

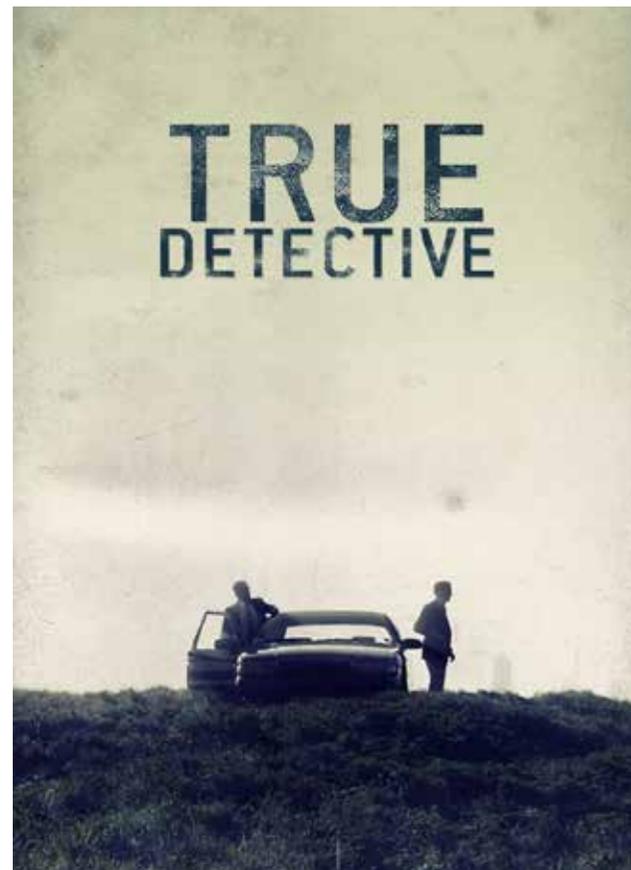
**JULIEN
COURSAULT**

commande 1

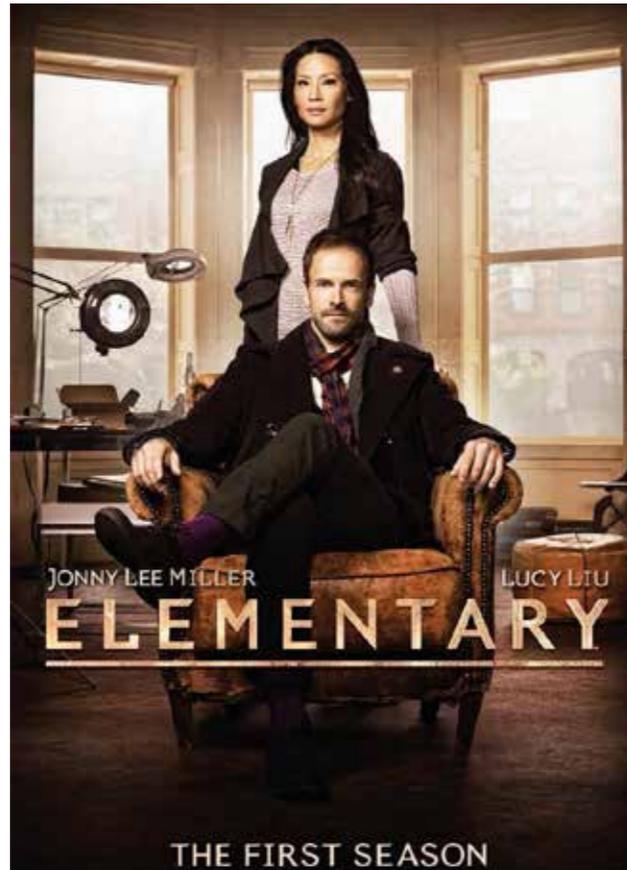
**recherches
réalisation
affiches**

SOMMAIRE

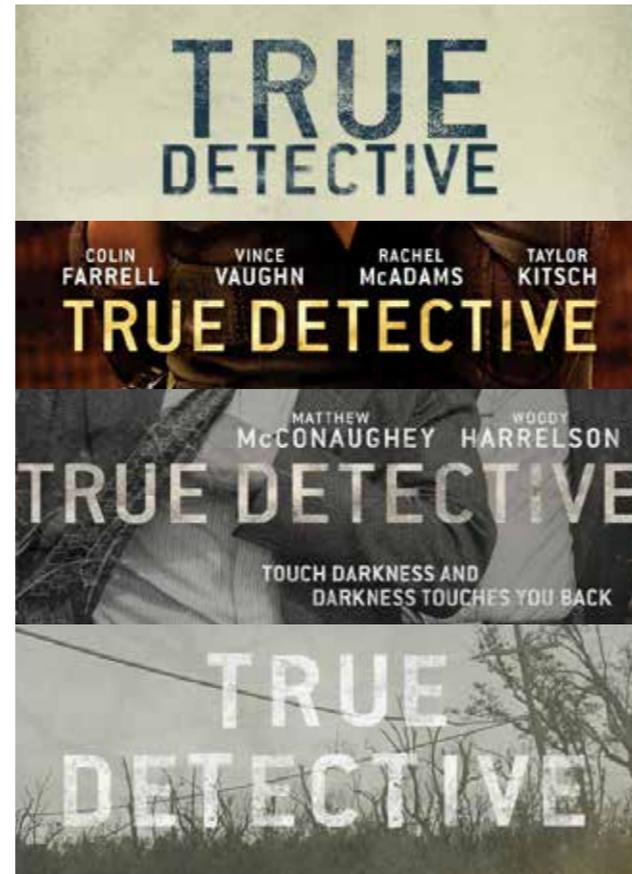
ETAT DES LIEUX
p 4-7

SERIES REFERENCES
p 8-15

CONCEPTION LOGO
p 16-17

CROQUIS COMPOSITIONS
p 18-19

SHOOTING / PHOTOS
p 20-23

REALISATION AFFICHES
p 24-29

ETAT DES LIEUX

l'esprit de la série

TRUE DETECTIVE est une série télévisée américaine. Elle est réalisée par Cary Fukunaga depuis 2014 et est diffusée sur HBO.

Cette série est une anthologie, les personnages regroupent les plus gros clichés américains un peu comme dans toutes les séries US.

A chaque saison l'équipe policière change, le lieux aussi. L'équipe suit différentes enquêtes qui l'a lie tout au long de la saison vers un meurtrier. Les enquêtes se déroulent souvent dans la campagne américaine (avec des meurtres assez glauques) plutôt que dans des grandes villes comme on peut le voir dans des séries comme NCIS ou Elementary.

Dans chaque saison il y a un policier avec un lourd passé psychologique qui le met en difficulté. La série suivant une seule intrigue durant la saison, elle est assez lente et ennuyante dans certains épisodes.

Cela suffisant à comprendre l'esprit la série, nous allons suivre le même chemin pour notre saison.

Voici le synopsis de notre série (écrit par tanya qui tenait beaucoup à écrire cette partie du projet), je parlerai ensuite de la communication visuelle de la série et de ce que nous ferons pour la communication visuelle de notre saison.

«Un meurtre étrange, un rituel satanique, complot dans un petit village tranquille du Texas, vient rompre l'ambiance calme et pesante pour révéler les terribles secrets qui corrompent tout un chacun.

Les enquêteurs, Élena Brown, June Kaplan et Caleb Ried, arriveront-ils à résoudre ce mystère? Découvriront ils la sombre vérité? Qui est le véritable monstre? Qui est fou et qui ne l'est pas? Que signifient les dessins sataniques, et ce rituel? Mais que se passera-t-il quand la vérité éclatera au grand jour? Parviendront ils à supporter tout cela? Et Stephen Holden, l'enfant-modèle du Lycée, sur qui reposent tous les espoirs et rêvent des adultes, parviendra il à oublier le traumatisme de son enfance : la disparition tragique de sa baby-sitter dont il était amoureux? Qui sait... peut-être que tout est lié?»

Pour notre série, nous aurons donc une ambiance assez sombre comme dans les autres saisons mais avec une ambiance plus sanglante dans les affiches qui doivent retranscrire l'esprit satanique du meurtrier.

