

letter- & boekontwerper/typographe et créateur de livres

STÉPHANE DE SCHREVEL

GOSOGZ!

Een typografisch walhalla midden in een eerder pompeus winkelcentrum. Dat kan alleen maar ergens in België zijn, wellicht in Wijnegem shopping center? Toch niet: Gent Zuid is de locatie waar Stéphane de Schrevel mij hartelijk ontvangt, in een bijzonder nette studio, waar de talloze kasten en rekken zich tot mij verhouden als 'aarzelende reliekwieën', beschroomd om zich te tonen. Good Old School op Gent Zuid dus...

Stéphane de Schrevel: ik kende hem al langer als een bescheiden minnaar van typografie en als een zeer gewaardeerd 'boekverzorger' maar nu heb ik ondervonden dat zijn bescheidenheid een tomeloze passie en stevige humor verbergt. Beantwoordt dit profiel niet aan het prototype van een 'levensechte letterontwerper'? Zijn studio blijkt haar geheimen slechts schoorvoetend, stukje bij beetje te willen prijsgeven. Naarmate ons gesprek vordert, ontbolstert ze zich – eerst mondjesmaat, daarna als een niet te stuiven stroom. Op het einde van het gesprek zitten wij niet meer in de ordelijke, cleane studio, maar in een schatkamer, omringd door letterproeven, typografisch zetsel, originele prints en vooral boeken, veel boeken – en waar zelfs zetwet wordt geserveerd bij de koffie!

Stéphane de Schrevel (*1967) studeerde grafische vormgeving in de KASK te Gent en typografie te Exeter (Groot-Brittannië). Gedreven door een

ontluikende passie trok hij immers via een Erasmusuitwisseling naar de 'University of Plymouth, Faculty of Arts and Design' in zuidwest Engeland, afdeling typografie. "Ik werd er letterlijk weggeblazen en tot op vandaag gaat er geen dag voorbij of ik denk er op de één of andere manier aan terug. Dat verblijf in Exeter heeft heel mijn visie over typografie op zijn kop gezet". Tot dan toe was Stéphane een koele adept van de typografie die ons lukraak werd aangereikt op 'de Mac'. Beginnend met Aardvark en eindigend met Zapfino, je kent ze nog wel, die eindeloze dropdownmenu's.

De opleiding in Exeter kaderde in de klassieke Britse traditie van het letterzetten. Een ongemeen geïsoleerde, eigen traditie overigens – wellicht heeft de typische Britse 'eilandmentaliteit' hier iets mee te maken? Opleidingshoofd Justin Beament zweert bij de combinatie van Baskerville en Univers of Akzidenz Grotesk en luisterde 'uit principe' nooit naar muziek. Uitgerekend in Engeland! You get the picture? Stéphane, die experimenteerde met alternatieve rock, werd ondergedompeld in een vreemde mix van Britse typografische 'weirdness' en de aanstormende impact van de toen al

legendarische Neville Brody, die een paar honderd kilometer verderop in London de hele discipline als het ware aan het heruitvinden was. Toen Stéphane de al even legendarische eerste FUSE conferentie in London (1994) bijwoonde (later volgden er nog slechts twee, één in 1996 in Berlijn en één in 1998 in San Francisco) werd hij overmand door een verwarrend en extatisch enthousiasme. Toen hij na Neville's presentatie sprakeloos diens hand schudde, besefte Stéphane ten volle hoe belangrijk dit 'moment suprême' voor hem was. Neville Brody bleek bovendien ook nog een bijzonder innemende en toegankelijke man te zijn.

Deze ervaring was wel even andere koek dan 'the art college', waar Neville's boek 'The graphic language of Neville Brody' evenals de eerste nummers van Emigré door de studenten werden gekoesterd en gniffelend – als verfrommelde pornoboekjes – onder de banken werden doorgesmokkeld. Tot ze in de handen kwamen van professor Beament, die ze spreekwoordelijk maar tegelijk net zo drastisch letterlijk vernietigde, met de inmiddels legendarische woorden "This is visual noise!".

Brody was 'not done' in Exeter. Hij was tenslotte toch maar een gebuisde student, niet? Maar de typografische kennis die 'Head of Typography' Justin overbracht – inramde is hier eigenlijk beter op zijn plaats – was ronduit indrukwekkend. "We maakten affiches met de zethaak in de hand of met houten blokletters. De beperking van de beschikbare corpsgroottes dwong ons het ontwerp in hoge mate te voorzien en te visualiseren" zegt Stéphane. De klassieke onderverdeling van de gepreformatteerde corpsgroottes in bijvoorbeeld InDesign bestaat nog steeds uit 10/12/14/16/24/32/48 /72p, exact de corpsgroottes waarin destijds de metalen letters werden gesneden, gegoten of gezet. "Maar toch blijft de individuele keuze fundamenteel" stelt Stéphane. "Als ik vind dat 35,342pt er beter uit ziet dan 36pt, dan doe ik dat gewoon. Trouwens, typodruk zou nog steeds geïntroduceerd moeten worden in de hedendaagse opleidingen. Het verhoogt het inzicht in typografische maatsystemen en jargon. Bovendien vergt deze werkmethode heel wat voorafgaand onderzoek en inzicht. Kijk maar eens naar het verbluffende werk en de workshops van o.a. David Jury. Prachtig en bovendien brandend actueel."

