

MAĠÜTÄ

L'HISTOIRE DE LA PEINTURE
CORPORELLE DES TICUNA

Nabila YAGUBI
Ela MAHJOUB
Ana Clara SOUZA
Souhil KEHLI
2eme année web

INTRODUCTION

L'Amazonie, poumon vert de la planète, est également un réservoir culturel abritant des peuples indigènes qui luttent depuis des siècles pour préserver leur mode de vie et leur territoire. Parmi eux, les Ticuna, la plus grande ethnie autochtone de la région, incarnent une résistance remarquable face à la colonisation. Au centre de leur identité culturelle se trouvent leurs traditions, leur langue unique et leurs pratiques artistiques, dont la peinture corporelle qui constitue une expression fondamentale.

Ce dossier se concentre sur la peinture corporelle ticuna, en explorant son histoire, sa symbolique et son importance pour ce peuple.

SOMMAIRE

RECHERCHES	4	
1. RENCONTRES ET PARTAGES		4
2. LES TICUNA : UN PEUPLE UNIQUE		5
3. LA PEINTURE CORPORELLE CHEZ LES TICUNA		6
4. CONCLUSION		8
5. COMMANDITAIRE & CONTEXTE		9
6. PERSONA		10
7. BENCHMARK & CONCURRENT		12
8. CIBLES	16	
PROBLÉMATIQUE	17	
BIBLIOGRAPHIE & SOURCES		17
IDENTITÉ VISUELLE		18
1. IDENTITÉ, CONCEPT ET PROBLÉMATIQUE		18
2. MOODBOARD		20
3. CROQUIS		20
4. LE LOGO ET SES DÉCLINAISONS		21
5. CHOIX GRAPHIQUES LOGO		22
7. CHOIX GRAPHIQUES UI		26
CONTENU ÉDITORIALE	31	
RESULTAT FINAL		
	32	
1. WIREFRAME PAPIER		32
2. WIREFRAME NUMÉRIQUE		33
3. MAQUETTES	34	
SOURCES		40

RECHERCHES

1. RENCONTRES ET PARTAGES

Lors de nos recherches, nous avons échangé avec le groupe **Tikuna Magüta**, composé d'étudiants Tikuna de l'Université d'État de Campinas (Unicamp) en Amazonie qui mettent un point d'honneur à perpétuer ces traditions. Ils nous ont raconté comment la peinture corporelle leur permet de se reconnecter à leurs racines et de sensibiliser les non-autochtones à l'importance de préserver cette culture unique. Ces étudiants, issus de différents clans, ont partagé leurs témoignages

sur l'importance du graphisme indigène dans leur vie, ainsi que sur leur lutte pour préserver et transmettre leur culture.

Les intervenants incluent :

Lucas, étudiant en sciences sociales, engagé dans la diffusion de la culture Tikuna à travers le graphisme et des conférences, clan Galinha.

Ismênia, étudiante en chimie et physique, du clan Mutum.

Ninrodia, étudiante en géologie,

du clan Onça, qui milite pour préserver leur patrimoine.

Enivane, étudiante en architecture et urbanisme.

Janaína Pereira, étudiante en sciences économiques, du clan Boi.

Cet échange a permis de mieux comprendre leurs traditions et leur vision du graphisme comme élément identitaire, mais aussi comme outil de résistance et de revendication.

2. LES TICUNA : UN PEUPLE UNIQUE

ORIGINES ET HISTOIRE

Le peuple Ticuna, qui compte environ **40 000 membres**, vit principalement dans la région amazonienne du Brésil, du Pérou et de la Colombie.

Le nom "**Ticuna**" n'est apparu qu'après le contact de ce peuple avec la colonisation

“ Par le contact avec les blancs, l'histoire fit son entrée dans le monde des indiens Magüta. On leur enleva leur nom **Magüta devint Ticuna**”
DANIEL DE VOS, Ticuna, peuple d'amazonie.

Dans son livre "**TICUNA, PEUPLE D'AMAZONIE**", **DANIEL DE VOS** nous apprend comment naquit le peuple Ticuna, selon le récit, fidèlement retranscrit, que fit, en 1984, **Pedro Inácio Pinheiro Ngematücü** :

“ Il y a longtemps qu'il n'y avait que des nuages et de l'eau, une obscurité totale – et dans cette obscurité se trouvait le Créateur, **Ngutapa**. Ngutapa se sentait seul et fit donc apparaître une boule de terre sur l'eau afin de revivre... Nostalgique, plongé dans ses pensées profondes, il entendit soudainement un bruit inconnu venant de la forêt. Il se précipita vers lui et s'effraya, tellement il fut étonné : devant lui se trouvait une femme qui s'appelait **Totana**. Ngutapa s'en réjouit : enfin un terme sra mis à sa solitude – avec cette nouvelle femme, il allait pouvoir avoir un enfant !

*Cependant, il attendait en vain. Il eut de nombreux contacts avec Totana, mais leurs rencontres furent infructueuses et cette fois-ci la force de ses pensées n'apporta pas de solution miracle... Ngutapa jouait de la flûte et chantait une chanson sur Totana, la femme qui ne pouvait enfanter... Apparut alors Totana. Sans hésiter, elle lui lança un lit de guêpes au visage. Les guêpes sortirent et le couvrirent de piqûres. Les membres de Ngutapa gonflèrent ; il ne pouvait plus marcher et le retour à son domicile fut un long calvaire. Il cria sa douleur, mais Totana, qui l'avait suivi et le regardait avec indifférence... Après trois jours, les blessures de Ngutapa guérirent, mais le gonflement s'installa dans son genou droit. Il continua à avoir des douleurs et il lui était impossible de se lever. Lorsque, huit mois plus tard, son genou était toujours gonflé, il demanda à Totana de jeter un œil (il ne pouvait le faire lui-même, car le fait de se pencher vers l'avant provoque de fortes douleurs). Au milieu, il y avait un trou recouvert d'une membrane transparente. Totana lui raconta que dans son genou se trouvaient **quatre personnes**. Elles fabriquaient, entre autres, des objets tels qu'une sarbacane, de la poterie, un hamac, un arc et des flèches. Après neuf mois, les quatre décidèrent de quitter le genou: Ngutapa pleura et hurla ; **il ressentit les mêmes douleurs qu'une femme lors de l'accouchement.***

*Le premier à sortir du genou était **un homme avec un arc, des flèches et un harpon**. Il fut appelé Ipi et cria de joie. Apparut*

*ensuite **Mowatcha, une femme avec de la poterie un hamac et un sac**. Suivi Yoï. Il avait une sarbacane et du curare (poison pour les petites flèches). Contrairement à son frère, ce-lui-ci resta calme et dit : 'Silence, la terre est encore vierge'. A la fin, **Aicuna** naquit. Elle possédait **un bracelet, des plumes et beaucoup d'autres objets**.*

Selon la tradition orale, c'est **Yo'i** (l'un des principaux héros culturels) qui a **pêché le premier Ticuna dans les eaux rouges du ruisseau Eware** (près des sources du ruisseau São Jerônimo). Il **s'agissait des Magüta** (littéralement « **groupe de personnes pêchant avec une canne** » ; du verbe magü, « pêcher avec une canne » et de l'indicatif collectif -ta), qui commencèrent à vivre à proximité de la maison de Yo'i. , sur la montagne appelée Taiwé-gine . Aujourd'hui encore, c'est un lieu sacré pour les Ticuna, où résident certains immortels et où subsistent des traces matérielles de leurs croyances (comme les restes de la maison ou la canne à pêche utilisée par Yo'i).

Leur histoire contemporaine est marquée par la **résistance à la colonisation** et à l'exploitation du caoutchouc, qui a entraîné des déplacements forcés et des violences. Une figure emblématique de cette lutte est **Pedro Inácio Pinheiro Ngematücü**, enlevé enfant par des exploitants mais devenu plus tard un ardent défenseur des droits territoriaux des Ticuna. En grande partie grâce à ses efforts, les territoires des Ticuna ont été officiellement reconnus en 1991.