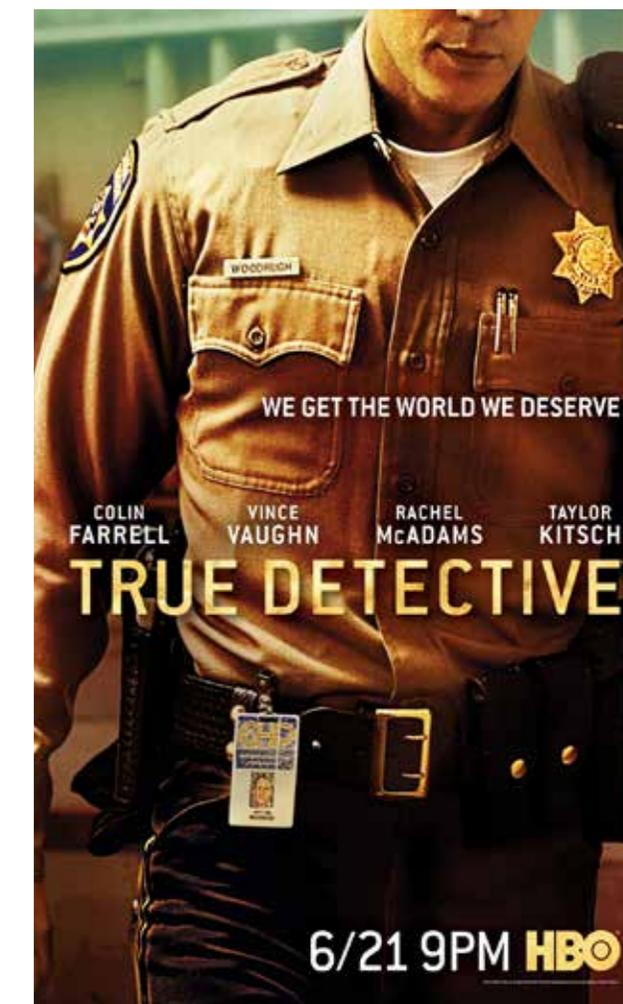
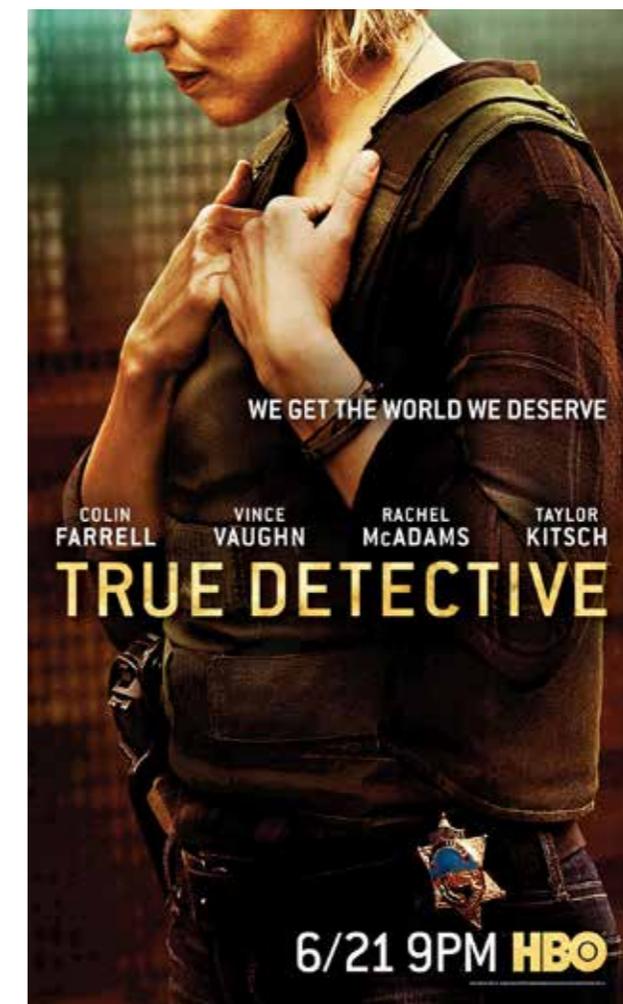
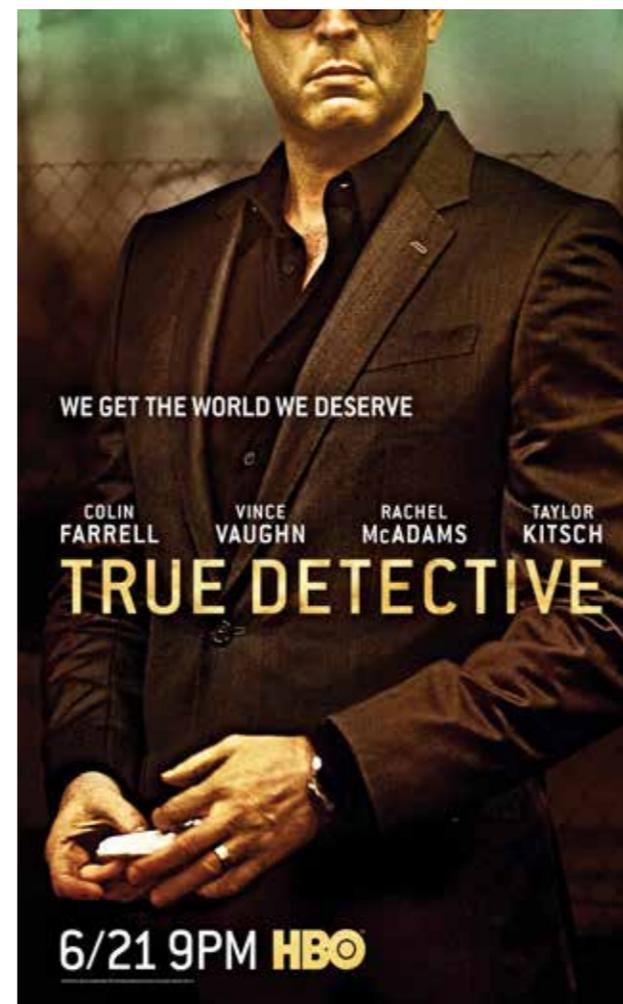
communication visuelle

True detective a une communication visuelle à peut près semblable sur chaque saison. Les affiches comme celle présentée à droite, présentent les personnages, ils ont tous la même gamme chromatique, avec un dégradé sur le fond (ici vert / orange) permettant de faire passer l'esprit de la saison, là on peut déjà en déduire que la saison va se passer dans une zone assez chaude avec les teintes très orangées.

Sur chaque personnage il y a un élément qui ressort plus que les autres, plus brillants, sur l'affiche c'est les bijoux et ce que le personnage tient dans sa main, sur la deuxième la plaque de police, et sur le troisième personnage, la plaque de police et son badge qui sont très lisibles visuellement alors qu'ils sont dans l'ombre.

On ne voit pas entièrement les visages des personnages pour garder une part d'intrigue, on peut voir que la date est la même sous chaque affiche, montrant que ces affiches étaient destinées à une promotion avant que la diffusion commence, cela explique que les visages restent cachés.

Nous reprendrons la même présentation de ces affiches pour présenter nos personnages, avec les noms des différents acteurs, la chaîne, une date, et une phrase d'accroche sur notre saison.

La communication visuelle de cette série s'étend aussi sur d'autres types d'affiches.

