« Processus créatif pour un visuel performatif »

Angelina D.ART d'AmBiValue

Présentation au Cercle, à Gap, le 7 mai 2024

ABSTRACT : Le créatif de visuels a aujourd'hui une responsabilité importante du fait de son niveau d'influence sur la « vision du monde ». Cette responsabilité augmente de façon proportionnelle au temps passé en milieu modifié par le design industriel. Nous apporterons des éléments de réflexion sur les libertés créatives et les valeurs éthiques du métier d'infographiste.

MOTS CLÉS: infographie, éthique, sociologie, informations, internet, web, communication, design, couleurs, biologie, sciences, physique, art.

PRÉAMBULE

Nous cadrons ici la discussion et les échanges d'informations sur l'infographie.

Étymologiquement, l'infographie signifie : utiliser une représentation graphique (signe, dont l'alphabet) pour transmettre une information. L'idée première est l'utilisation uniformisée d'un concept objectivé pour accélérer la compréhension par le groupe récepteur.

L'infographie « moderne » permet de traiter l'image via un outil numérique afin de créer, améliorer, transformer une image. Elle connaît un essor dès les années 50 car elle permet de créer les « modèles » qui vont être ordonnés aux machines pour obtenir des séries identiques (presse, art, industrie).

IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION [INFO]GRAPHIQUE

La psychosociologie fait état que la communication est environ à 80 % non-verbale. (1)

Le visuel « grafiKé » prend une place de plus en plus grande, grignotant au fur et à mesure les images hors écran (notamment celles des milieux sauvages que l'on « capte » lors des immersions en nature). (2) De par les connexions via les réseaux sociaux, le visuel « grafiKé » est souvent le premier des contacts. (3) L'infographie doit donc servir de pont pour permettre une interaction durable et positive. (4)

Lorsque la question de l'importance du visuel est étudiée via le prisme des 5 sens et de la sociologie, il est mis en évidence que la vue est le sens qui apporte une confirmation du « vrai ». En a découlé l'expression populaire « je ne crois que ce que je vois ». (5)

MATIÈRES PREMIÈRES DE L'INFOGRAPHIE : LES LUMIÈRES COLORÉES, FORMES ET PROFONDEURS

Les lumières colorées naissent du frottement des électrons avec les protons, dégageant des photons (qui sont lumineux). (6)(7)(8) . Les lumières sont des longueurs d'ondes voyageant dans l'espace et le temps. (Albert Einstein : théorie de la relativité (9) et travaux de <u>David Rosati</u> (10) évaluation de la rhéologie grâce aux faisceaux lumineux).(11)

Ces lumières colorées sont réceptionnées par l'œil (12). Cette réception va entraîner des réactions biologiques, (exemple hormonal : l'orexine qui stimule l'état d'éveil) neurologiques et émotionnelles (13) (14)(15).

L'outil de l'infographiste est l'écran. Il travaille avec les lumières colorées et non les pigments. Avec les jeux de contrastes, l'infographiste va délimiter des formes.

Par simplification, on identifie les éléments de base (lignes, triangles, cercles, carrés). Ce sont ces géométries colorées et leurs assemblages (en différents plans) qui donnent les sens des lectureS cumulées. (16)

Les assemblages induisent des réactions qui sont étudiées en se référant - entre autres - aux domaines de la psychologie sociale (Durkheim, Lewin) et du design de relation (17).

MISSION DE L'INFOGRAPHISTE (18)

Concernant l'étape de conception :

Nous pouvons traiter distinctement environ 17 images par seconde soit environ 850 000 par jour (19). Si notre cerveau devait conscientiser toutes ces informations, il y aurait surchauffe très rapidement! Le cerveau effectue donc un « tri ». (travaux du neurologue Pierre Lemarquis compilés dans « portrait du cerveau en artiste » Odile Jacob 2012).

L'infographiste proposera une **communication bijective** : efficacement repérable par les « robots du web » ET induisant l'envie au récepteur (personne humaine) d'émettre un feedback favorable au développement du projet.

La dérive serait de ne s'intéresser qu'au récepteur et/ou aux « robots du web »!

Le visuel a pour Co-Mission de **permettre au porteur de projet de communiquer avec enthousiasme** des différentes composantes du projet. Et pour longtemps. (C'est un support de l'exposé oral du chef de projet et de son équipe). Aussi, il est nécessaire que le porteur de projet ne se sente pas 'industrialisé'/'dénaturé'/'happé' par la standardisation (20).

Au niveau sociétal, il est à noter que l'infographiste a une mission éthique de « donner envie » d'aller balader ses yeux en dehors des écrans.

Assurer transportabilité pour le déploiement :

Le visuel doit être adapté au déploiement sur tout support (exemple gamut des écrans (21)) et tout format. Ces éléments techniques et de codage sont rassemblés dans ce qui est communément nommé Web to Print (22)

CONCLUSION:

Le support de communication visuelle - largement infographique aujourd'hui - est un outil qui a pour but de <u>créer une passerelle</u> à travers le monde numérique (effet « téléportation - hors du temps ») jusqu'à la communication interpersonnelle en présentiel (effet « ici et maintenant »).