"By the way: er waren in Exeter ook 'typographical corporal punishments'. Ik herinner mij het 'mythische' glazen potje met minuscule loden letters. Als straf mochten we de letters uit het potje plukken om ze nadien volgens corpsgrootte terug te leggen op de juiste plek in de juiste lade van de letterkast", vertelt Stéphane. Het doet mij terugdenken aan een 'ongelukje' dat ik ooit zelf veroorzaakte. Ik presteerde het namelijk om tijdens een stage in een lokale typodrukkerij de lade van de Garamond letterkast corps 12 omver te stoten – te vergelijken met het effect van tien gelijktijdig crashende Mac's in de prepressafdeling. De drukkerij lag op slag

net zo plat als ik, die –met het schaamrood op de wangen– tussen de personen op handen en voeten rondkroop! Lettertjes alom!

Stéphane: "Toen ik terugkwam naar Gent, ergerde ik mij aan bepaalde aspecten zoals bv. PostScript. Meestal ontwikkeld vanuit één master, als een soort compromis voor alle lettergroottes. Dit leek mij een tekortkoming in de leesbaarheid want alle corpsgroottes uit de klassieke typografische traditie werden apart ontworpen en vervaardigd. Een letter ziet er nu eenmaal anders uit in een ander formaat. De mensen van ITC (International Type Corporation) gingen bijvoorbeeld speciaal naar Parma in Italië om afdrukken te maken van de originele letters van Giambattista Bodoni. Die werden vervolgens hertekend en gedigitaliseerd zodat de authentieke verschillen in de diverse corpsgroottes bewaard bleven." Deze hele wereld, deze oneindig interessante keuken van ambacht in combinatie met technologie begon erg te spelen in het hoofd van Stéphane. Samen met Filip de Baudringhien, met wie hij vaak samenwerkt, ontwierp hij het tijdschrift

'Zacht Lawijd'. Het font in de titels waren letters uit de 'Exeter traditie' speciaal hiervoor gedigitaliseerd en bovendien een mooi voorbeeld van een 'unicase', een mengvorm van kapitalen en onderkast dat voor mooie, stok- en staartloze en vriendelijke titelblokken zorgde. Dit was de voorloper van de Xylo letterfamilie.

"Ik zie mijzelf echter niet als een fulltime letterontwerper" zegt Stéphane. "Ik wil ook geen zoveelste gladde en perfecte letter maken. Toen ik in de zomer van 2008 door Jos Pastijn, één van de vrijwilligers van het MIAT (Museum voor Industriële Archeologie en Textiel) werd aangesproken, engageerde ik mij in een werkgroep van enthousiaste vrijwilligers. Toen ik in de letterkasten de houten letters ontdekte, overviel mij een soort 'Proust' effect. De geur, de geest, de inkt: hier moest ik iets mee doen!" Sindsdien werkt hij naarstig aan de uitbouw van de Xylo familie.

"Xylos betekent hout in het Grieks" vertelt Stéphane en naar analogie met het advies van Erik Spiekermann, dat een goede fontnaam moet bestaan uit slechts 4 letters, maakte hij er 'Xylo' van. "Er komen 5 versies, respectievelijk gebaseerd op de Gothic XXX Condensed (Xylo 1), een Gothic Condensed (Xylo 2), een variante op Clarendon Extended (Xylo 3) en Condensed (Xylo 4) en een laatste met opwippende schreven 'Detroit style' (Xylo 5). Ze worden echter niet te glad gepolijst. Zie het als een 'inbetween' tussen 'grunge' en de 'super cleane' actuele revivals. Al kan ik de vergelijking met bv. de Knockout series van Hoefler & Frere-Jones best apprechieren. Ik werk aan de 'net niet

linkerpagina/page de gauche

Xylo One

Stéphane in zijn studio aan het werk/Stéphane au travail dans son atelier

rechterpagina/page de droite

Klap your Gents

affiche, gedrukt op de typopersen van het MIAT/imprimée sur les presses typo de MIAT
© Stéphane de Schrevel 2009

Seasons Wishes 2009

het zetwerk, klaar op de typopersen van Kamer108 te Gent
la composition, prête sur la presse typo de Kamer108 à Gand
© Stéphane de Schrevel 2008

Impressive - Printmaking, Letterpress and Graphic Design

spread met het werk van Stéphane de Schrevel.
spread avec l'œuvre de Stéphane de Schrevel.
© Die Gestalten Verlag, Berlin & Stéphane de Schrevel, 2010