3. LA PEINTURE CORPORELLE CHEZ LES TICUNA

LES TECHNIQUES ET SIGNIFICATIONS DU GRAPHISME

Le jenipapo, un fruit local, est essentiel pour réaliser les peintures corporelles. Ce matériau naturel est utilisé pour ses propriétés protectrices et purificatrices :

Dès la naissance, il protège les bébés contre les maladies et les mauvais esprits. Lors des rituels, il purifie et marque des transitions importantes. **Les motifs graphiques s'inspirent de la nature et du quotidien**, comme la serpent (boa ou serpent corail), qui symbolise la douceur et la résilience.

Les couleurs portent des significations profondes, d'après Lucas qui nous a présenté les enseignements de son grand père, il est important de rappeler que dans les cultures indigènes, les ancêtres transmettent ces savoirs oralement depuis toujours.

Rouge : Protection et cycles de la vie, représentant le lever et le coucher du soleil.

Noir : Nettoyage et purification, utilisés principalement dans des rituels comme celui de la jeune fille.

La peinture, dont la durabilité peut aller jusqu'à deux semaines, varie selon les couches appliquées et l'exposition aux éléments. Comme le souligne Ismênia, une membre de la tribu Tikuna qu'on a pu interviewé nous explique :

“ le graphisme corporel ne se pratique pas quotidiennement, mais est réservé à des moments importants comme les luttes ou les manifestations, où il agit comme une protection contre les mauvais esprits et les maladies.

SYMBOLISME

Les motifs de la peinture corpo-

relle incarnent la vision du monde des Ticuna, marquée par une profonde interconnexion entre l'humain, la nature et le spirituel. Les motifs les plus courants représentent :

Les animaux (jaguars, oiseaux, poissons, veaux) qui symbolisent des forces protectrices ou des qualités humaines.

Les éléments naturels (le soleil, la rivière) qui rappellent l'importance de l'équilibre écologique.

Les esprits de la forêt, omniprésents dans leur cosmologie.

Ces peintures ne sont pas de simples ornements ; elles participent à la création d'un lien intime entre la personne, sa communauté et les forces naturelles.

LES CLANS ET L'ORIGINE DES PEINTURES

Chez les Tikuna, les clans constituent une organisation sociale

fondamentale et se divisent en deux groupes :

Les clans à plumes : Arara, Garça, Galinha, Mutum, Japó.

Les clans sans plumes : Buriti, Açaí, Jenipapo, Tauba, Onça, et Boi.

Chaque individu appartient à un clan et doit respecter des règles spécifiques :

Les relations amoureuses entre membres d'un même groupe sont interdites, car considérées comme de l'inceste. Les enfants héritent du clan de leur père.

Le clan Boi, issu des unions entre Tikuna et non-indigènes, est unique. Ses membres, assimilés à des "veaux" nécessitent un apprentissage culturel complet et une assistance maternelle comme les veaux, d'où le nom "boi" qu'en français veut dire "bœuf" comme les symbolisent la transmission de la culture Tikuna aux générations futures.

Les peintures faciales, associées aux clans, servent à l'identification

et à la transmission culturelle.

CONTEXTES & RITUELS

Le "**Ritual da Moça Nova**", cérémonie d'initiation féminine, est l'un des moments où la peinture corporelle atteint son apogée. Lors de ce rite de passage, les jeunes filles sont peintes avec des motifs qui :

- **Signalent leur transition vers l'âge adulte.**
- **Invoquent les bénédictions des esprits protecteurs.**
- **Renforcent leur place au sein de la communauté.**

“ Mon grand-père était Pajé. Dès ma naissance, j'ai été peinte, tout comme ma mère, pour que nous soyons protégées et que toutes nos impuretés soient éliminées.

témoigne de Ismênia

La peinture corporelle accompagne également d'autres événements, tels que les cérémonies de chasse ou les festivités saisonnières, illustrant son rôle central dans le cycle de la vie des Ticuna.

LE GRAPHISME COMME ACTE DE RÉSISTANCE

Au-delà de son rôle esthétique, le graphisme Tikuna est un moyen de revendication et un acte de résistance face aux tentatives d'effacement culturel. Malgré les pressions de la modernité, les Ticuna ont réussi à préserver leurs pratiques. Cette pratique transmet des valeurs ancestrales et offre aux nouvelles générations un ancrage identitaire.

“ La colonisation tente d'effacer notre culture, mais nous résistons. Nous ne cesserons jamais de résister.

Lucas

Ce mode d'expression est un outil puissant pour **revendiquer leur identité et partager leur vision du monde**, tout en sensibilisant les autres peuples à leur réalité.

4. CONCLUSION

La peinture corporelle des Ticuna va bien au-delà de la simple esthétique. Elle est une langue symbolique, un acte de résistance culturelle et **une passerelle entre les dimensions humaine et spirituelle**. Grâce à ces pratiques, les Ticuna continuent de se définir et d'affirmer leur identité dans un monde en perpétuel changement. Chaque aspect, du rôle des clans à l'utilisation du graphisme comme **forme d'identification** et de **protection**, montre la richesse et la complexité de la culture Tikuna. Le projet de site web sur ce sujet permettra non seulement de mettre en lumière cette

culture méconnue, mais aussi de sensibiliser le public à la réalité de la résistance indigène face à l'effacement culturel.

“ *Aujourd'hui, être indigène au Brésil n'est pas facile. Je veux dire au monde entier qu'il est important de mieux connaître la culture indigène. Même les Brésiliens ne connaissent pas bien notre culture.*

La colonisation tente d'effacer notre culture, mais nous résistons. Nous ne cesserons jamais de résister même si ce n'est pas facile de survivre.

Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de plus d'humanité. Le monde perd son humanité, l'amour pour son prochain. Alors, regardez votre prochain, ressentez sa douleur et valorisez l'humanité. C'est le message qu'un indigène souhaite transmettre.

Lucas

Grâce à ces témoignages authentiques, nous pourrions développer un contenu à la fois riche et sensible, en adoptant une perspective indigène. Cela représente un véritable enjeu.

5. COMMANDITAIRE & CONTEXTE

La **Mairie de Paris**, à travers son espace culturel, organise une exposition au cœur de Paris, mettant en lumière les peuples indigènes d'Amazonie.

L'événement a pour but d'informer et de promouvoir sur les peuples autochtones. L'événement se déroule à l'**Hôtel de Ville de Paris**.

