

Création d'un caractère typographique original dans le cadre de la labellisation de Strasbourg Capitale Mondiale du Livre

Cet appel à concurrence vise à recueillir les candidatures de dessinateurs et dessinatrices de caractères professionnels qui souhaitent postuler pour cette commande publique artistique.

A. Contexte de la commande

La commande typographique sera une première en matière de commandes artistiques de ce type pour la Ville de Strasbourg, alors même que celle-ci s'est engagée régulièrement au cours des années dans des commandes artistiques pour l'espace public, depuis les commandes novatrices que furent « les accompagnements artistiques du tramway » à partir de 1994. D'autres commandes ont aussi vu le jour dans le cadre des aménagements urbains ainsi le jardin transfrontalier franco-allemand des Deux rives, etc. Très récemment, dans le cadre d'une commande publique à caractère participatif, la jeune designeuse Harmonie Begon a pu développer une approche plus expérimentale, pour la réalisation d'un objet visuel fort dans le quartier des Poteries.

Cette commande s'inscrit sur le territoire culturel strasbourgeois marqué par une pluralité d'éléments forts. La Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR) est l'héritière de la tradition allemande des Kunstgewerbeschule, créée lorsque la ville était *capitale du Reichsland d'Alsace-Lorraine*. Dans son développement actuel, l'école supérieure d'art est issue de la fusion en 2011 des écoles supérieures d'art de Strasbourg et Mulhouse et de l'enseignement supérieur de la musique du Conservatoire de Strasbourg. L'établissement fait partie des plus grandes écoles d'art du paysage français et se situe parmi les plus attractives avec ses 750 étudiants répartis dans une vingtaine de formations parmi lesquelles la communication occupe une place particulièrement significative (communication graphique, illustration, didactique visuelle). Elle bénéficie d'un contexte régional d'excellence en termes d'enseignement et de recherche (constitué par de grandes écoles et des établissements universitaires de qualité), de création et de synergies culturelles. Cette excellence est amplifiée par la place géographique de la ville de Strasbourg, au centre des dynamiques européennes.

Strasbourg dispose également d'un maillage d'équipements pour le livre, nés de la présence de l'Université, ainsi ses nombreuses bibliothèques d'institut, la Bibliothèque nationale et universitaire et un réseau dense de médiathèques publiques développé et renforcé tout particulièrement ces quinze dernières années.

Située dans un territoire à la croisée des influences latines et alémaniques, avec une forte culture graphique, c'est bien sûr au plan historique une des capitales de l'imprimerie. Strasbourg est associée à Gutenberg et aux premiers temps du développement de l'imprimerie. Bien que l'impression de la première « bible Gutenberg » ait été réalisée à Mayence, c'est à Strasbourg que la technique a été mise au point pendant la décennie du séjour de Gutenberg dans la capitale alsacienne. Ainsi, dès le XVe siècle, Strasbourg est un grand centre non seulement du texte mais aussi de l'image imprimée.

Après Gutenberg, la liste des imprimeurs est longue. Établis dans le cœur de la ville, ce sont des familles, de véritables dynasties d'imprimeurs qui se sont succédés jusqu'au XIXe siècle et qui avait leurs quartiers dédiés.

Toutefois, depuis l'invention de la typographie à la Renaissance, l'évolution technologique des métiers de l'imprimerie et du livre, puis l'apparition du numérique, ont entraîné de grandes transformations. Le paysage de ces métiers a beaucoup changé, les grandes imprimeries ont quitté le centre-ville, de nombreuses autres ont disparu. Aujourd'hui à Strasbourg, ce passé trouve son prolongement sous la forme d'ateliers d'artisans, d'artistes ainsi que d'expériences associatives : Garage Coop, Nun, l'Espace européen Gutenberg, Festival Format(s)/Cercle, (et tout près de Strasbourg, à Brumath Lézard Graphique, etc). Enfin il a été noté tout récemment la sélection de l'Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de l'AMI lancé par l'État dans le cadre de France 2030 « Pôles territoriaux d'industries culturelles et créatives » pour une première phase d'appui à la structuration. Par ce projet, l'Eurométropole entend créer un pôle territorial d'excellence unique en France : une filière économique novatrice autour des artisans, des entreprises et des industries des arts graphiques et de l'imprimerie, des métiers d'art à l'innovation numérique.