Xylo One

Fontlab screenshots
© Stéphane de Schrevel, 2010

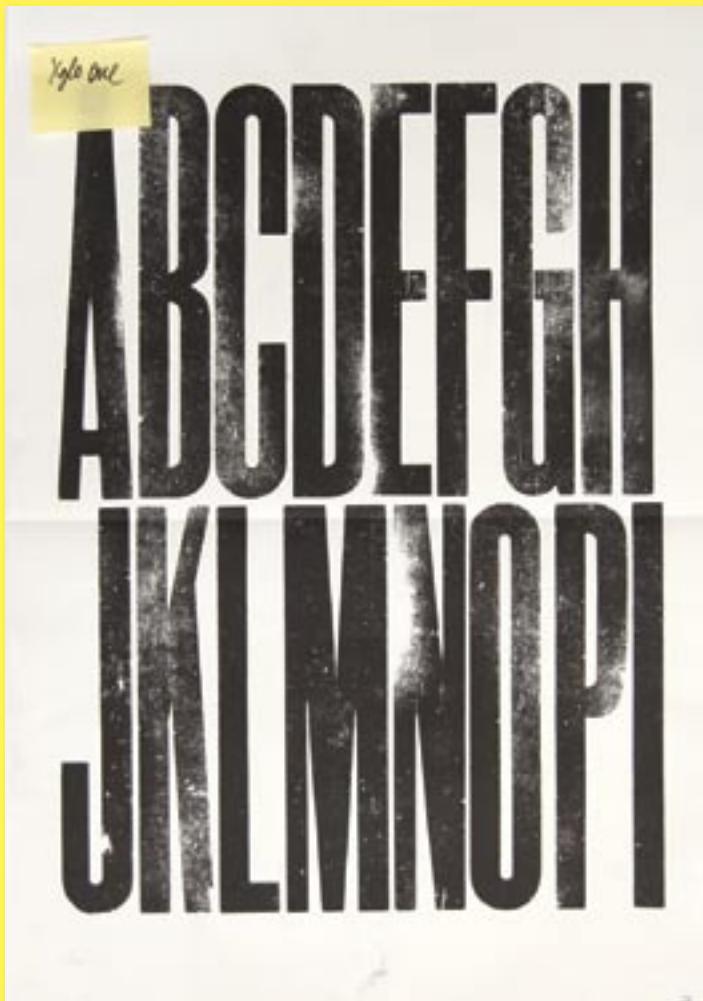
perfecte lijn' of de kromming zonder dat dit meteen zichtbaar is. Er moet ook een bepaalde tijdloosheid inzitten."

Het is een moeilijke en tijdrovende oefening geworden, maar het resultaat mag er zijn. Stéphane: "Ik zie de voorstelling van de Xylo als een soort catwalk, waarbij de optredende madammen (compleet met Fabiola-lookalike-kapsels) de verpersoonlijking van deze letters zijn. Verre van perfect, wat schommelend tussen te brede heupen en schrale anorexia, maar net daarom treffend." Stéphane toont mij de letterproef met de voorstelling van de drie 'madammetjes', die al op de typopersen van het MIAT handmatig werden gedrukt. De eerste 25 kopers van de Xylo 1/2/3 zullen een authentiek drukwerk ontvangen, dat met de hand door Stéphane is gesigneerd.

Zo duikt de Xylo met stille trom voor zijn 'officiële' geboorte op in diverse publicaties, blogs en boeken, en sinds Jan Middendorp ook interesse heeft getoond mogen we wellicht stellen dat hier een nieuw actueel klassiek font zit aan te komen. Old school? Daar valt over te discussiëren, maar het is er ieder geval één van het goede soort!

door Hugo Puttaert

www.functionmatters.com

van boven naar onder/de haut en bas

Xylo One

originele letterproof/spécimen original
karakterset/jeu de caractères
tekstvoorbeeld/spécimen de texte
spread uit/spread de 'Vormgeven doe je niet alleen', Design Vlaanderen/Plantin Genootschap
© Stéphane de Schrevel, 2009/2010

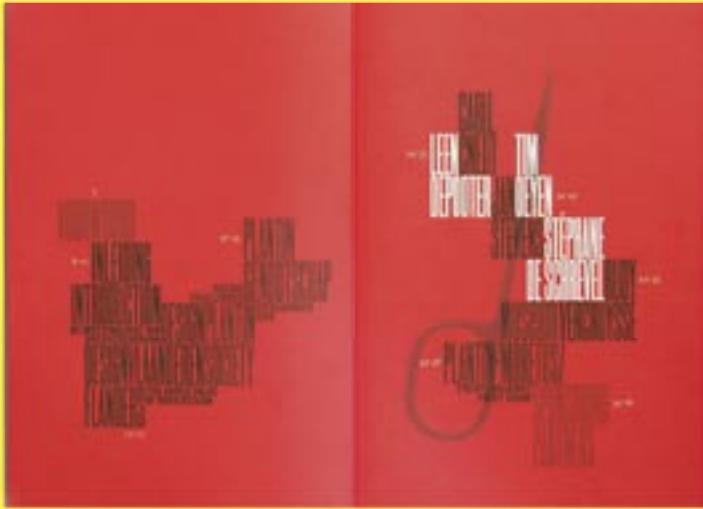
Xylo Two

karakterset/jeu de caractères
© Stéphane de Schrevel, 2008

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890(),.:?!
äöüæé

Tiny women always love to eat lots of hamburgers with fat quys.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
äöüæé
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890(),.:?!