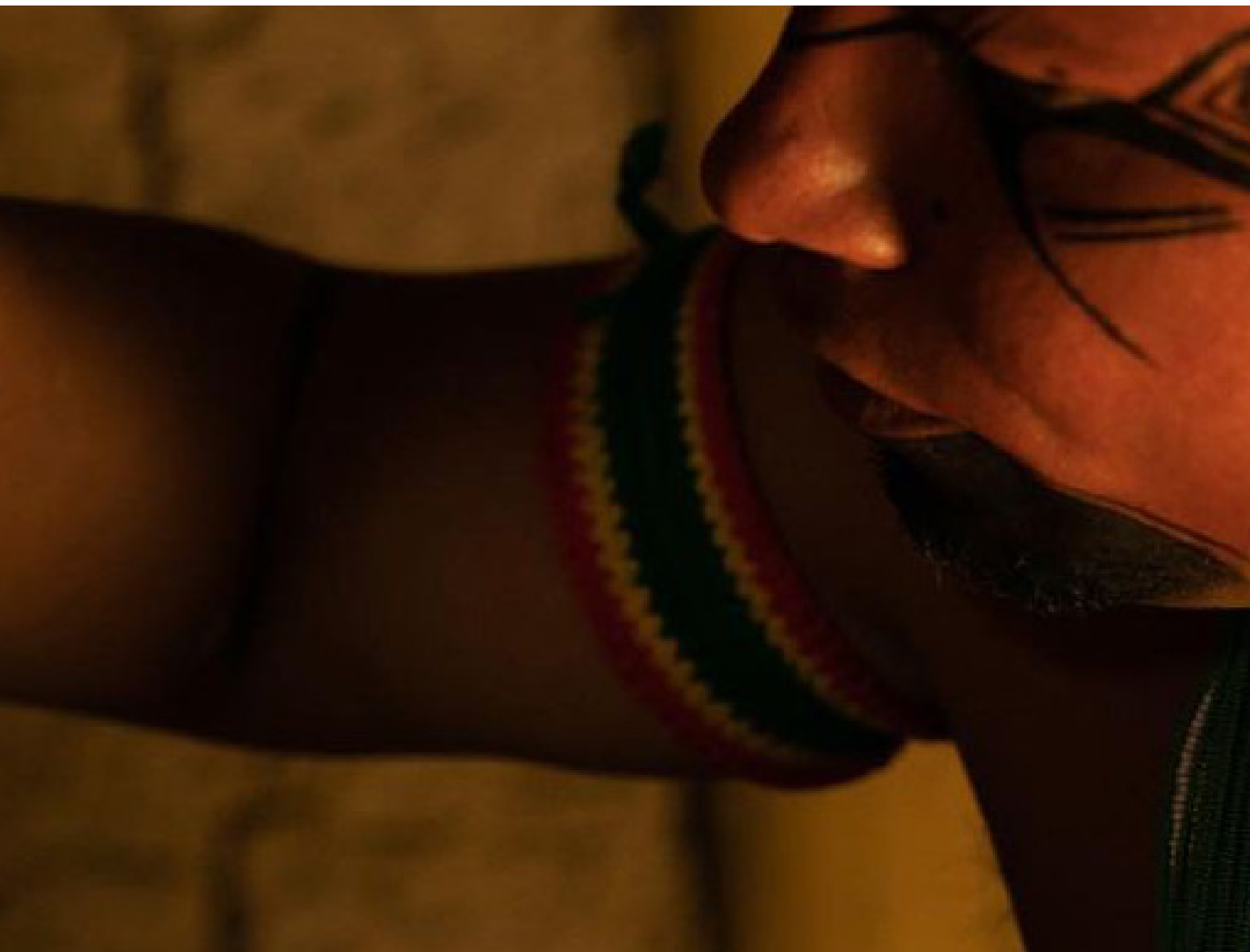
Cet événement regroupe plusieurs exposants parmi eux des galeries, des peintres, des photographes etc. spécialisées en art tribal. Ce dernier s'impose comme un rendez-vous incontournable du monde de l'art tribal et de l'actualité parisienne.

Cela constitue une occasion unique pour les connaisseurs comme pour les nouveaux amateurs de partager leur passion avec des experts reconnus et d'échanger avec eux lors d'un moment privilégié.

Pour enrichir cette expérience, **Matheus William A., un photographe brésilien** tribal-centré, directeur audiovisuel de Serviço de Preto et producteur chez Raízes Visuais, il dirige le projet Afroestima, qui propose des essais photographiques à faible coût pour les personnes noires et racisé, fa-

vorisant la représentativité et l'estime de soi. En outre, une étude qui relie l'identité, l'ascendance et l'avenir. Il vise à mettre en avant les cultures tribales et a été invité à exposer des œuvres inédites capturant le peuple Tikuna en mettant en avant leurs peintures corporelles.

Pour compléter son exposition photographique, le photographe souhaiterait **un site qui raconte l'histoire et la symbolique des peintures corporelles Tikuna** afin d'apporter une expérience interactive, inédite et digitale.

6. PERSONA

PERSONA

Emma

La citoyenne
Curieuse

28 ans

Profil général

Détentrice de la Carte Citoyenne de Paris, Emma participe activement à des projets locaux qui valorisent la diversité culturelle. Elle aime découvrir des expositions et y emmener des groupes pour partager des expériences éducatives.

Motivations

- Découvrir et transmettre des connaissances sur des cultures peu connues.
- Vivre des expériences qui allient esthétique et apprentissage.
- Encourager l'accès à des contenus interactifs pour mieux capter l'attention du public.

Frustrations

- La plupart des expositions proposent uniquement des photos, sans supports interactifs pour approfondir les découvertes.
- Difficulté à captiver un public diversifié avec des formats statiques.

Objectifs

- Profiter d'un support interactif qui facilite l'engagement.
- Comprendre les peintures Tikuna et leur contexte historique pour mieux les transmettre à ses groupes.
- Inspirer d'autres projets éducatifs grâce à l'expérience.

PERSONA

Léo

l'Étudiant en
Anthropologie

23 ans

Profil général

Passionné par les cultures indigènes et les expressions artistiques, Léo recherche des ressources pour enrichir ses travaux universitaires et ses connaissances personnelles. Il est également amateur de photographie, ce qui l'attire vers l'aspect visuel du projet.

Motivations

- Comprendre les traditions des peuples indigènes sous un angle anthropologique.
- Explorer un site interactif comme outil d'apprentissage.
- S'inspirer pour ses projets universitaires liés aux pratiques culturelles.

Frustrations

- Ressources peu accessibles ou trop focalisées sur des photos statiques.
- Manque d'interactivité dans les expositions classiques.

Objectifs

- Intégrer des données issues du site dans ses recherches.
- Découvrir l'histoire de ces peintures.
- Trouver des outils interactifs pour visualiser les peintures corporelles et leurs significations.

7. BENCHMARK & CONCURRENT

MUSÉE DU QUAI BRANLY JACQUES CHIRAC

Concept :

Le site du musée met en avant les cultures non-occidentales à travers une multitude d'expositions et de contenus multimédias. Il se concentre sur des récits culturels riches, illustrés par des objets d'art, des photographies, et des vidéos. Les expositions proposées mettent souvent en lumière des thématiques autour de l'identité, des traditions et des coutumes.

► Contenu :

- Une page d'accueil présente les expositions phares du moment, avec des visuels impactants.
- Des descriptions d'expositions organisées avec des images et des informations historiques.
- Une section dédiée aux événements culturels (conférences, visites guidées).
- Des contenus pédagogiques et interactifs pour les jeunes publics.

