est beaucoup plus lisse, autorisant une écriture plus fine. Les moines copiaient livres et documents dans les monastères pour propager le christianisme. Au fil des siècles, les formes de l’alphabet romain se modifient sensiblement. Les textes sont agrémentés de capitales, des lettres majuscules au dessin très élaboré. Vers la fin du XVe siècle, cette science scripturale se perd en France, rendue obsolète par les progrès de l’imprimerie. Il n’y a plus de règles, chacun trace les lettres à sa fantaisie, c’est pour cela que les manuscrits des XVIIe et XVIIIe siècles sont si difficiles à déchiffrer. À la Renaissance, le métier de scribe se perd faisant place à celui plein d’avenir de typographe.

À LIRE ET À VOIR

- * Tanamachi Studio, le site internet de l’artiste américaine Dana Tanamachi, avec de nombreuses vidéos détaillant son travail et notamment son étonnant projet intitulé Flourish.
- * Le projet 365 jours de Lisa Congdon sur son blog (catégorie handlettering).
- * Le travail de Judith van der Giessen est à découvrir sur son blog.
- * Les pleins et les déliés de Valerie McKeehan illustrent son blog, Lily and Val.
- * Trouvez l’inspiration et de nombreux conseils techniques sur le site Ligue du Lettrage.

TEXTE CAROLINE BUIJS PHOTOS & ILLUSTRATIONS LISA CONGDON, VALERIE MCKEEHAN, JUDITH VAN DER GIESSEN, AMANDA KRAFT PHOTOGRAPHY

LETTRAGE MANUSCRIT

Le cahier d'exercices

Dessiner de jolies lettres, donner une forme particulière à un mot pour souligner son sens, c’est amusant et cela détend. L’illustratrice Deborah van der Schaaf a réalisé pour *Flow* un livret d’exercices pour s’initier à cet art.

Deborah dit : “Pas besoin d’avoir une belle écriture pour faire du lettrage manuscrit. Tout s’apprend. Dans ce cahier d’exercices, je vous explique les bases, certaines règles sont plus strictes que d’autres, mais vous pouvez les adapter à votre style. Le père d’un de mes amis était peintre en lettres. J’adore puiser mon inspiration dans ses vieux livres, comme à la page 6 du cahier. À Rotterdam, où j’habite, on voit de plus en plus de vitrines et de murs ornés de lettrages manuscrits. De nombreux artistes s’intéressent aujourd’hui à cette technique traditionnelle. Mon caractère préféré est “&”. On en trouve toutes sortes de variantes. Et sincèrement, chaque fois que je le dessine sans modèle, je le fais à l’envers !”

Retrouvez le travail de Deborah sur son site Deborahvanderschaaf.nl