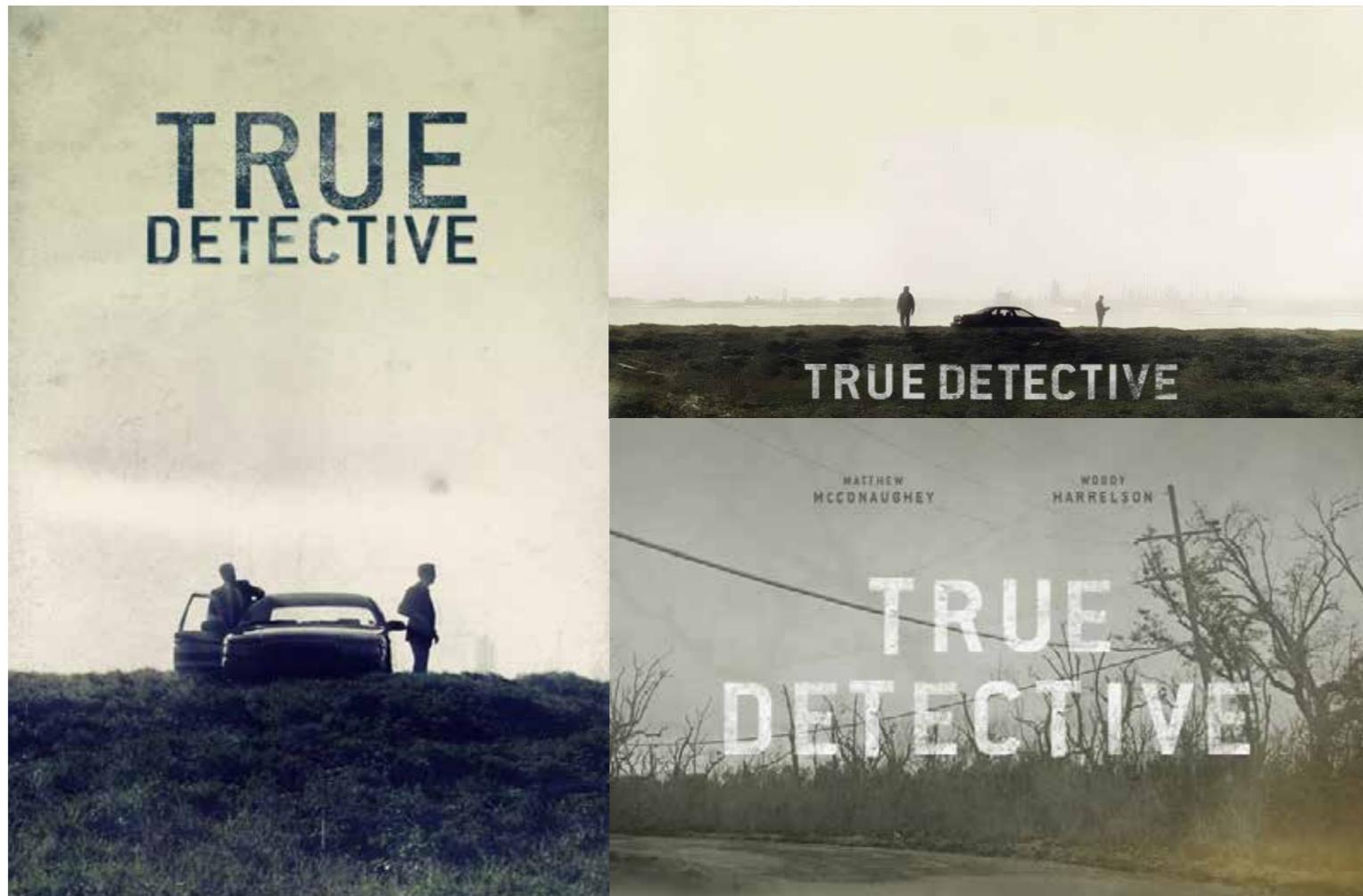
Sur celles ci (saison1), il n'y a que le titre, plus de date, plus de nom d'acteur etc, elles sont concentrées sur le decors. Avec des grandes étendues de ciel.

On peut voir que la typographie un peu cassées ou salies est toujours présentes. Sur les premières affiches les deux policiers sont présentés.

Le ciel de ses trois affiches est assez intrigant car ce bleu/vert est impossible en réalité, avec des ombres si bleu, la gamme chromatique de ces affiches est réduite à 2 couleurs dominantes (le vert et le bleu pour les 2 premières , le gris et le jaune pour la troisième). Le cadrage est très centré de la voiture , aligné avec le titre , un personnage de chaque côté de la voiture pour casser un peu la symétrie, porte fermée et ouverte d'un côté.

Sur les 2 autres affiches on retrouve un style très propre à cette série. Les personnages importants, plantés dans le decors, en double incrustation dans un visage, avec un ciel tres colorés pour que les visages restent lisibles.

L'affiche des policiers qui sortent de la voiture est réutilisée, cette fois aucun titre , rien d'écrit. Ces affiches sont plus destinées, comme les premières, à des spectateurs qui connaissent déjà la série, par exemple sur des réseaux sociaux,

ou directement à la télévision pour les affiches format paysages, ou même pour des couvertures de dvd, ou des posters.

On peut observer sur la dernière affiche , que le personnage au centre est intrigant, on peut penser que c'est le meurtrier, idée qui sera reprise dans nos affiches.

Répartition du travail

Pour le projet, nous avons beaucoup d'idée d'affiche, nous avons donc décidé de nous concentrer chacun sur l'affiche de notre personnage (comme vu plus haut) et sur une autre affiche plus libre. Malgré la non cohésion de notre groupe nous nous sommes mis d'accord pour respecter des teintes marron / rouge dans nos montages pour garder une ligne artistique plausible entre nos réalisations.

Dans la suite du devoir et dans la partie précédente, je me concentrerai sur des cadrages qui concerneront mes réalisations, sûrement 2 affiches en format portrait, puisque d'autres personnes de mon groupe s'occupent déjà des autres formats et il est préférable d'avoir une diversité de diffusion.

REFERENCE ELEMENTARY - SAISON 1

communication visuelle

La série elementary est la série que j'ai choisie en référence de communication visuelle. Chaque saison un ennemi est suivi au fil de diverses affaires. Ce sont deux détectives qui font équipes et qui sont consultants pour la police de New York.

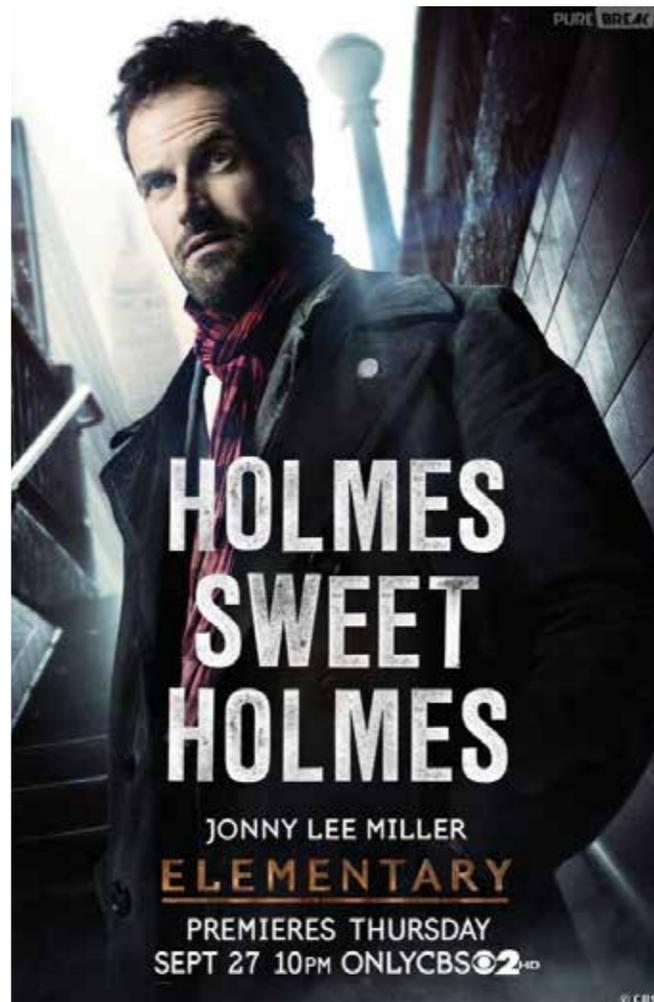
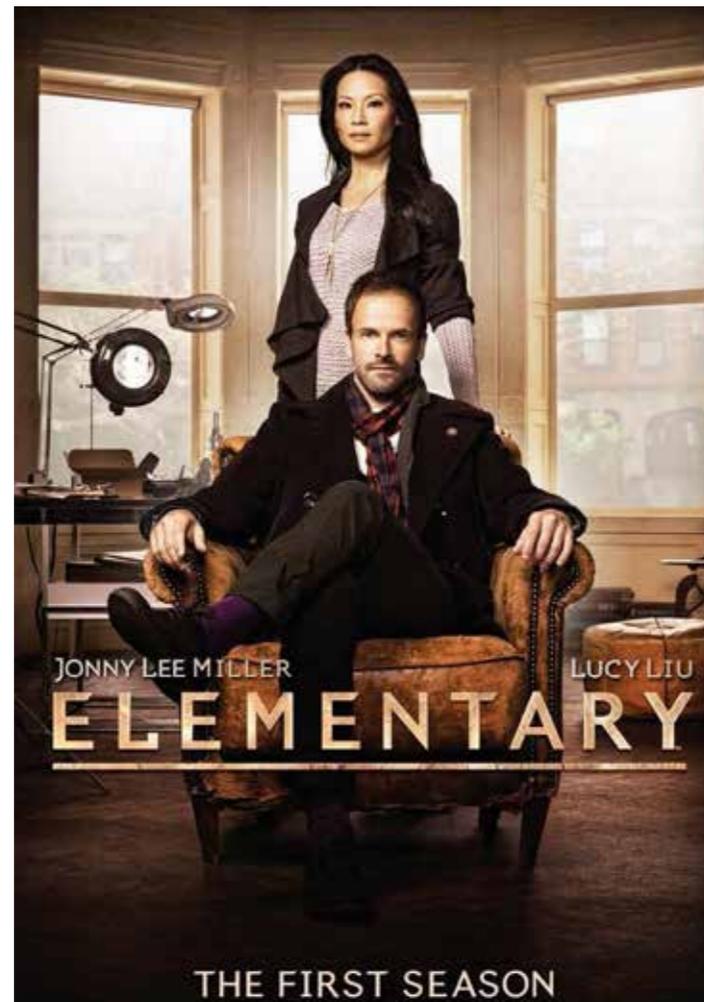
La série contient 5 saisons et est diffusée sur CBS depuis ses débuts.