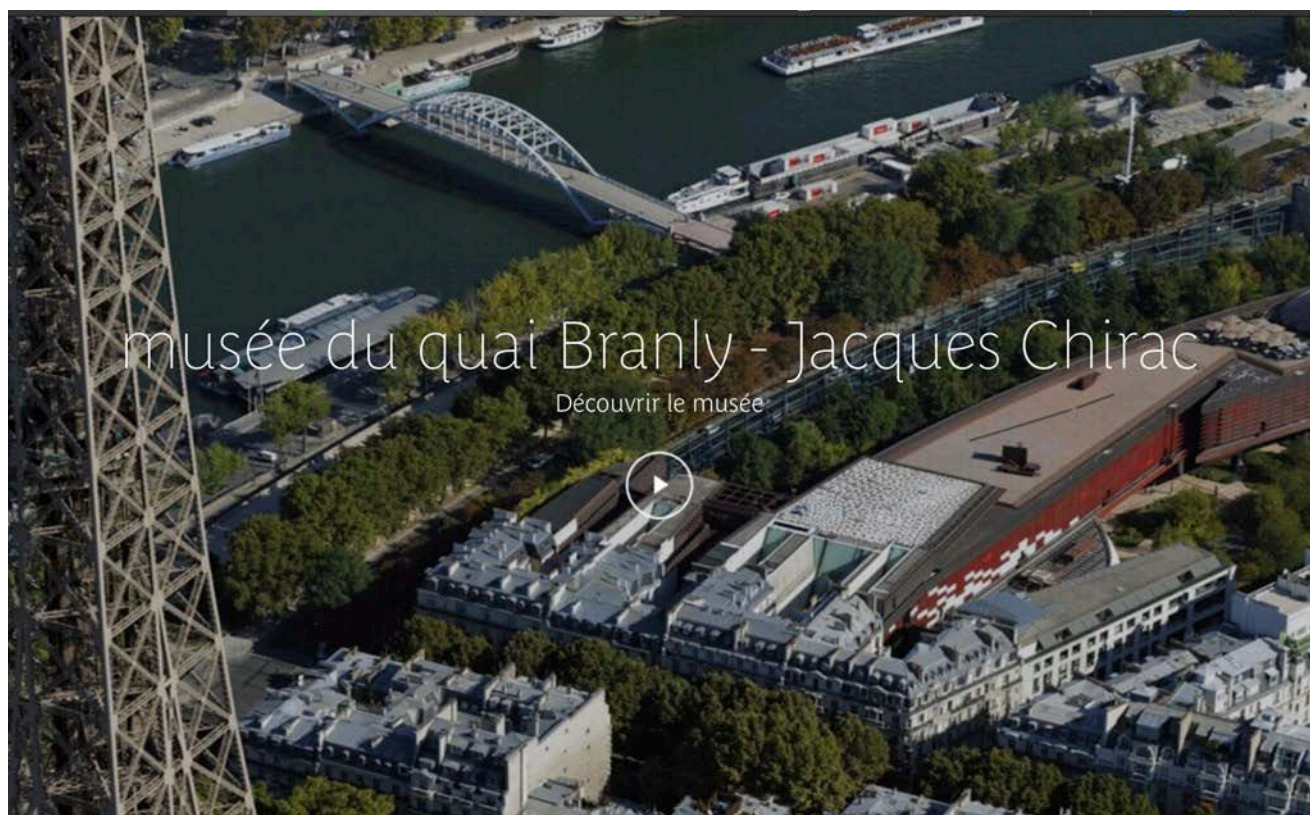
► Navigation et mise en page :

La navigation est claire grâce à

un menu principal bien structuré (Collections, Expositions, Agenda). Le design est élégant et sobre, avec des couleurs neutres et des typographies modernes. Les images occupent une place centrale, permettant une immersion visuelle dès la première visite.

► Résumé :

Le site se distingue par sa capacité à combiner la richesse des contenus culturels avec une interface agréable et intuitive. Son approche immersive, axée sur le visuel, est particulièrement pertinente pour raconter des histoires culturelles comme celle des Tikuna.

INFORMATIONS PRATIQUES

COLLECTIONS

EXPOSITIONS & ÉVÉNEMENTS

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SOUTENIR

NATIONAL MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN

Concept :

Le site met en lumière les cultures autochtones américaines, en proposant des récits interactifs qui mêlent histoire, culture et art. Il donne aussi une voix aux communautés autochtones actuelles en intégrant des interviews et des témoignages.

► Contenu :

→ Une section "Expositions" où chaque collection est présen-

tée avec des descriptions détaillées et des galeries photo.

→ Des récits interactifs qui permettent aux utilisateurs d'explorer les coutumes et traditions des peuples autochtones.

→ Des vidéos éducatives et des témoignages pour enrichir la compréhension des visiteurs.

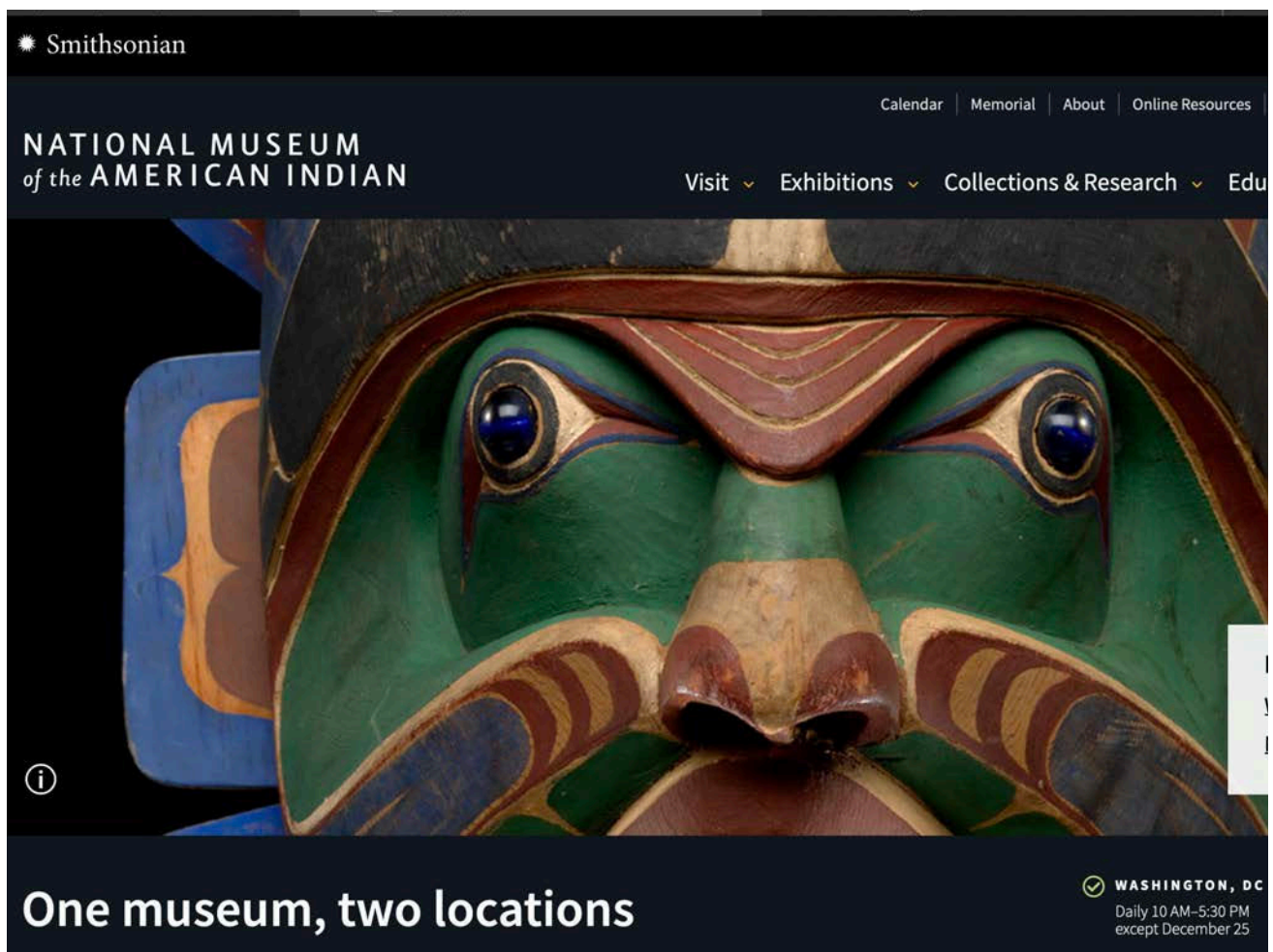
→ Une boutique en ligne qui propose des livres, objets d'art, et produits artisanaux liés aux cultures autochtones.

► Navigation et mise en page :

La navigation est intuitive grâce à des catégories claires (Expositions, Éducation, Collections). Le design du site utilise des couleurs chaudes et des éléments graphiques inspirés des motifs autochtones, créant une harmonie visuelle qui reflète l'identité des cultures représentées.

► Résumé :

Ce site est une excellente référence pour son usage de récits interactifs et de multimédias. Il parvient à éduquer tout en captivant l'utilisateur grâce à une mise en page dynamique et des contenus visuels riches.

AUSTRALIAN MUSEUM

► Concept :

Le site met en avant les cultures indigènes australiennes tout en s'appuyant sur des approches éducatives. Il propose des expositions interactives qui permettent aux visiteurs de mieux comprendre l'histoire et la culture des peuples autochtones.