van boven naar onder/de haut en bas

Zacht Lawijd

literair-historisch tijdschrift/revue littéraire et historique
© Stéphane de Schrevel & Filip de Baudringhien, 2006

Nora Subhead

karakterset/jeu de caractères
© Stéphane de Schrevel, 2009

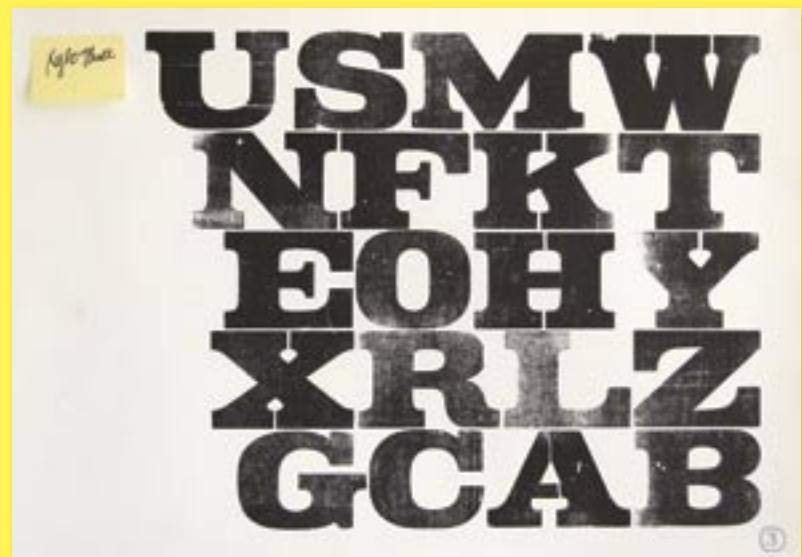
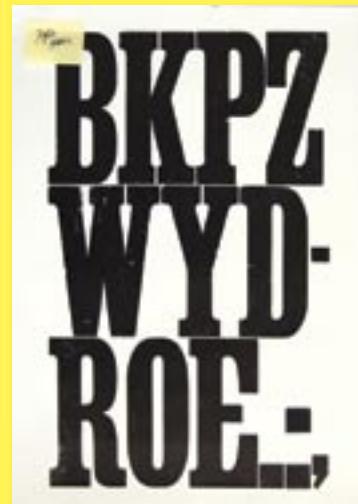
Xylo Four, Xylo Three

originale letterproef/spécimen original
© Stéphane de Schrevel, 2008

Lawijd One - Lawijd Two, © Stéphane de Schrevel, 2006

**АВСДЕFGHiJKLMNOPорстuu
шжызсәйибé""
1234567890.,.;?!**

letter- & boekontwerper/typographe et créateur de livres

STÉPHANE DE SCHREVEL

DE NOUVEAU: GOSÀGZ!

Un paradis typographique au beau milieu d'un centre commercial plutôt pompeux. Ce doit être quelque part en Belgique, peut-être le centre commercial de Woluwe? Non: Gent Zuid. C'est ici qu'habite Stéphane de Schrevel. Dans un studio particulièrement propre d'ailleurs. Je suis immédiatement frappé par le rapport que les innombrables placards et étagères entretiennent avec moi, comme une 'relique hésitante', quelque peu honteux de se montrer. Voilà: Good old school à Gent Zuid.

Stéphane: je le connais depuis un certain temps déjà comme un modeste amateur de typographie et comme un 'soigneur de livres' très apprécié, mais aujourd'hui je sais que cette modestie cache une passion démesurée et un solide sens de l'humour. Ce profil ne répond-il pas au prototype du 'typographe réaliste'? Son studio semble peu à peu vouloir se libérer. Au fur et à mesure que notre entretien progresse, il dévoile –d'abord au compte-gouttes, ensuite de façon écrasante– ses secrets. À la fin de notre entretien, nous nous trouvons au milieu d'épreuves de caractères, de compositions typographiques, d'imprimés originaux et surtout de livres, beaucoup de livres. Ah oui, j'allais oublier le petit nuage de plomb dans le café!

Stéphane de Schrevel (*1967) étudie le graphisme au KASK à Gand et la typographie à Exeter (Grande-Bretagne). Poussé par une passion naissante, il profite d'un échange Erasmus pour partir à l'Université de Plymouth, Faculté 'Arts and Design', section typographie. "J'ai littéralement été fasciné et, aujourd'hui encore, il n'y a pas une journée qui passe sans que j'y pense d'une manière ou d'une autre. Ce séjour à Exeter a totalement chamboulé ma vision de la typographie."