La communication visuelle de la saison 1 est assez simple, comme pour True Detective certaines affiches ne mentionnent pas de dates.

Certains affiches ne présentent que les personnages de Sherlock car au tout début les deux personnages ne sont pas proches du tout.

Les personnages de Sherlock est toujours en avant par rapport à Watson qui se tient derrière lui sur toutes les affiches. Les affiches sont assez froides, les acteurs regardent simplement devant eux. On sent qu'il ne passe rien entre eux. L'ambiance générale contient des couleurs chaudes en intérieur, mais des couleurs très froides en extérieur.

Les compositions d'images sont très centrées, ici la jambe croisée casse la symétrie, sur l'affiche 2 l'escalier à droite qui mène vers l'acteur principal qui est encore centré.

SAISON 2

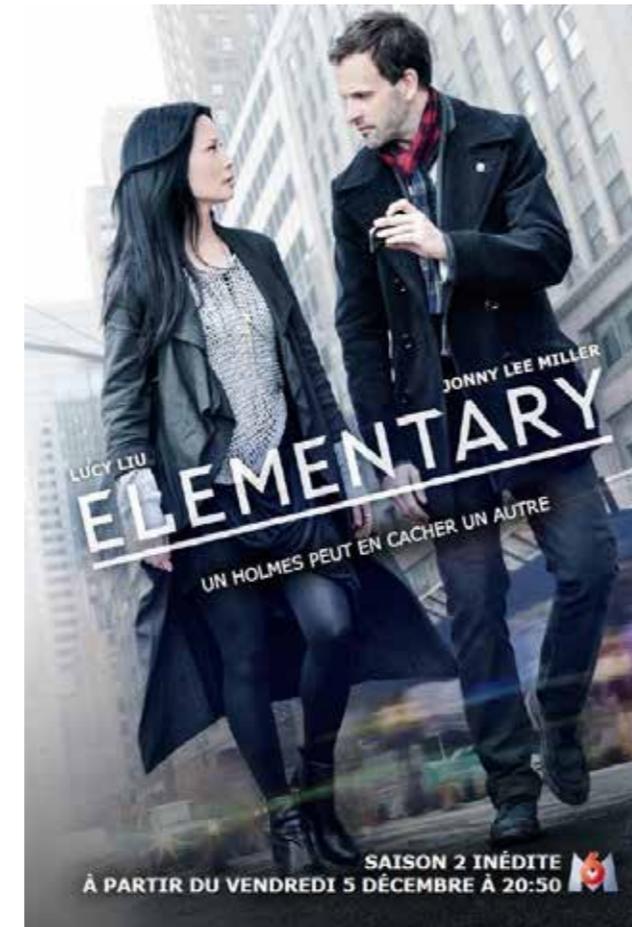
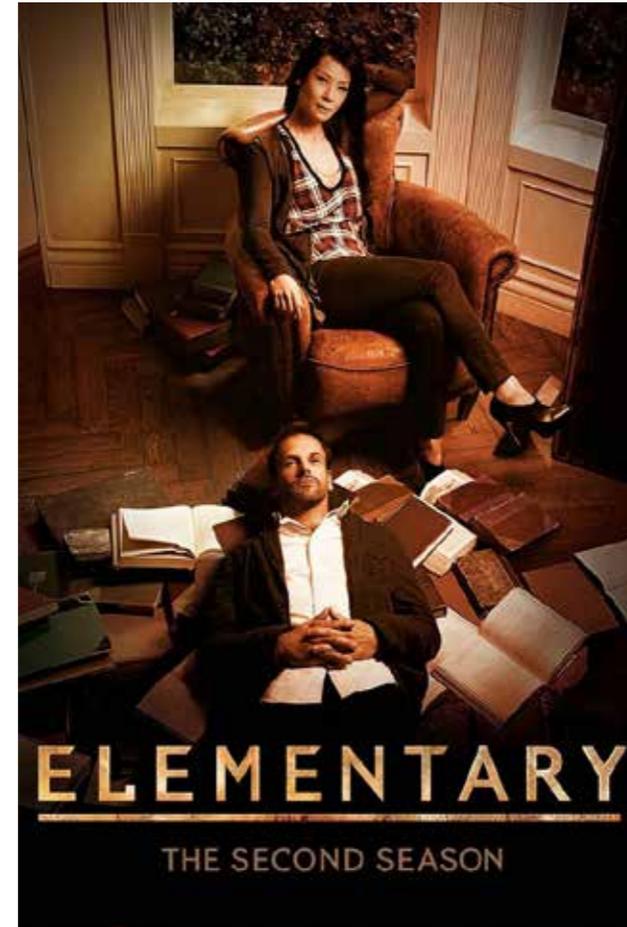
Dans les affiches de la deuxième saison, on peut voir un rapprochement entre les personnages.

L'ambiance est plus chaude en intérieur. La Typo est légèrement plus saturée. L'ambiance plus froide est toujours présente en extérieur, mais les personnages se regardent.

Sur les autres affiches il ne fixent plus tout droit devant eux la même direction.

Le décor semble moins rangé, Watson est assise sur le fauteuil, ce qui montre qu'elle a une plus grande place dans l'histoire.

La composition a bien changé aussi, chaque personnage utilise la moitié de l'image.

SAISON 3

Dans la saison 3, on peut voir qu'on revient un peu plus sur les codes visuels de la saison 1, les personnages regardent vers la caméra.

Watson se tient derrière Sherlock et ils ne se regardent pas.

La typographie utilisée reste inchangée, et les couleurs des affiches sont toujours chaudes.

A la différence de la saison 1, la composition des affiches est plus équilibrée entre Watson et Holmes, chacun d'eux occupe une moitié de l'image, sur la première affiche on peut sentir Watson plus présente car elle est plus en accord avec le décor (chez elle) et Holmes est plus en retrait habillé en sombre, alors que sur la seconde affiche, c'est l'inverse qui est constaté.

Holmes est allongé, avec une gamme chromatique correspondant à son appartement, alors que Watson est habillée plus sombre.