► Contenu :

→ Une page dédiée aux Premières Nations d'Australie avec des récits historiques, des artefacts, et des œuvres d'art

indigènes.

→ Des vidéos explicatives sur les traditions des peuples autochtones et leur mode de vie.

→ Des ressources éducatives pour les écoles, comme des guides pédagogiques téléchargeables.

→ Une section "Collections numériques" où les visiteurs peuvent explorer des objets et œuvres via une interface interactive.

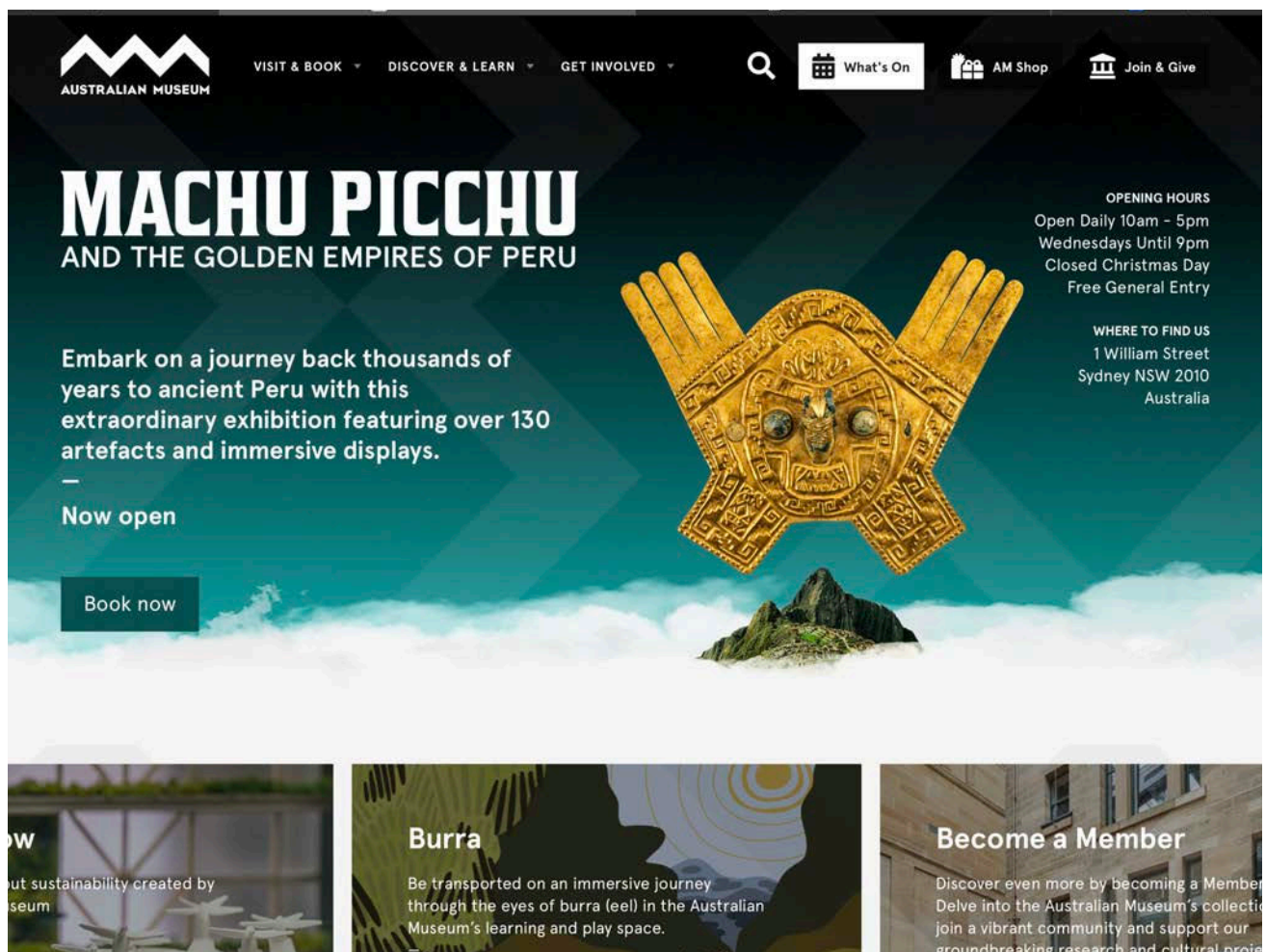
► Navigation et mise en page :

Le site utilise une navigation claire

avec des catégories principales bien visibles (Visitez, Expositions, Éducation). Les visuels jouent un rôle clé dans la mise en page, mettant en avant les œuvres d'art et les objets culturels. Le ton est éducatif, mais accessible à tous les publics.

► Résumé :

L'Australian Museum est un exemple parfait pour intégrer des ressources éducatives tout en rendant l'expérience utilisateur captivante. Ses contenus interactifs et son organisation thématique sont des points d'inspiration pour notre projet.

GOOGLE ARTS & CULTURE -

► Concept :

Google Arts & Culture est une plateforme qui rassemble des millions d'œuvres d'art provenant de musées et d'institutions du monde entier. Elle permet aux utilisateurs d'explorer des expositions interactives et de découvrir des artefacts culturels à travers des outils numériques.

► Contenu :

→ Des expositions virtuelles interactives, comme des visites de musées, des galeries d'art et des collections d'objets

culturels.

→ Un moteur de recherche puissant pour explorer des œuvres, des artistes et des cultures spécifiques.

→ Des projets de collaboration avec des musées du monde entier, permettant une immersion dans des histoires culturelles et artistiques.

→ Des outils interactifs comme "Art Camera" pour explorer des œuvres d'art en haute résolution.

► Navigation et mise en page :

Le site utilise un design moderne

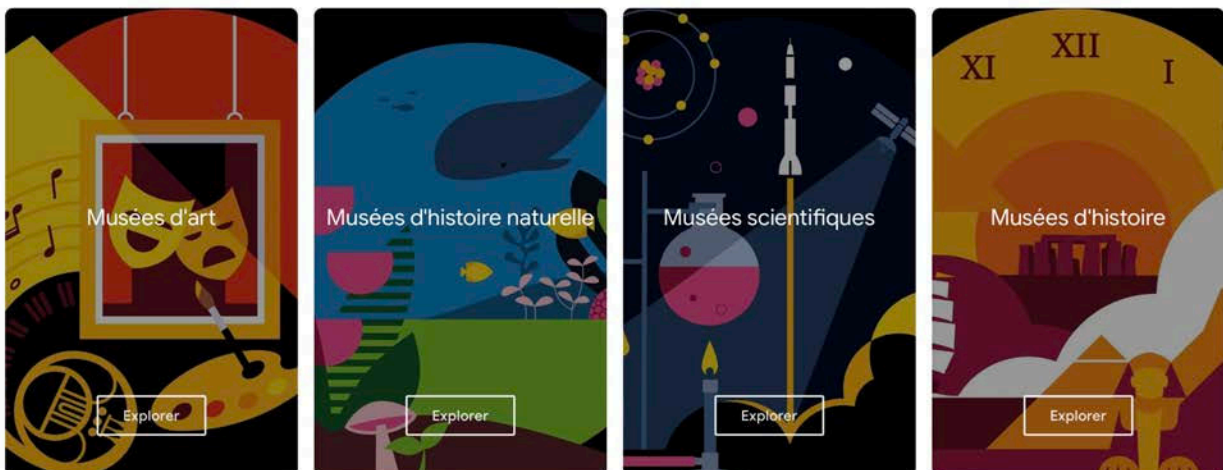
et épuré, avec une interface très fluide et des menus bien organisés. Il propose une navigation à la fois simple et détaillée, avec des sections de contenu richement illustrées. Les images sont mises en valeur pour renforcer l'aspect immersif du site.