Jusqu'alors Stéphane était un adepte plutôt distant de la typographie qui nous est proposée au hasard sur 'le Mac'. Les fontes commençant par Aardvark et se terminant par Zapfino. Vous les connaissez, ces menus déroulants interminables.

La formation à Exeter cadrait dans la tradition britannique classique de la typographie. Une tradition extraordinaire du reste. Peut-être que la 'mentalité insulaire', typiquement britannique, n'y est pas étrangère. Le directeur de la formation, Justin Beament, jurait à l'idée de combiner Baskerville et Univers ou Akzidenz Grotesk et n'écoulait jamais de musique 'par principe'. Précisément en Angleterre! Vous imaginez le personnage? Stéphane (qui expérimentait le rock alternatif) était immergé dans un environnement insolite, mélangeant 'étranger' typographique britannique et impact tonitruant du déjà légendaire Neville Brody. Brody, qui à quelques centaines de kilomètres de là, à Londres, était pour ainsi dire en train de réinventer la discipline. Lorsque Stéphane assista à la toute aussi légendaire première conférence FUSE à Londres (1994) (suivie de seulement deux éditions, à savoir en 1996 à Berlin et en 1998 à San Francisco), il a été submergé par un enthousiasme troubant et extatique. Lorsqu'à la fin de l'exposé de Neville, il sera la main de ce dernier sans pouvoir proférer une parole, Stéphane prit conscience de l'importance de ce moment 'suprême'. En outre, Neville s'est avéré être un homme vraiment aimable et accessible. C'était tout autre chose que le 'Art College', où l'ouvrage de Neville, intitulé 'The graphic language of Neville Brody', ainsi que les

van boven naar onder/de haut en bas

'Zin in letteren'

houten letters gebruikt om de omslag van 'Zin in letteren' te drukken/lettres en bois utilisées pour l'impression de la couverture de 'Zin in letteren'
© Stéphane de Schrevel, 2008

Xylo One/Two/Three 'Catwalk Poster'

affiche, gedrukt op de typopersen van het MIAT/affiche, imprimée sur les presses typo de MIAT
© Stéphane de Schrevel, 2008

premiers numéros d'Émigré, étaient choyés et provoquaient des rires sous cape en circulant sous les bancs, comme de vieux magazines porno froissés. Jusqu'à ce qu'ils tombent entre les mains de Beament qui les a proverbialement, mais néanmoins drastiquement, détruits en prononçant ces paroles légendaires "This is visual noise!".

Brody n'était pas 'suivi' à Exeter. Il n'était somme toute qu'un étudiant recalé, n'est-ce pas?

Mais la connaissance typographique transmise –inculpée de force serait plus approprié– par le 'Head of Typography' Justin Beament, était franchement impressionnante.

"Nous réalisions des affiches avec le compositeur à la main ou avec des caractères en bois. Les tailles de corps disponibles étaient limitées et nous obligaient à prévoir et à visualiser davantage le projet", explique Stéphane.

La subdivision classique des tailles de corps pré-formatées, par exemple, en InDesign, se compose toujours de 10/12/14/16/24/32/48/72pt, précisément les tailles de corps dans lesquelles jadis les caractères de plomb étaient taillés, coulés ou composés. "Cependant, le choix individuel reste fondamental", affirme Stéphane. "Si je trouve que 35,342pt donne un meilleur résultat que 36pt, je le fais tout simplement. D'ailleurs, l'impression typo devrait toujours être enseignée dans le cadre des formations actuelles. Elle permet de mieux comprendre le jargon typographique et les systèmes de tailles. En outre, cette méthodologie requiert une grande quantité de recherches préliminaires et de compréhension. Regardez le travail stupéfiant et les ateliers de David Jury. Un travail superbe et brûlant d'actualité de surcroît."

"À propos: il y avait à Exeter également des 'châtiments corporels typographiques'.

Je me souviens du 'mystérieux' petit pot de verre, contenant de minuscules lettres de plomb. En guise de punition, nous pouvions cueillir les lettres du petit pot pour ensuite les ranger selon la taille de corps au bon endroit et dans le bon compartiment de la casse d'imprimerie", raconte Stéphane. Cela me rappelle un petit 'accident' que j'ai jadis provoqué. En effet, lors d'un stage dans une imprimerie typo locale, j'ai trouvé le moyen de renverser le tiroir de caractères Garamond, taille 12 ! L'effet provoqué était comparable à celui d'une dizaine de Mac qui crashent en même temps dans un département prépresso. À l'époque, l'imprimerie s'est retrouvée tout aussi paralysée que moi, rampant à quatre pattes –le rouge de la honte sur les joues– entre les presses! Des petites lettres partout! Stéphane: "Lorsque je suis revenu à Gand, certains aspects m'agaçaient, comme p.ex.