SAISON 4

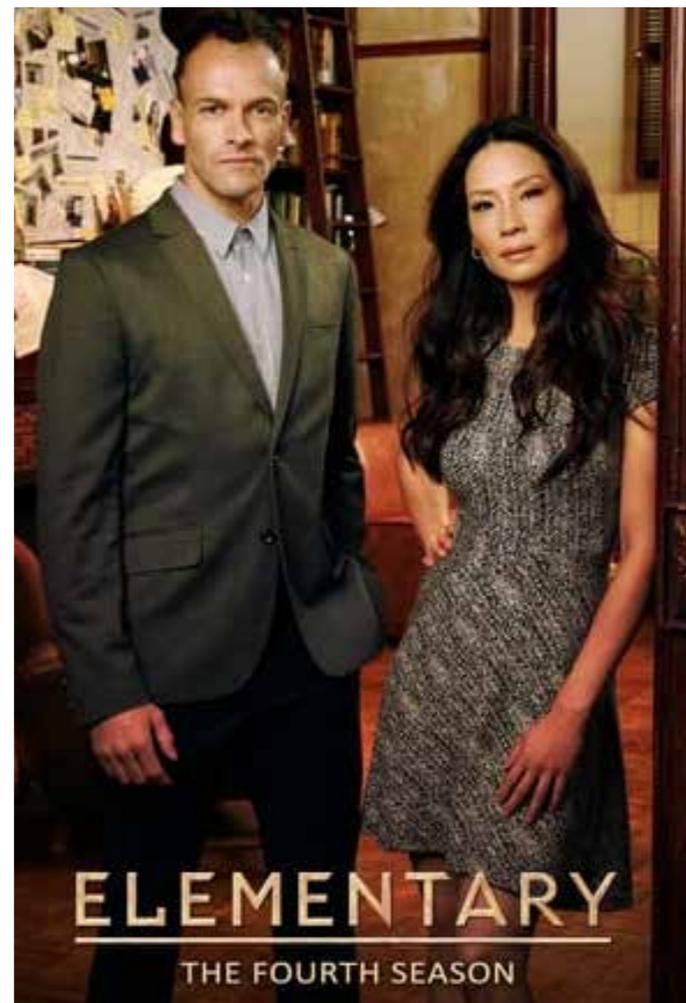
Pour la saison 4 on remarque que l'ambiance est beaucoup plus froide dans le regard et la pause des acteurs, de plus les couleurs sont beaucoup plus ternes que les autres saisons.

La typographie utilisée reste inchangée, dans cette saison avec une intrigue plus sombres, on voit que Watson est plus mise en avant, elle est même devant Holmes sur la seconde affiche.

Les éléments typographiques sont minimaux, juste le numéro de la saison et le titre.

Dans la composition on reste toujours dans le même esprit que les autres saisons, chaque personnage utilise une moitié de l'écran, et des lignes verticales viennent les séparer en arrière-plan. Elementary est une série qui se montre assez soft en affiche depuis le début de la série.

Les personnages sont toujours habillés chiquement.

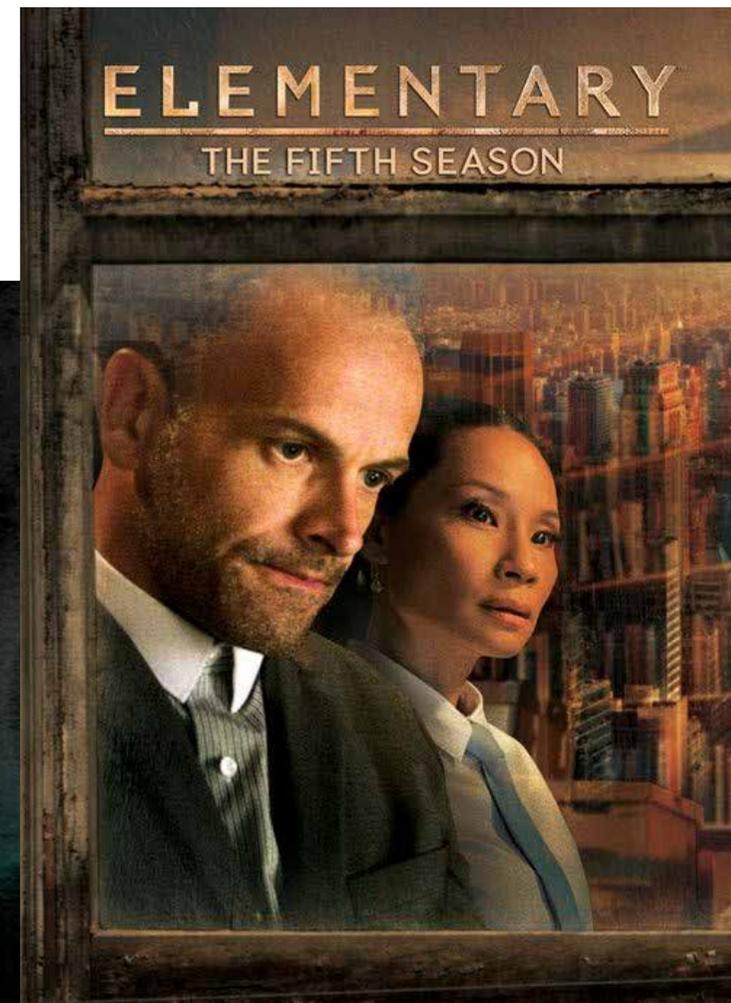

SAISON 5

La dernière saison étant dans la continuité de la quatrième, l'ambiance des affiches est encore plus sombre, on peut sentir une tension, pour la première fois on voit le duo depuis l'arrière du fenêtre, avec une vue de l'extérieur en reflet qui n'est pas du tout celle de son appartement, on peut comprendre par cette affiche qu'ils recherchent quelqu'un.

La typographie a changé pour l'affiche ci-dessous qui était une affiche animée, la typographie étant juste animée en 3D, sur les autres affiches de cette saison la typo reste la même.

Sur la seconde affiche on voit Watson plus en retrait derrière Holmes, on se doute donc qu'elle est moins présente dans cette saison.

REFERENCE NCIS - LOS ANGELES

Elementary et True Détective étant tous de même assez différentes dans leur contenu que des séries plus basique comme ncis, esprit criminel, les experts qui passent sur des chaînes publiques, Elles sont aussi différentes dans leur communication visuelle qui est souvent plus engagée dans la créativité.

J'ai donc choisis d'analyser la communication visuelle de la série Ncis los angeles qui est plus classique. L'équipe est constituée des 5 personnages principaux, un grand black ex navi sell, une fille (obligatoire pour l'égalité), un blond surfeur, un personnage plus neutre adopté, et un geek qui vient au travail en short.

Avec des acteurs qui sont tout de même dans le cliché américain, avec bien sûr de belles voitures.

A part sur quelques suites d'épisodes, les enquêtes n'ont pas de liens entre elles.

Comme la série contient 8 saisons les images seront triées de la première à la dernière saison pour la colonne du haut, les images du bas correspondent simplement à des affiches plus diverses.

On remarque que cette série essaye de s'adapter pour plaire aux spectateurs selon les modes du moment, le logo change à chaque saison! avec les deux personnages dans de belles poses dynamiques. Ces modifications assez accentuées prouvent que c'est une série plus accée sur la marketing par rapport à Elementary et True détective.