OUVERTURE:

Le prompt Art,(23) créé à partir des algorithmes par procédé appelé « text to image » est l'outil de création visuelle de plus en plus puissant et de plus en plus utilisé. Ce sujet est à lui seul l'objet d'une conférence.

RESSOURCES / RÉFÉRENCES

- 1 https://www.cairn.info/deaes-60-fiches-de-revisions--9782311210095-page-27.htm Lenepveu, Danièle, et Isabelle Sue. « Fiche 8. Notion de communication », , DEAES 60 Fiches de révisions. Diplôme d'État Accompagnant éducatif et social, sous la direction de Lenepveu Danièle, Sue Isabelle. Vuibert, 2021, pp. 27-31.
- 2 Mirzoeff stated that "human experience is now more visual and visualized than ever before" (1999, p.1) https://americansuburbx.com/2008/11/theory-nicholas-mirzoeff-introlduction.html
- 3 THE RELATION BETWEEN INFOGRAPHIC AND VISUAL LITERACY Banu İnanç UYAN DUR, Assoc. Prof. FMV Işık University, School of Fine Arts, Dept. of Visual Communication Design https://toicam.net/journals/toicam/articles/v04i04/v04i04-06.pdf
- 4 https://www.cairn.info/image-reputation-influence--9782100794539-page-187.htm de Vaublanc, Géraud. « Chapitre 11. Écosystème des canaux de communication (E) », , *Image, réputation, influence. Comment construire une stratégie pour vos marques* , sous la direction de de Vaublanc Géraud. Dunod, 2019. pp. 187-198.
- 5 https://www.cairn.info/les-neurosciences-en-education--9782725635835-page-11.htm?contenu=article : Sander, Emmanuel, et al. « Chapitre 1. Dans l'IRM, tout s'éclaire », . Les neurosciences en éducation. sous la direction de Sander Emmanuel, et al. Retz, 2018, pp. 11-27.
- 6 https://irfu.cea.fr/Phocea/Vie des labos/Ast/ast.php?t=fait marquant&id ast=4983
- 7 https://www.cairn.info/revue-la-pensee-2013-3-page-69.htm
- 8 https://www.edfenr.com/lexique/photon/
- 9 https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=QxS5L-
- 10 Thèse de David Rosati Doctorat de Sciences Physiques « Etude physique et rhéo-physique de copolymères à blocs poly(styrène-diméthylsiloxane) Développement d'un système d'analyse optique (TRAMS) soutenance du 24 juillet 1998.
- 11 Travaux et publications des études post doctorantes de Dr David Rosati à l'Université de Naples Frédéric II portant sur les recherches théoriques sur les disruptions et les transitions entre modes d'écoulements dynamiques des polymères cristaux liquides, en phase nématiques.
- 12 https://elmerlickamul.wixsite.com/svt-lycee/theme-1-2
- 13 Causse, Jean-Gabriel « l'étonnant pouvoir des couleurs » éditions j'ai lu 2014 et la thèse de Bernard Roullet. L'INFLUENCE DE LA COULEUR EN MARKETING : VERS UNE NEUROPSYCHOLOGIE DU CONSOMMATEUR. Gestion et management. Université Rennes 1, 2004. Français. https://theses.hal.science/tel-00208003v1/document
- 14 voir les démarches artistiques de Rothko, Soulages : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-compagnie-des-oeuvres/vers-la-luminosite-du-noir-rothko-et-soulages-6828179
- 15 : voir la démarche artistique de Klein, le vide, l'infini et le bleu électrisé par le violet : https://www.beauxarts.com/grand-format/vves-klein-en-2-minutes/
- 16: https://www.inserm.fr/c-est-quoi/suivez-mon-regard-c-est-quoi-eye-tracking/
- 17 . https://formation-

continue.ensci.com/fileadmin/content_uploads/formation_continue/memoires_diplomes/IBD/2016/aurelie.hornoy/aurelie.hornoy/memoire.pdf

- 18 https://99designs.fr/blog/conseils-design/design-ethique/
- 19 https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/fps/
- 20 voir la démarche artistique d' Andy Warhol : https://www.matis.club/fr/blog/andy-warhol

https://www.grandpalais.fr/fr/article/andy-warhol-1

- 21 https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamut
- 22 https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_to_print
- 23 > https://www.radiofrance.fr/franceculture/qu-est-ce-que-le-prompt-art-cette-revolution-artistique-qui-utilise-l-intelligence-artificielle-5327199

Sur le même sujet :

Lieury, Alain. « I. La lumière, l'œil et le cerveau », , Manuel visuel de psychologie cognitive. sous la direction de Lieury Alain. Dunod, 2020, pp. 64-74. https://www.cairn.info/manuel-visuel-de-psychologie-cognitive--9782100801183-page-64.htm

incidence des mouvements des yeux sur l'activité préfrontale https://www.nature.com/articles/s41593-024-01635-1?fromPaywallRec=true

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-suite-dans-les-idees/intelligence-du-design-1785347