PostScript, généralement développé au départ d'un master unique, comme une sorte de compromis pour toutes les tailles de caractères. Cela me semblait être une lacune dans la lisibilité, car toutes les tailles de police issues de la tradition typographique classique étaient conçues et créées séparément. Le fait est qu'une lettre n'a pas le même aspect dans un format différent. Par exemple: les gens d'TTC (International Type Corporation) se sont spécialement rendus à Parme en Italie pour faire des tirages des lettres originales de Giambattista Bodoni. Celles-ci étaient ensuite redessinées et numérisées, de sorte que les différenciations authentiques dans les différentes tailles de police soient conservées." Tout ce petit monde, cette cuisine infiniment intéressante d'artisanat combiné à la technologie, a commencé à faire son chemin dans l'esprit de Stéphane. Le magazine 'Zacht Lawijd' a été conçu en collaboration avec Filip de Baudringhien, avec qui il travaille souvent. La fonte des titres était composée de lettres issues de la 'tradition d'Exeter', spécialement numérisées à cet effet et du reste un bel exemple d'un 'unicase', un mélange de lettres capitales et de caractères bas de casse, produisant de beaux blocs de titre, agréables à lire, sans jambages ascendants ni descendants. Le précurseur de la famille de polices Xylo était né.

Stéphane: "Cependant, je ne me considère pas comme un typographe à temps plein et je ne tiens pas à créer la énième lettre parfaite et lisse. Lorsque j'ai été contacté en été 2008 par Jos Pastijn, un des volontaires du MIAT (Musée d'Archéologie industrielle et du Textile), je me suis engagé dans un groupe de travail composé de volontaires enthousiastes. Lorsque j'ai découvert les lettres en bois dans les casses d'imprimerie, j'ai été submergé par une sorte d'effet 'madeleine de Proust'. L'odeur, l'envie,

CECI N'EST PAS XYLO TWO

l'encre: je devais en faire quelque chose." Depuis lors, il travaille assidûment au développement de la famille Xylo. "Xylos signifie bois en grec", explique Stéphane et par analogie avec le conseil judicieux d'Erik Spiekermann, à savoir qu'un bon nom de fonte ne doit comporter que 4 lettres, il en a fait 'Xylo'. "Il y aura 5 versions, basées respectivement sur une Gothic XXX Condensed (Xylo 1), une Gothic Condensed (Xylo 2), une variante de la Clarendon Extended (Xylo 3) et de la Condensed (Xylo 4) et une dernière avec d'étranges empattements sautillants 'Detroit style' (Xylo 5). Elles ne seront toutefois pas lissées. Considérez-les comme un entre-deux entre 'grunge' et les renouveaux actuels 'super clean'. Ceci dit, je peux apprécier la comparaison avec, par exemple, les séries Knockout de Hoefler & Frere-Jones. Je travaille à la 'ligne presque parfaite' ou à l'arrondi, sans que cela soit visible d'emblée. Il faut également que elle contienne une certaine intemporalité."

Ce fut un exercice long et difficile, mais le résultat est au rendez-vous. Stéphane: "Je vois la représentation de la famille Xylo comme une sorte de catwalk, où ces dames qui défilent (aux coiffures à la mode Fabiola) sont la personification de ces lettres. Loin d'être parfaites, oscillant entre hanches larges et anorexie rachitique, mais précisément touchantes pour cette raison." Stéphane me montre l'épreuve de caractères avec la représentation des trois petites dames, qui ont déjà été imprimées à la main sur les presses typo du MIAT. Les 25 premiers acheteurs des Xylo 1/2/3 recevront une impression authentique, signée de la main de Stéphane.

Et c'est ainsi que lentement mais sûrement, la Xylo surgit, dans divers blogs, publications et livres, avant même sa naissance 'officielle' et depuis que Jan Middendorp s'est également montré intéressé, il est fort à croire que nous assisterons à l'arrivée d'une nouvelle fonte classique contemporaine. Old school? Pas vraiment, il y a peut-être matière à argumenter, mais quoi qu'il en soit, ce sera un bon cru!

par Hugo Puttaert
www.functionmatters.com

van boven naar onder/de haut en bas

Seasons wishes 2008

Set postkaarten, gedrukt op de typopersen van Kamer108 te Gent.
© Stéphane de Schrevel, 2007

AMVC-Publicatiereeks nr. 9

Binnenkant van de omslag (Letterenhuis, Antwerpen)
© Stéphane de Schrevel, 2007

Seasons Wishes 2009

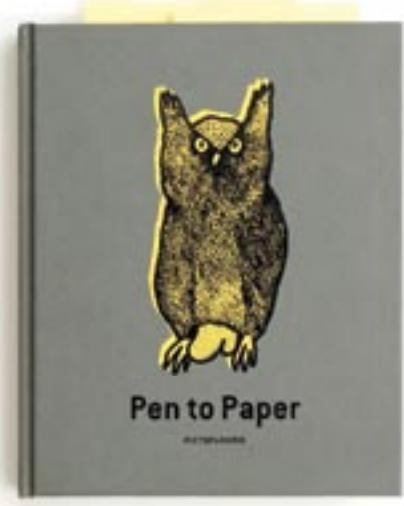
Set van zes verschillende postkaarten.
Detail van het zetwerk op de typopers van Kamer108 te Gent.
© Stéphane de Schrevel, 2008

recente boeken/livres récents

PICTOPLASMA

Een uil met ballen! Un hibou qui a des couilles!