CONCEPTION LOGO

analyses saisons 1 & 2

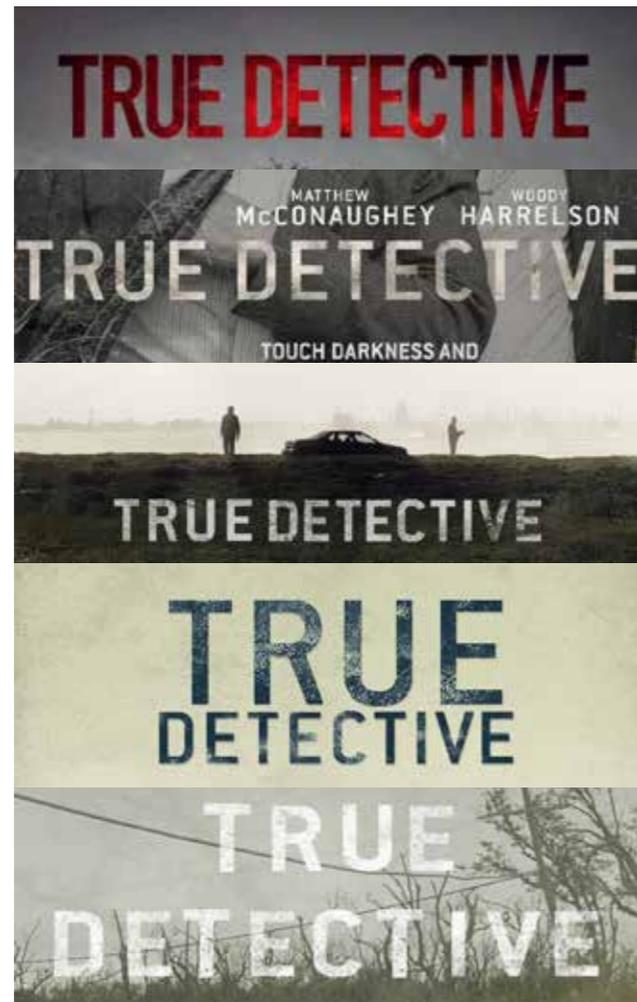
La première colonne correspond à des typographies utilisées lors de la saison 1, la deuxième comme à celles de la saison 2.

On remarque que même si l'esprit de la saison a changé, la typographie reste identique dans les deux saisons. Pour toutes, il s'agit d'une Bahnschrift regular ou bold.

Une différence se trouve cependant dans chaque affiche, la couleur est changée selon l'ambiance globale de l'image, ce qui est assez rare dans des séries policières; dans des séries comme NCIS, elle ne change jamais. De plus, une texture trouée / cassée est mise en incrustation dans chaque titre pour correspondre à l'esprit assez glauque de la série. Ces cassures sont assez légères pour ne pas gêner la lisibilité des affiches.

Les couleurs de la première saison restent assez froides, souvent grises, alors que sur la saison 2, qui se passe dans une zone plus chaude des États-Unis, on retrouve la typographie dans des couleurs plus chaudes.

On peut aussi noter que la typo utilisée est très droite, ce qui instaure une certaine froideur, selon le format de l'affiche elle peut être sur une ou deux lignes, avec plusieurs tailles de caractères.

nouveau logo

Comme il n'y a jamais eu de logo dessiné, je resterai sur un logo de typographie simple, en gardant la typographie d'origine qui n'a jamais changé et qui me semble bien correspondre au projet.

Pendant comme notre série est plutôt dans une ambiance plus marron / sanglante, j'utiliserai en couleurs du blanc/gris, des couleurs de rouges sang, et un marron «terre sec» pour les titres.

Pour les noms des acteurs je garderai aussi cette écriture en blanc, à noter que ces écrits ne sont pas texturés, donc je garderai aussi cette spécificité.

Pour les textures, j'utiliserai des textures de pierres et de terre retouchées en noir et blanc pour pouvoir les incruster, si le fond est déjà très fourni en détail, je mettrai une texture peu visible pour ne pas gêner la lisibilité.

Un dernier point qui a plus de lien avec les affiches en elle-même, elles sont souvent incrustées sur les textures de papier salis ou cassé, je reprendrais donc sûrement ce procédé dans une de mes affiches.

COMPOSITION / CROQUIS

Comme pour le reste du projet, je présenterai les croquis de recherche qui m'intéressaient déjà en vue des affiches que j'allais réaliser.

Je me suis concentré sur des photos assez basiques que la série exploite déjà majoritairement, les affiches en 400*300 et les affiches en orientation portrait.

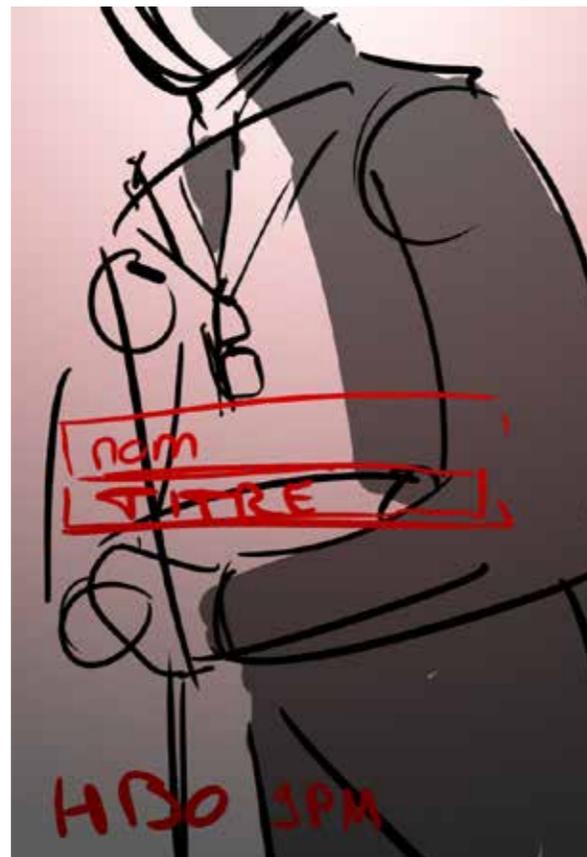
Pour chacune d'entre elles j'ai essayé de respecter la règle des tiers et les gabarits de références des saisons précédentes.

Pour la première affiche, ce croquis servait juste de test pour la pose que j'allais prendre dans mon affiche seul, avec les teintes et les ombres que j'espérais.

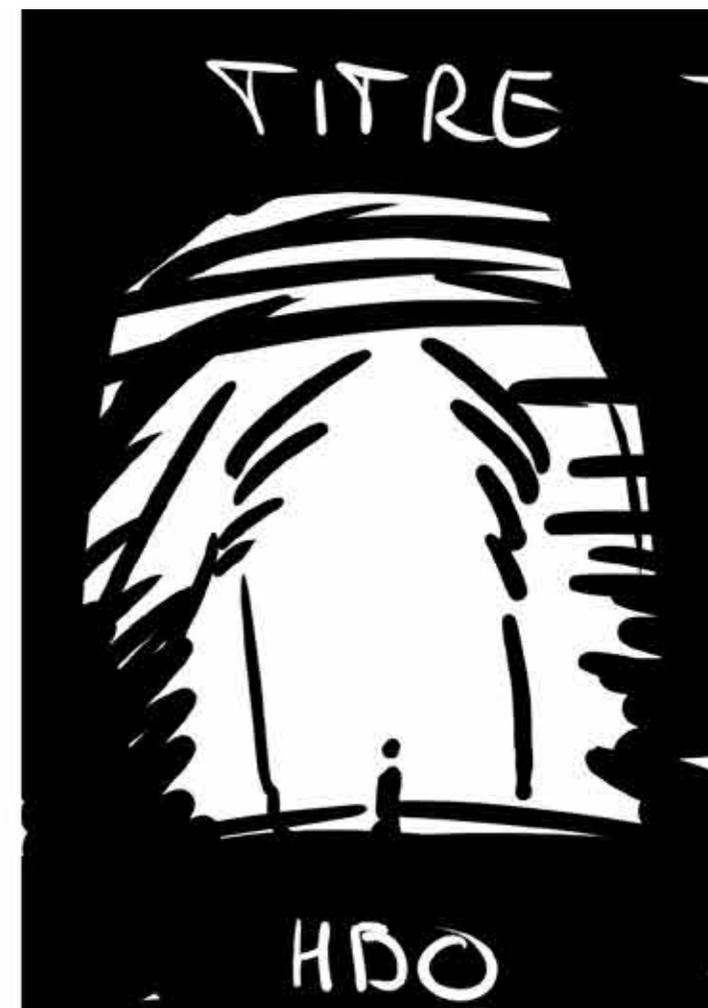
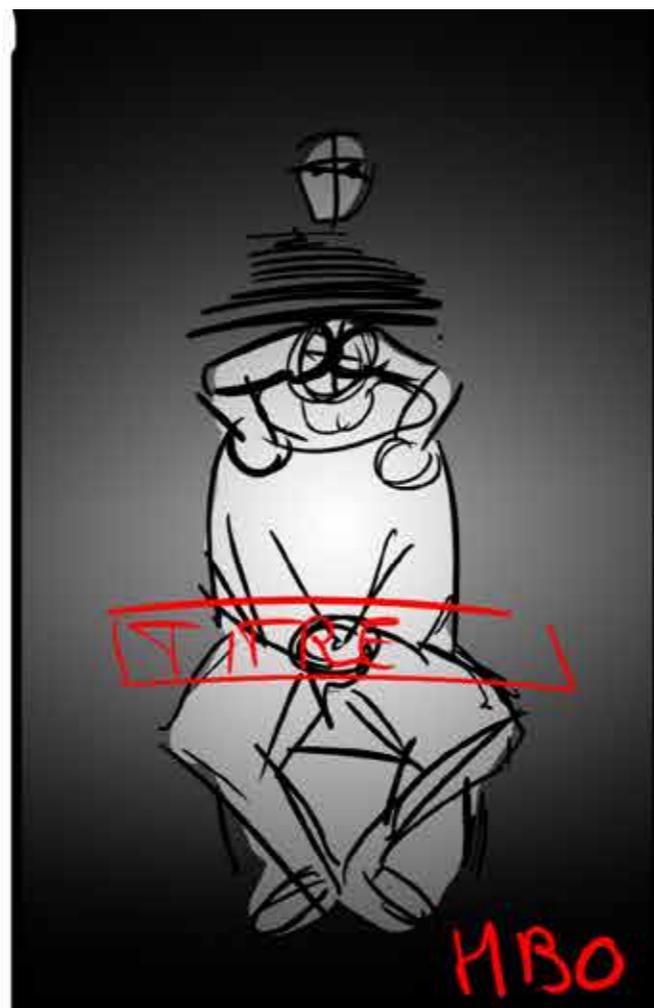
Pour la seconde, j'ai cherché une version plus noire des personnages, où l'on sente qu'il est dominé par quelqu'un qui lui fait peur, j'ai donc placé le personnage purement au centre de l'image, afin de garder de la place pour mettre une ambiance sombre autour de lui.