Le design graphique est enseigné à l'UNISTRA – Université de Strasbourg ainsi qu'à la HEAR – Haute École des Arts du Rhin

De nombreuses agences de graphisme sont installées sur le territoire strasbourgeois.

Ces ressources riches, le positionnement de la Ville ont joué en faveur de sa candidature au titre de Capitale Mondiale du Livre qui lui a été décerné par l'UNESCO pour l'année 2024 – 2025 (d'avril à avril). C'est dans ce contexte que se place cette commande artistique.

Ainsi la Ville de Strasbourg souhaite grâce à cette commande :

- participer au renouvellement et à l'élargissement des modalités de soutien aux créateurs
- s'adresser plus particulièrement aux créateurs relevant du design graphique
- poursuivre une tradition de commande en travaillant cette fois non pas l'espace urbain mais cet autre espace, celui de la page, du papier, de l'écran virtuel qui peut rencontrer d'ailleurs l'espace urbain grâce à l'affichage, à la signalétique, etc.
- sensibiliser le grand public et en particulier le jeune public à la création typographique et au graphisme d'une façon plus générale
- offrir aux professionnels français et étrangers utilisant le caractère latin un nouveau caractère, dont nous savons qu'il est toujours stimulant pour les professionnels du graphisme
- l'offrir au public dans la durée et libre de droits
- contribuer au rayonnement de Strasbourg Capitale européenne des droits de l'homme

B. Objet détaillé de la commande

La Ville de Strasbourg souhaite lancer dès à présent un appel à candidatures pour la commande d'un caractère typographique, original et inédit.

La commande concerne la création d'un caractère typographique original, adapté à une variété d'utilisations, en titrage ou en labeur.

Sont concernés, les créatrices et créateurs de caractères professionnels, susceptibles de prendre la mesure des enjeux d'un tel projet et d'y répondre de façon argumentée, à la fois au niveau artistique et technique.

La commande ne porte pas sur une typographie dite « revival » (numérisation contemporaine d'un caractère ancien) mais bien sur une création contemporaine inédite.

Le caractère, dans sa forme et dans son appellation pourra faire référence à Strasbourg, son histoire, sa double culture, son inscription dans l'espace rhénan, voie de circulation économique, des idées et des images et contribuer à pérenniser les valeurs défendues au titre du label Capitale Mondiale du Livre UNESCO qu'elle a obtenue pour 2024, et dont elle est la première ville française lauréate.

Caractéristiques attendues :

- Le caractère sera décliné en trois versions au minimum : romain, italique, gras. Les fontes variables sont également acceptées. Le jeu de glyphes couvrira au minimum le latin étendu.
- Cette commande s'accompagne de supports de médiation qui présentent la démarche et le développement de la création typographique, à travers un spécimen papier et un site web avec un espace de téléchargement des fontes.
- Le caractère typographique ainsi que les études, croquis et documents de mise au point et de réalisation, intégreront les collections publiques municipales ou nationales.
- Ce caractère typographique sera diffusé publiquement à compter de novembre 2024. Il sera téléchargeable gratuitement et pourra être utilisé librement. Les différents droits et conditions d'utilisation seront précisés conformément aux usages habituels de la profession.

C. Contenu du dossier de candidature

Il est demandé aux candidat.es qui désirent postuler d'adresser à la Ville de Strasbourg un dossier de candidature comportant les pièces suivantes :

- un dossier réunissant et présentant le ou les caractères typographiques déjà réalisés dans le cadre de commandes professionnelles ;
- un curriculum vitae ;
- une première note d'intention **rédigée en français**, d'une longueur de 1 500 signes, présentant les motivations du candidat à répondre à cette commande
- la fiche de candidature ci-jointe, dûment complétée ;
- la photocopie d'une pièce d'identité ;
- un justificatif récent de domicile ;
- une copie du dernier appel de cotisations de la Maison des artistes ou de l'Agessa ou pour les artistes ne résidant pas en France, un justificatif d'exercice professionnel ;
- un relevé d'identité bancaire.