Geef toe, dit beest heb je op je dagelijkse avondwandeling wellicht nog niet gezien. Maar het bestaat wel. Een behoorlijk boos geel-zwart exemplaar (naar een tekening van Dennis Tyfus) kijkt je ongegeneerd aan op de cover van het onlangs uitgegeven boek 'Pen to Paper' van Pictoplasma Publishing in Berlijn. Mocht je deze collectief-uitgeverij nog niet kennen: 'Shame on you', maar met deze korte beschouwing wordt dat euvel dan wel meteen rechtgezet.

Pictoplasma werd in 1999 opgericht door Lars Denicke en Peter Thaler. Het concept ervan is vrij eenvoudig, het internationale succes evenwel legendarisch. Pictoplasma valt het beste te omschrijven als een soort 'online curated public archive' van 's werelds beste en meest toonaangevende 'character designers'. Sorry, een vertaling naar het Nederlands zou sullig klinken. Pictoplasma publiceert fascinerende boeken, organiseert grensverleggende festivals en conferenties en functioneert ook als een soort tussenpersoon, die potentiële opdrachtgevers en agentschappen in contact brengt met de voor hen of voor hun opdracht meest relevante (strip)tekenaar, illustrator of cartoonist. Zowel analoog maar vooral ook in digitale 2D- of 3D-animatie.

Onlangs had ik het genoegen om een kort bezoek te mogen brengen aan hun kantoor in de buurt van Rosenthaler Platz, in hartje Berlijn. Zoals vele studio's in Berlijn huist Pictoplasma

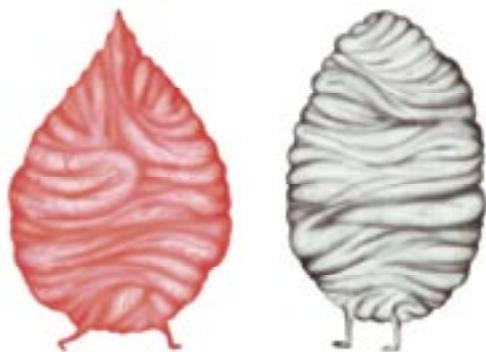
in een postindustrieel pand midden in de min of meer groene binnentuin van een anoniem woonblok in het vroegere Oost-Berlijn. Het valt mij meteen op dat Lars en Peter het ondanks hun internationaal succes nog altijd zeer kleinschalig houden. Ze doen immers alles zelf, zonder extra personeel, eenvoudigweg als twee gedreven initiatoren –zelf zijn ze noch ontwerper noch illustrator– wat hun positie zuiver en onbevoordeeld houdt. Op amper tien jaar tijd hebben ze dit project een onwaarschijnlijk grote internationale uitstraling bezorgd, puur door hun passie, gedrevenheid en accurate ondernemingszin.

Pictoplasma Publishing heeft intussen al een tiental boeken op haar actief, bijvoorbeeld ook het onlangs uitgegeven 'Fait divers' van het maffe Franse duo Gangpol & Mit.

Hun nieuwste publicatie 'Pen to Paper' toont een ongewone selectie van toonaangevend tekenwerk, geselecteerd uit hun internationale pool van kunstenaars, tekenaars en illustratoren, die er bewust voor kozen om met analoge materialen en technieken te werken zoals aquarel, inkt of collage. Deze 'analoge injectie' in de rijke picturale bloedstroom van de groten-deels virtuele wereld van character design, toont ons een ongemeen actuele en bizarre 'semi-underground' omgeving, gevuld met buitengewoon bizarre, ongetemde wezens en creaturen. 'Pen to paper' getuigt van een nieuwe analoge werkelijkheid, die van de tekenaar 'aan sich'. Dit is geen toeval, maar een trend, die ook in kunstopleidingen opnieuw sterk merkbaar is.

De tekeningen worden in dit boek omkaderd door verfrissende beschouwingen van Alex Michon en Michael Bonesteel. Er wordt ook aandacht besteed aan de 'gebroken figuratie' of de 'nieuwe psychedelische folk' van o.a Allison Schulnik, Ian Stevenson, Allyson Mellberg Taylor, John Casey, Luke Ramsey, Eric Shaw, Seth Scriven, Joey Haley, Mark DeLong, Mehdi Hercberg alias Shoboshobo, Andrew James Jones, Thomas Bernard, Lane Hagood, alias Stephane Prigent Kerozen en nog vele anderen.