Je l'ai décliné dans une version où la dominatrice se posterait derrière moi et cacherait mes yeux avec ses mains et son visage très caché dans un fond noir.

J'ai ensuite réfléchi à une ambiance avec les visages en incrustations, avec mon personnage noirci au centre et les 3 autres personnages incrustés autour.

j'expliquerai plus en détails les compositions lors de la réalisation des affiches. Les tests présents ici ayant été faits avec la prise de photos, je ne savais pas si je trouverais exactement ce que je souhaitais.

PHOTOS / SHOOTING

Pour l'organisation du shooting, nous avons décidé de tous nous rendre chez alexandra qui vit en campagne, ce qui correspondait aux décors dont nous avons besoins.

Je me concentrerai sur les photos que je vais traiter, l'affiche avec mon personnages et une ou deux affiches présentant la noirceur et la domination de mon personnages par une femme qui reste inconnue.

Le choix ayant été fait que mon personnages aurait une cabane à lui, caché dans la forêt, je pensais donc l'utiliser pour la mettre sur le fond de l'affiche de présentation de mon personnage. Je pensais sinon utiliser une photo avec un effet d'optique qui semble inventé, la photo de ce pont m'aurait permis cet effet sans avoir besoin de retouche.

Mon personnage pratiquant des rituels sataniques, nous avons fait quelques test en pleines nuit dans un hangard. La photo étant trop granuleuse elle me semblait trop peu exploitable. J'ai donc laissé cette idée de coté. L'autre photo au format paysage pourrait servir dans une incrustation sur un visage comme vu plus haut.

Finalement aucune de ses photos n'aura été utilisé mais je l'expliquerai plus amplement plus bas.

Pour la seconde affiche que je voulais réaliser, je voulais mettre en avant le côté sombre de mon personnage, à la différence de la première où j'allais mettre en avant le côté «saint» que les gens voient.

Nous avons donc réalisé plusieurs photos dans une ambiance assez sombre, que je pouvais modifier pour montrer que j'étais dérangé.

Toutes les compositions sont très centrées pour me permettre de mettre une grosse partie de sombre tout autour de l'affiche.

La première photo correspondait parfaitement au croquis plus haut, je trouvais le cadrage intéressant. La teinte de mon visage, cernes etc. faisaient que peu de retouche serait nécessaire pour le final, avec un regard vide.

La seconde était plus simple à travailler car le décor de fond était déjà éclairci par rapport à moi, mon personnage restait quand même secret puisqu'il ne doit pas être découvert avant le début de la diffusion de la série sous peine de gâcher tout le suspense.

La troisième image aurait pu aller en double inscrustation dans une photo de mon visage «saint» mais cela en révélait trop sur mon personnage, et n'était donc pas intéressant.

Pour la 4ème, l'idée était de redessiner la silhouette du personnage qui me domine tout autour de moi dans une ambiance très sombre mais cela donnait plus un aspect film d'horreur.

REALISATIONS AFFICHES

Pour l'affiche de présentation de mon personnage, je devais être différent de mon personnage sombre, il avait donc été décidé que je serai habillé comme un enfant modèle avec une blouse de chimiste, mon élément important sur l'image sera des lunettes pour renforcer l'aspect du petit étudiant sérieux.