D. Procédure et étapes de sélection

Les dossiers de candidature seront examinés par un jury composé de représentant·es de la Ville de Strasbourg, du Ministère de la Culture – DRAC Grand Est et de professionnel·les qualifié·es dans la création de caractères typographiques.

La sélection s'effectue en deux étapes successives :

1. Première étape : sélection de quatre candidats et candidates

Lors de cette première étape, le jury sélectionnera quatre candidats et candidates maximum parmi l'ensemble des candidatures reçues.

Les quatre candidats et candidates seront ensuite convié·es à un entretien au cours duquel la commande leur sera présentée de façon plus détaillée.

Un cahier des charges leur sera remis à cette occasion et il leur sera demandé de réaliser une étude comprenant, notamment, le dessin de quelques lettres, la production d'une note d'intention détaillée et un devis détaillant les prestations.

La réalisation de cette étude fera l'objet d'un contrat d'études et des honoraires forfaitaires, d'un montant de 4 000 € TTC, versés à chacun·e des quatre candidat·es, à réception de leur étude.

2. Deuxième étape : sélection du lauréat ou de la lauréate

Lors de la deuxième étape, le jury examinera les quatre études proposées, auditionnera les quatre candidat·es et sélectionnera un·e lauréat·e à qui il sera demandé de réaliser la commande.

E. Réalisation de la commande

Un contrat de réalisation entre le ou la lauréate et la Ville de Strasbourg précisera l'ensemble des modalités de collaboration, de production, de rémunération et de diffusion de la commande.

Le travail devra être réalisé entre les mois de juin 2024 et d'octobre 2024.

Cette commande fera l'objet du versement d'honoraires d'un montant forfaitaire de 48 000 € TTC maximum, incluant d'une part frais de création et droits artistiques, d'autre part le développement d'un specimen.

F. Critères d'évaluation et d'appréciation des dossiers de candidature

1. En 1ère étape

Les dossiers de candidatures seront appréciés par le jury, au stade de la présélection en fonction des critères mentionnés ci-dessous. Les coefficients indiqués seront appliqués aux notes attribuées. La note finale permettra d'obtenir le classement des quatre candidat·es présélectionné·es.

Critères et coefficients

- Productions antérieures de création d'un caractère typographique dans des conditions professionnelles : 60%

- Expériences professionnelles en design graphique (CV) : 10%
- Positionnement du candidat ou de la candidate et motivations pour le projet selon note d'intention : 30%

2. En 2ème étape

Les études seront appréciées par le jury en fonction des critères mentionnés ci-dessous. Les coefficients indiqués seront appliqués aux notes attribuées. La note finale permettra de définir le candidat sélectionné.

Critères et coefficients

- Prix : 20% sur la base du devis détaillé
- Dessin : 50%
- Note d'intention détaillée : 30%

G. Planning prévisionnel

Début décembre 2023 :	Lancement de l'appel à candidatures
12 janvier 2024 :	Date limite de réception des dossiers de candidature
31 janvier 2024 :	Réunion du jury de présélection de quatre candidatures
Mi-février 2024 :	Entretien avec les quatre candidat·es présélectionné·es – remise du cahier des charges
30 avril 2024 :	Date limite de réception des quatre études
Mi- mai – 2024 :	Réunion du jury de sélection du projet lauréat : auditions des quatre candidat·es présélectionné·es
Juin 2024 – fin octobre 2024 :	Réalisation de la commande
Fin octobre 2024 :	Réception de la commande et annonce du nom du ou de la lauréate
A partir de novembre 2024 :	Lancement public du caractère et accompagnement de son appropriation

Les dates ci-dessus ont un caractère indicatif et pourront éventuellement être modifiées.

Ville de Strasbourg

Commande d'un caractère typographique

FICHE DE CANDIDATURE

(À remplir et à joindre au dossier de candidature)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Courriel :

Site internet :