► Résumé :

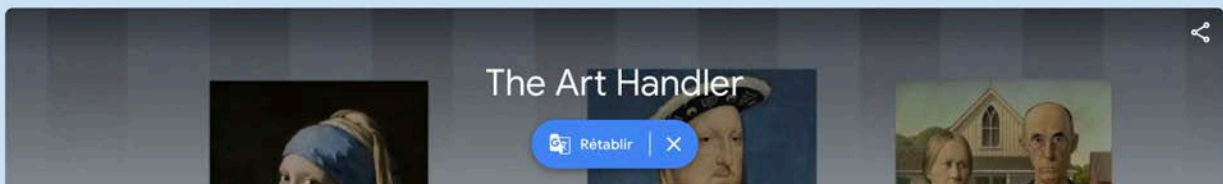
Google Arts & Culture se distingue par sa large portée et son approche interactive. Son design soigné et ses contenus éducatifs en font une ressource inestimable pour explorer l'art et la culture de manière immersive et accessible. Ce site nous inspire pour intégrer une exploration virtuelle dynamique dans notre projet.

Qu'aimeriez-vous explorer ?

Choisissez votre expérience culturelle

Prêt à relever un défi ?

8. CIBLES

LES CITOYENS CURIEUX (18-60 ANS)

Ceux qui ont bénéficié de la Carte Citoyenne de Paris et qui souhaitent enrichir leur connaissance. Cette cible est motivée par la découverte de nouvelles expériences et la participation à des projets valorisant la diversité.

LES ÉTUDIANTS EN ÉTUDES SUPÉRIEURES (20-30 ANS)

Notamment dans les domaines de l'anthropologie, du design, ou des arts visuels. Ce public pourrait également utiliser le site comme une ressource pour leurs études.

LES PASSIONNÉS DE PHOTOGRAPHIE (25-80 ANS)

Attirés par la dimension esthétique et documentaire de l'exposition, notamment grâce à l'implication d'un photographe renommé.

PROBLÉMATIQUE

"Comment contextualiser l'exposition de la peinture corporelle des ticuna de façon interactif et inédite ? "

9. BIBLIOGRAPHIE & SOURCES

- Pinto, Luiz "Cosmologie et rituels chez les Ticuna" 2015. Editions Amazonia.
- Silva, Maria Helena "La résistance culturelle en Amazonie : une étude des pratiques artistiques autochtones" 2018. Editions Ethnos.
- Entretien avec des étudiants Ticuna, réalisé en Novembre 2024.
- Données fournies par l'Institut de Recherche Amazonienne (IRAM).
- Soares, Marília Facó ; Équipe de rédaction de l'Encyclopédie des Peuples Indigènes au Brésil. (s.d.). Ticuna. Institut Socio Environnemental (ISA)

IDENTITÉ VISUELLE

1. IDENTITÉ, CONCEPT ET PROBLÉMATIQUE

PROBLÉMATIQUE

La problématique centrale du logo repose sur la problématique de ce projet dans sa totalité :

“Comment traduire visuellement les valeurs, traditions et luttes d'un peuple autochtone, tout en créant une identité contemporaine et imposante ?”

“Comment rendre cette identité accessible et compréhensible pour un public français qui ne connaît pas ou peu cette culture et ses pratiques artistiques ?”

En effet, l'exposition se déroule dans un contexte européen, où les traditions de peinture corporelle, la vie quotidienne Ticuna et les symboles de leur vie ne sont pas toujours connus.

CONCEPT

Le groupe s'est reposée sur deux bases pour la conception du logo :

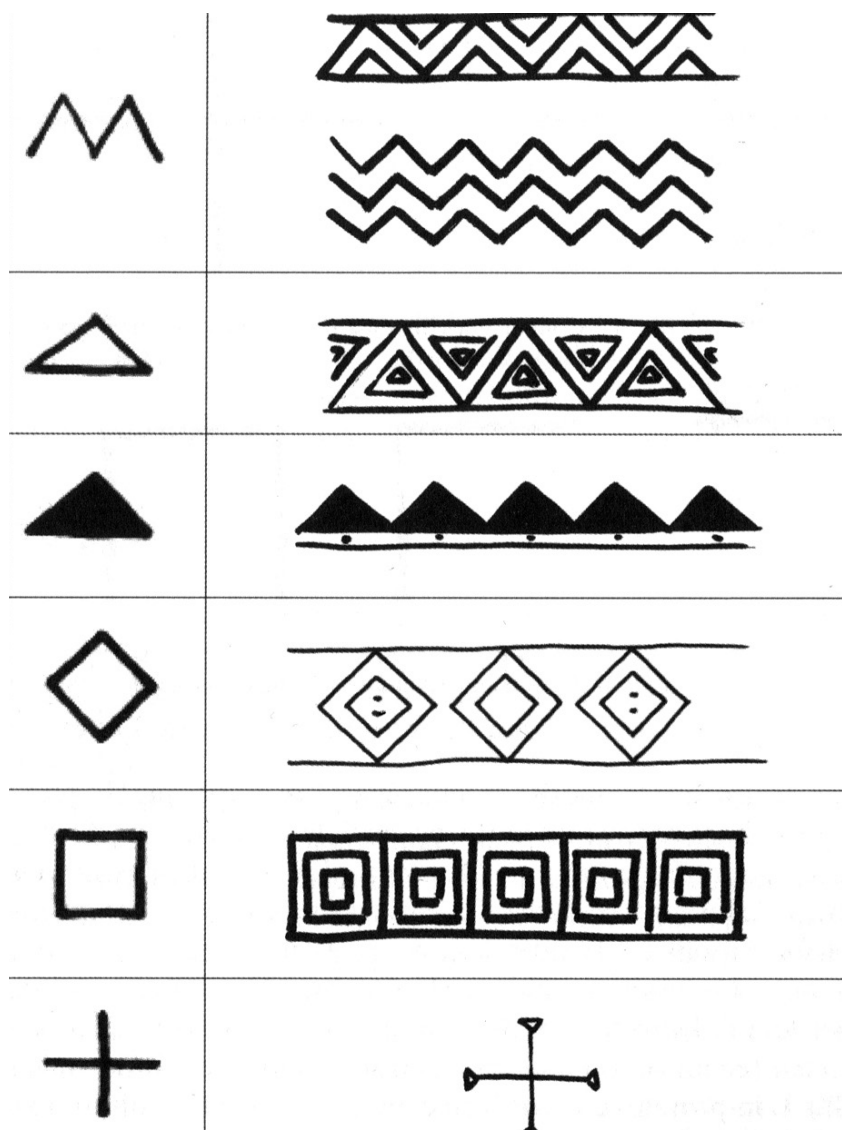
Représenter la richesse culturelle Ticuna et leur connexion avec leur environnement et ses pratiques de peinture.

Créer un lien humain et artisanal, en opposition à des formes numériques standardisées, afin de renforcer l'authenticité et le respect pour les traditions indigènes.

Pourtant, pour notre logo, on a envisagé d'utiliser des éléments qui font rappeler à ces pratiques et au peuple en général, soit en utilisant des illustrations ou des déclinaisons de lettres et gardez le côté “fait main”.

NAMING

Le processus de naming de notre projet s'est basé, tout d'abord, sur l'idée de représenter l'action de peinture corporelle en utilisant un mot provenant de la langue tikuna. Ce choix visait à préserver ces racines et à donner un nom à la fois fort et unique. Pour cela, nous avons effectué de nombreuses recherches et tests, en explorant des mots dans un dictionnaire tikuna qui avaient un lien

avec l'art, la culture, la vie, la nature et la peinture corporelle. Nous avons également expérimenté des combinaisons de mots, comme par exemple ‘corps’ et ‘âme’, afin de créer un nom propre. Cependant, un tel nom ne fonctionnerait pas forcément pour notre cible, surtout en France. Un nom inconnu et dépourvu de signification pour un public européen pourrait constituer un obstacle, car notre objectif principal est d'attirer des visiteurs à notre exposition.