Voor meer info: www.pictoplasma.com

Admettez-le, voici quelque chose que vous n'aviez probablement encore jamais vu lors de vos promenades nocturnes quotidiennes. Pourtant, ils existent. Un exemplaire plutôt fâché (d'après un dessin de Dennis Tyfus), jaune et noir, brille sans gêne sur la couverture de l'ouvrage 'Pen to Paper' récemment publié par Pictoplasma Publishing à Berlin. Et si vous ne connaissez pas encore ce collectif/éditeur, honte à vous, mais soyez rassurés, ce petit exposé comblera cette lacune sur-le-champ.

Pictoplasma a été créé en 1999 par Lars Denicke et Peter Thaler. Son concept est assez simple, mais son succès international est néanmoins légendaire. Pictoplasma se décrit le mieux comme étant une sorte de 'online curated public archive' des meilleurs 'character designers' au monde ayant su donner le ton. Désolée, mais la traduction française sonne un peu simpliste. Pictoplasma publie des livres fascinants, organise des festivals et des conférences qui élargissent le champ de la connaissance et se présente également comme une sorte d'intermédiaire, mettant des clients potentiels et des agences en contact avec le dessinateur (de BD), l'illustrateur ou le caricaturiste le plus pertinent pour eux ou pour leur commande. Dans le domaine de l'analogique, mais surtout dans le domaine de l'animation numérique en 2D ou en 3D.

J'ai récemment eu le plaisir de leur rendre une petite visite dans le quartier de la Rosenthaler Platz, au cœur de Berlin. Tout comme bon nombre de studios à Berlin, ils sont établis dans une sorte d'immeuble postindustriel au milieu d'un jardin intérieur, plus ou moins vert, d'un bloc de logements anonyme de l'ancien Berlin-Est. Il est frappant de constater que malgré leur succès international, Lars et Peter opèrent toujours à très petite échelle. En effet, ils font tout eux-mêmes, sans personnel supplémentaire, simplement deux auteurs exaltés –aucun des deux n'est créateur ou illustrateur– ce qui leur permet de maintenir une position pure et sans préjugés. En dix ans à peine, ils ont conféré à ce projet un incroyable rayonnement international. Grâce à la passion, à l'enthousiasme et à un sens soigneux de l'entreprise. Entre-temps, Pictoplasma Publishing compte déjà une dizaine de livres à son actif. Tels que, par exemple, l'ouvrage 'Fait divers' du duo français loufoque Gangpol & Mit, publié récemment.

Leur dernière publication 'Pen to Paper' offre une sélection inhabituelle de dessins éminents, sélectionnés parmi leur pool international d'artistes, de dessinateurs et d'illustrateurs ayant fait consciemment le choix de travailler avec des matériaux et des techniques analogiques, tels que l'aquarelle, l'encre ou le collage. On croirait une injection analogique dans la richesse picturale du monde virtuel du 'character design'.

Un monde d'ailleurs, extraordinaire, contemporain et étrangement 'semi' underground, peuplé d'êtres et de créatures indomptés et exceptionnellement bizarres. 'Pen to paper' témoigne d'une certaine nouvelle réalité analogique. Celle du dessinateur 'an sich'. Cette tendance n'est pas fortuite. Elle est à nouveau perceptible dans les formations artistiques également.

L'ouvrage contient des considérations décapantes d'Alex Michon et de Michael Bonesteel et présente du reste la 'figuration brisée' ou le 'nouveau folk psychédélique' d'Allison Schulnik, Ian Stevenson, Allyson Mellberg Taylor, John Casey, Luke Ramsey, Eric Shaw, Seth Scrivener, Joey Haley, Mark DeLong, Mehdi Hercberg alias Shoboshobo, Andrew James Jones, Thomas Bernard, Lane Hagood, alias Stephane Prigent Kerozen, et bien d'autres encore.

Pour plus d'infos : www.pictoplasma.com

door/par Hugo Puttaert

ISBN 978-3-98104-586-4
hardcover - 240 pagina's/pages
formaat/format: 18,4 x 22,3 cm
prijs/prix: 39,90 EUR
© Pictoplasma Publishing Berlin, 2010

linkerpagina/page de gauche

Cover/couverture

gebaseerd op de tekening 'Uhu'/basé sur un dessin 'Uhu', van/de © Dennis Tyfus, 2005 & Pictoplasma, 2010

Seth Scrivener

extract uit het boek/extrait du livre,
pagina's/pages 140-141
© Seth Scrivener & Pictoplasma, 2010

Seth Scrivener

extract uit het boek/extrait du livre,
pagina/page 145
© Seth Scrivener & Pictoplasma, 2010

rechterpagina/page de droite

Ian Stevenson

extract uit het boek/extrait du livre,
pagina/page 215
© Ian Stevenson & Pictoplasma, 2010

Ian Stevenson

extract uit het boek/extrait du livre,
pagina/page 210
© Ian Stevenson & Pictoplasma, 2010

Spreads

© Seth Scrivener
© Dennis Tyfus
© Fia Cielen
© John Casey
& Pictoplasma, 2010