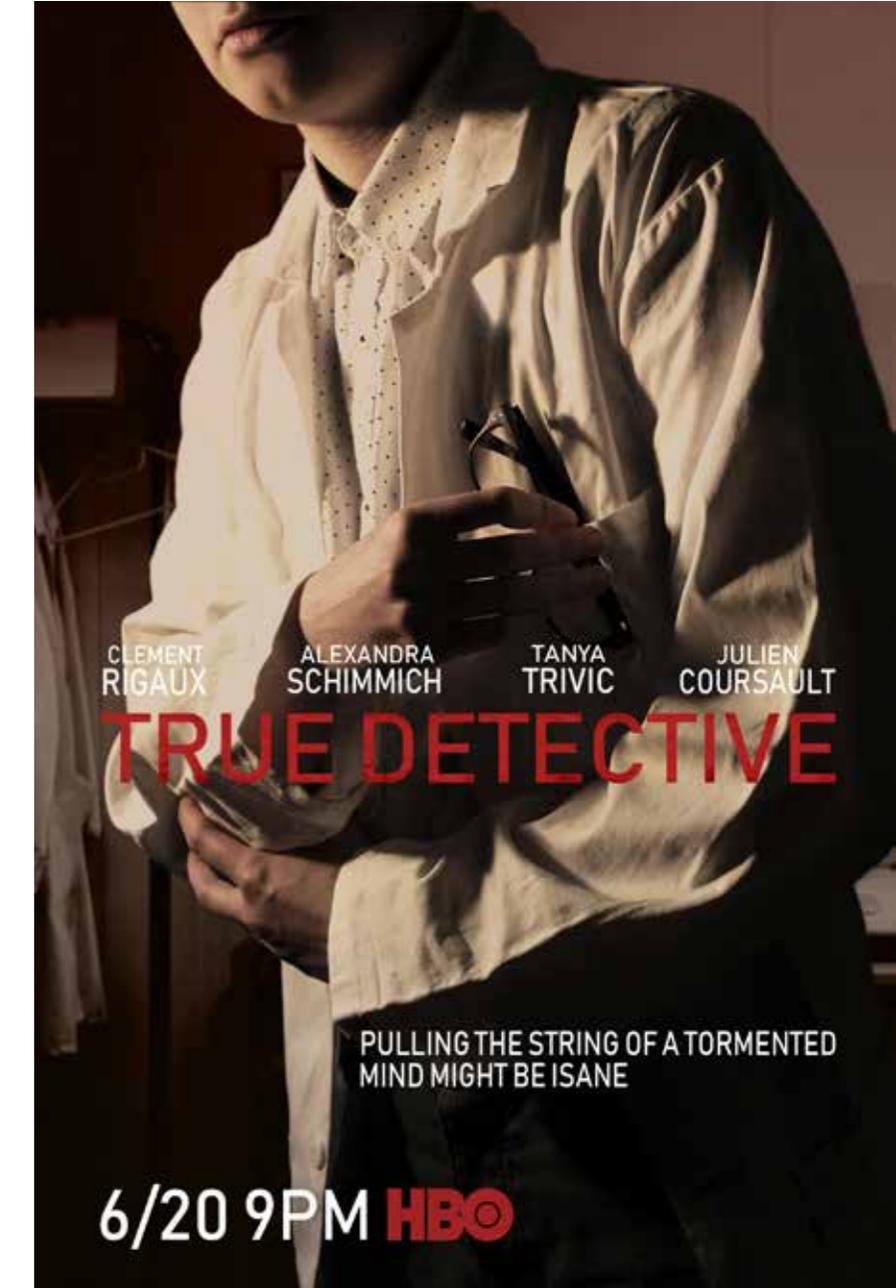
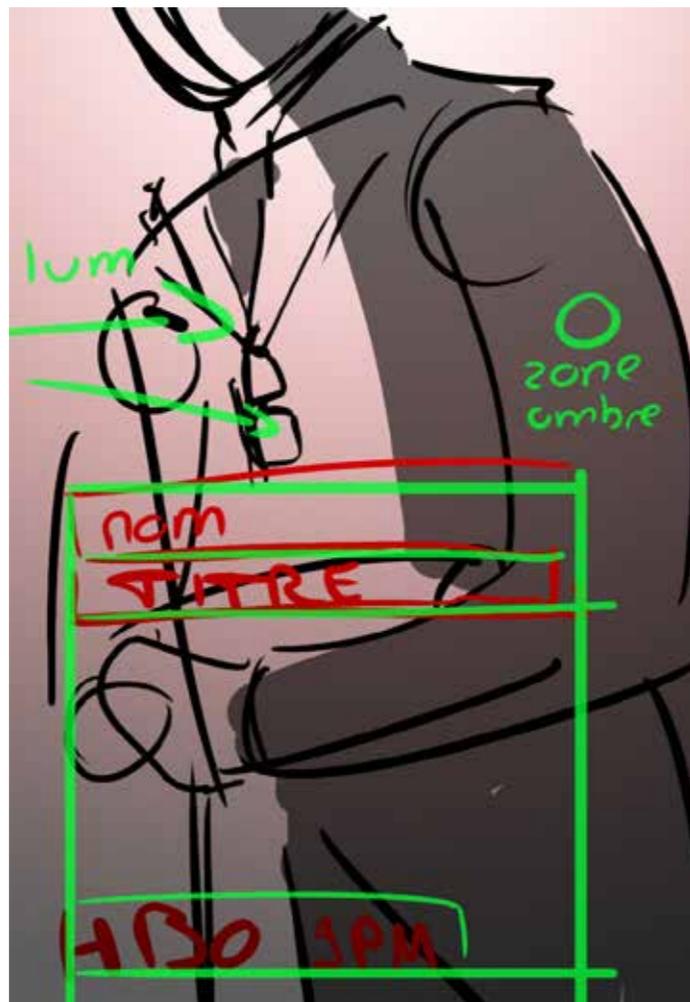
Pour garder l'esprit dérangé de mon personnage il a pris une position qui n'est pas naturel au niveau des bras.

La composition de l'image reste aussi simple que dans les exemples de la série True detective, le personnage est coupé un peu plus bas que le bassin, et seul la partie basse de son visage est visible.

Mon personnage ayant une partie de lui saine, avec une partie maléfique qui domine, le personnage sera donc plus dans l'ombre sur l'image, surtout au niveau des parties importantes de son corps (mains visage bras).

Pour la disposition de la typographie, j'ai suivi le modèle original, les noms et la phrase d'accroche ne dépassent pas des bords du titre de la série, cela vaut aussi pour le logo HBO et la date qui le précède.

Voici donc les différentes étapes du montage: detourage de la photo initial, implantation dans le decors préparé auparavant avec la bonne game de colorimétrie, modification de la teinte du personnage pour qu'elle corresponde mieux à l'environnement puis disposition des typographies de l'affiche.

Pour la seconde affiche, je voulais vraiment faire ressortir le côté sombre du personnage qui avait été mis de côté pour la première affiche.

La composition étant très centrée comme on peut le voir dans certaines références, j'ai repris ce principe, en partant de la photo d'origine et du croquis, j'ai commencé par assombrir le sol et ajouter une balance des couleurs pour que la gamme chromatique soit plus réduite, j'ai aussi assombri et uniformisé les couleurs du personnage.

J'ai ensuite totalement assombri le ciel, qui était trop confu, j'ai créé quelques lumières entre les branches qui avaient disparu sur la droite à cause du trop gros assombrissement de l'image, et j'ai totalement éclairci le fond pour faire ressortir le personnage.

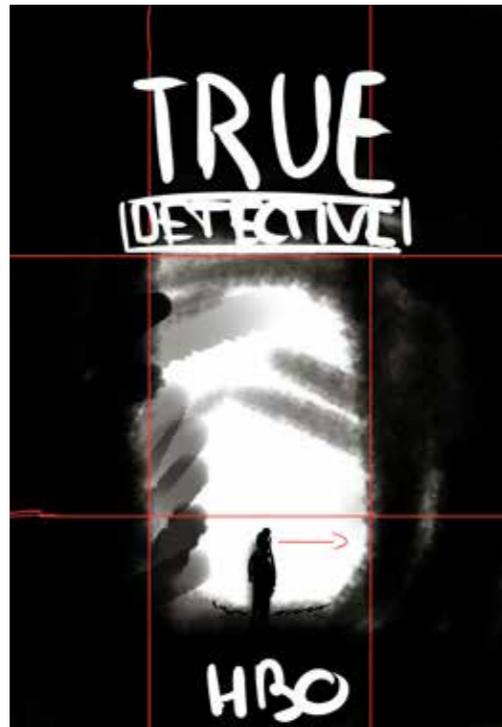
En troisième étape j'ai ajouté une teinte chataine à la totalité de l'affiche pour rester dans l'esprit de notre saison qui avait été choisie, quelques autres retouches ont été effectuées pour que certaines branches restent bien visibles.

En dernier point, j'ai effectué différents tests de typographie, gardant la blanche qui semblait la plus convainquante, avec une texture de cassures qui restait légère car trop accentuées elles se confondaient avec les branches et rendait le titre peu lisible.

Pour revenir sur la composition, le personnage et le titre sont centrés et occupent le tiers central, avec beaucoup de lumières, les deux autres tiers sont très

sombre, le côté droit vers lequel regarde le personnage est légèrement plus clair grâce aux lumières rajoutées ensuite, encore une fois la partie sombre se trouve donc dans le dos du personnage comme pour la première affiche.

Peut-être y a-t-il une chance de sauver cet homme du mal.

TRUE DETECTIVE

HBO

Pour finir j'ai décidé de faire une dernière affiche, demandant un peu moins de travail que les autres, plutôt destinée pour un réseau sociaux, essentiellement pour une page fb ou sur une page twitter en photo de couverture.

Je cherchais quelque chose de simple comme sur les références, simplement la phrase d'accroche, et la chaîne de diffusion dans un décor basique de la série, avec l'esprit et les teintes de notre saison.

La typographie sera donc au centre de l'image, aucun nom d'acteur etc, puisque que les gens se s'attarderont pas sur cette image en arrivant sur la page de promotion ils verront juste le titre en gros et ne feront sûrement pas attention aux petits éléments.

Pour le format j'ai repris celui d'une photo de couverture facebook, mon placement de la typographie me permet de la laisser au centre même après le rognage automatique de facebook quand on voit la photo d'une page de couverture.

Finalement, je l'ai décliné en 2 versions qui me semblaient intéressantes.

Cette affiche me semble un bon moyen de finir cette présentation puisque qu'elle résume l'esprit de notre série uniquement avec un décor et le titre.

TRUE DETECTIVE

JULIEN COURSAULT

2-3DA ICAN
PROJET ANNUEL
infographie

TRUE DE