Nous avons donc approfondi nos recherches et découvert que le peuple tikuna avait autrefois un nom, avant leur contact avec les colons européens. Ce détail nous a inspirés, car nous sou-

haitons justement honorer et représenter les racines de ce peuple. Ainsi, nous avons choisi un nom existant, lié à leur culture, pour incarner cette idée.

En parallèle, nous avons décidé d'ajouter une baseline à notre logo, avec une phrase qui permettra de clarifier qu'il s'agit d'un contexte lié aux peuples autochtones. Cette précision aide à transmettre le message et à ancrer l'exposition dans une thématique culturelle spécifique, facilitant ainsi la compréhension du public dès le premier regard.

La légende raconte que Yo'i, l'un de leurs héros culturels,

a "pêché" les premiers Tikuna dans les eaux rouges de l'igarapé Eware. Le mot Magüta signifie littéralement 'groupe de personnes pêchées avec une canne'. En reprenant ce nom, nous souhaitons rendre hommage aux racines spirituelles et culturelles des Tikuna, tout en mettant en avant leurs traditions, comme la peinture corporelle, reflet de leur identité et de leur lien profond avec leur histoire.

- Moodboard et références
- Intentions
- Explication de la thématique

- ② Leur signification de leur nom + inges
- ③ Leur style de vie + valeurs, pratiques

LOGO : Concept.

Irä → "savoir faire" - "art"

Irä
Irä

1. Exprimer

- leur savoir-faire
- l'art de la peinture corporelle
- leur contact avec la nature
- leur sagesse

Natchi

S
E

2. Naming

123. Natchi : l'âme
Irä : savoir-faire

- Tuki :
- Boya : Yuru.
- Engö : Animal
- Numa :
- bonjour - oiseau
- cori - blanc
- Navac - Noir
- Na-dau : Rouge
- Nha-Ti : Terre.
- Taoné - corps
- Nana-êma-tê peindre.

2. Attitude

Généralité

3. Réaliser un logo qui attise la curiosité. des

• Bego

Taoné + Nana-êma-tê

représente leur pratique sur leur corps.

- Not-clé
- peinture
- corp
- pratique-culturel
- culture
- art

2. MOODBOARD

3. CROQUIS

Diverses tentatives, de manière expérimentale, pour préserver un côté naturel, jusqu'à arriver au résultat du dernier logo en bas à droite.

MAGÜTA

MAGÜTA
LE PEUPLE REPÊCHÉ

MAGÜTA

magüta

SMG

Magüta

MAGÜTA
LE PEUPLE REPÊCHÉ

MAGÜTA
LE PEUPLE REPÊCHÉ

MAGÜTA
MAGÜTA

4. LE LOGO ET SES DÉCLINAISONS

MĀĠÜTĀ

LA PEINTURE CORPORELLE TIKUNA

MĀĠÜTĀ

5. CHOIX GRAPHIQUES LOGO

TYPOGRAPHIE

Il a été choisi de dessiner la typographie utilisée pour les logos afin de préserver un aspect artisanal et authentique, en cohérence avec la tradition manuelle des Tikuna, notamment dans leurs peintures corporelles. Chaque lettre a été conçue pour refléter l'imperfection naturelle du fait main. Ce choix renforce également le lien avec leur spiritualité et leurs racines, où chaque geste, chaque symbole est porteur de sens et d'histoire. Les traits fins des logos s'inspirent de la précision des peintures corporelles, un élément central de leur spiritualité et de leur identité. Ce choix de finesse met aussi en valeur la richesse des enseignements transmis de génération en génération et l'importance de préserver leur culture. L'absence de polices épaisses contribue à humaniser davantage ce peuple, en soulignant la délicatesse et la profondeur de leurs traditions. Pour les baselines, une typographie simple et discrète a été retenue, sans trop de caractère, afin de ne pas entrer en conflit avec les polices principales.

FORMES

Le "A" stylisé représente une "oca", la maison traditionnelle indigène, qui est le berceau des traditions, des croyances et des pratiques communautaires des Tikuna. Ce symbole visuel ancre le logo dans la notion de territoire sacré et souligne l'importance de la transmission culturelle. Les formes et les traits irréguliers rappellent les motifs utilisés dans la peinture corporelle Tikuna.

Les lignes zigzagantes représentent le graphisme du serpent corail dans mon logo représente un symbole de protection utilisé par les Tikunas. Ils appliquent ce motif sur leur corps pour la protection. Ce serpent, symbolise la force et la connexion spirituelle des Tikunas avec la nature.

Réalisation d'une déclinaison du logo en intégrant le "A" stylisé en forme 'd'oca' et en plaçant le nom "Magüta" en baseline. Cette variation permet de maintenir une cohérence visuelle tout en offrant une flexibilité dans l'utilisation du logo sur différents supports et formats.

COULEURS

► Le rouge

Utilisé dans les peintures corporelles des Tikunas provient de l'urucum, un pigment naturel extrait des graines d'urucum. Ce rouge n'est pas seulement une couleur, il porte une signification profonde. Lors d'une interview avec un membre de la tribu Tikuna, il m'a partagé un enseignement transmis par son grand-père : "Le rouge représente le moment où le soleil se lève et se couche, il symbolise cette positivité, et lorsque le soleil se couche, il emporte toute la négativité." En choisissant cette couleur pour le logo, j'ai voulu faire un lien direct avec cette vision spirituelle chez eux.

► Le noir

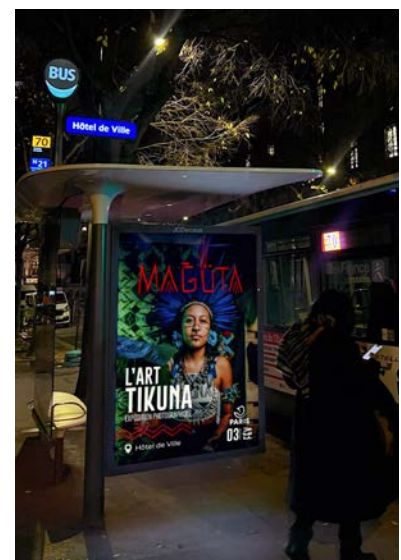
fait rappel au jenipapo, un fruit sacré pour les Tikunas, utilisé principalement pour son pigment noir, qui est appliqué lors de cérémonies et de peintures corporelles. Ce noir est associé à la protection spirituelle, l'équilibre et la connexion avec le monde spirituel. Le jenipapo joue un rôle clé dans les rituels, où il est utilisé pour marquer des moments importants et renforcer les liens avec les ancêtres. En intégrant cette couleur noire dans le logo, j'ai souhaité rendre hommage à cette tradition spirituelle et symbolique

#930000

#141414

MISE EN SITUATION

Les photos ont été prises à l'Hôtel de Ville de Paris et dans ses environs, où se tiendra l'exposition photographique du commanditaire. L'affiche met en avant les informations essentielles de l'exposition, tout en présentant une photo marquante d'une membre de la tribu Tikuna, capturée par le photographe Mathews William A.

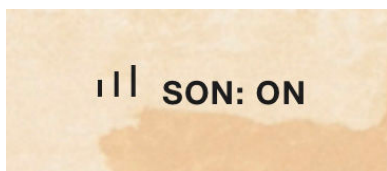

6. BENCHMARK UI

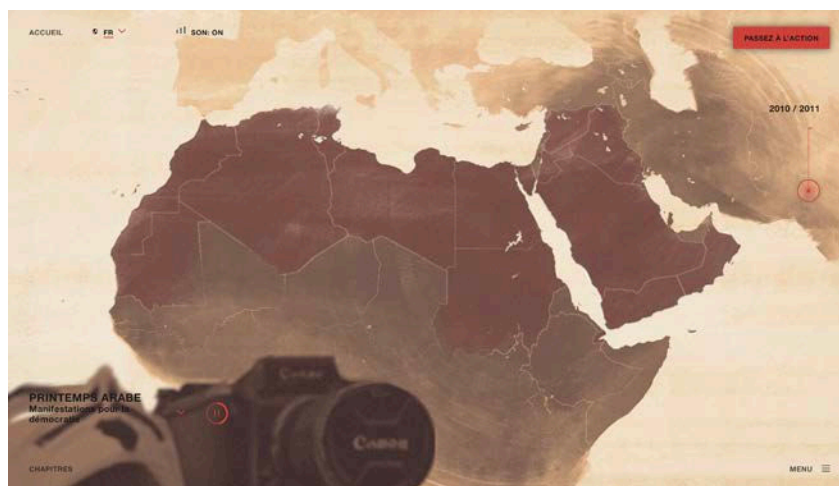
ZENDETTA

Après toute la recherche, la mise à jour du projet et les benchmarks précédents, ce site a été la principale source d'inspiration pour le résultat que nous développons actuellement. Sa découverte s'est faite au fil de l'exploration de la ligne éditoriale.

Ce site nous a beaucoup inspiré pour notre projet : Nous apprécions particulièrement l'usage de la première personne du singulier et la présence d'un narrateur dans l'histoire. Ce choix renforce l'engagement émotionnel de l'utilisateur en créant une connexion directe avec le récit. Il humanise l'expérience et favorise une immersion plus profonde, ce qui est essentiel pour capter l'attention et susciter l'empathie.

Les illustrations constituent également un élément clé de l'expérience utilisateur. Elles permettent d'introduire une dimension visuelle contrastante avec l'exposition photo, créant ainsi un équilibre entre réalisme et interprétation artistique. Cela enrichit la narration en offrant différentes perspectives et en rendant l'histoire plus accessible et captivante.

Enfin, l'intégration d'un bouton permettant de passer d'une étape à une autre est un excellent moyen d'améliorer l'interaction utilisateur. Ce type de navigation interactive donne à l'utilisateur un contrôle sur son parcours, le rendant plus fluide et intuitif. En structurant la progression de manière séquencée, on évite la surcharge cognitive et on maintient l'attention sur chaque moment clé du récit.

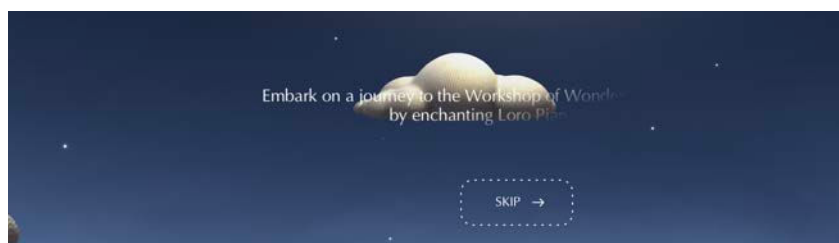
mentarité visuelle et navigation interactive qui contribuent à une expérience utilisateur engageante et mémorable.

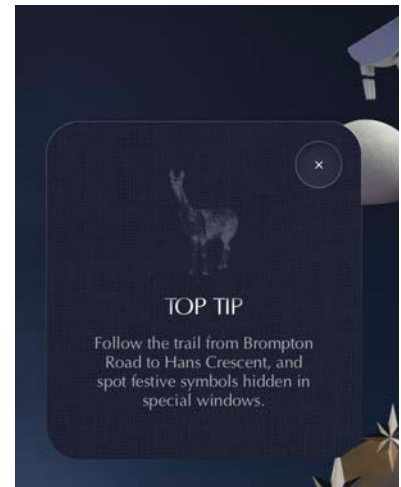
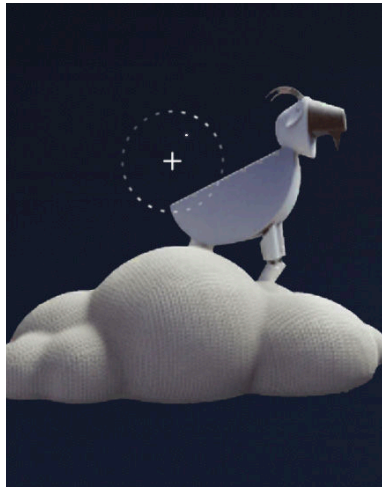
Ce sont ces choix de design et narration immersive, complé-

FESTIVEQUEST

Sur ce site, ce qui nous a intéressés c'est le texte et la façon dont il apparaît. Nous pensons que ce serait une bonne chose d'ajouter des sous-titres à la voix du narrateur pour permettre une accessibilité optimale à nos utilisateurs.

Nous avons également pensé à ajouter un bouton + sur lequel appuyer afin de faire apparaître une pop up sur lequel il y'aurait une description aux peintures utilisé par les ticuna

7. CHOIX GRAPHIQUES UI

LA TYPOGRAPHIE

Nous avons fait le choix d'une combinaison typographique inspirée d'un alphabet indigène plus précisément de celui de la tribu Tupi, nommé Nouveau Tupi, issu d'un mélange d'influences autochtones et de l'alphabet latin.

► PrintF

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

Ironstrike Stencil (SemiBold & Bold) a été choisie pour les titres car cette police, caractérisée par ses formes angulaires et segmentées, font appel à l'alphabet Novo Tupi. Les formes segmentées de la police Ironstrike Stencil rappellent les tracés entrecoupés et linéaires qu'on retrouve dans les écritures et gravures traditionnelles des cultures indigènes d'Amazonie. La structure géométrique de cette police évoque également l'aspect artisanal et brut de la gravure et de la peinture corporelle, tout en apportant un effet visuel moderne qui respecte les lignes claires et nettes. Le choix des caractères SemiBold et Bold permet de renforcer la lisibilité à grande échelle, tout en conservant un impact visuel fort et distinctif.

► MONTERRAT

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Montserrat Regular a été sélectionnée pour le corps du texte afin de garantir une lecture fluide et une cohérence visuelle avec les titres, dont la police a déjà un

fort caractère. Ce choix permet de contraster les deux polices.

Enfin, ce choix typographique a également été influencé par des considérations pratiques, telles que l'optimisation de la lisibilité sur divers supports et tailles, ainsi que la cohérence esthétique entre les éléments textuels et les objectifs graphiques du projet.

COULEURS

► Le rouge

Utilisé dans les peintures corporelles des Tikunas provient de l'urucum, un pigment naturel extrait des graines d'urucum. Ce rouge n'est pas seulement une couleur, il porte une signification profonde. Lors d'une interview avec un membre de la tribu Tikuna, il m'a partagé un enseignement transmis par son grand-père : "Le rouge représente le moment où le soleil se lève et se couche, il symbolise cette positivité, et lorsque le soleil se couche, il emporte toute la négativité." En choisissant cette couleur pour le logo, j'ai voulu faire un lien direct avec cette vision spirituelle chez eux.

► Le noir

fait rappel au jenipapo, un fruit sacré pour les Tikunas, utilisé principalement pour son pigment noir, qui est appliqué lors de cérémonies et de peintures corporelles. Ce noir est associé à la protection spirituelle, l'équilibre et la connexion avec le monde spirituel. Le jenipapo joue un rôle clé dans les rituels, où il est utilisé pour marquer des moments importants et renforcer les liens avec les ancêtres. En intégrant cette couleur noire dans le logo, j'ai souhaité rendre hommage à cette tradition spirituelle et symbolique

#930000

#141414

CHOIX DU FOND

Nous avons opté pour un fond texturé avec un effet papier afin de renforcer l'immersion et l'authenticité de l'expérience utilisateur. Ce choix visuel évoque la matérialité d'un livre d'histoire, créant ainsi un lien émotionnel et sensoriel avec le récit.

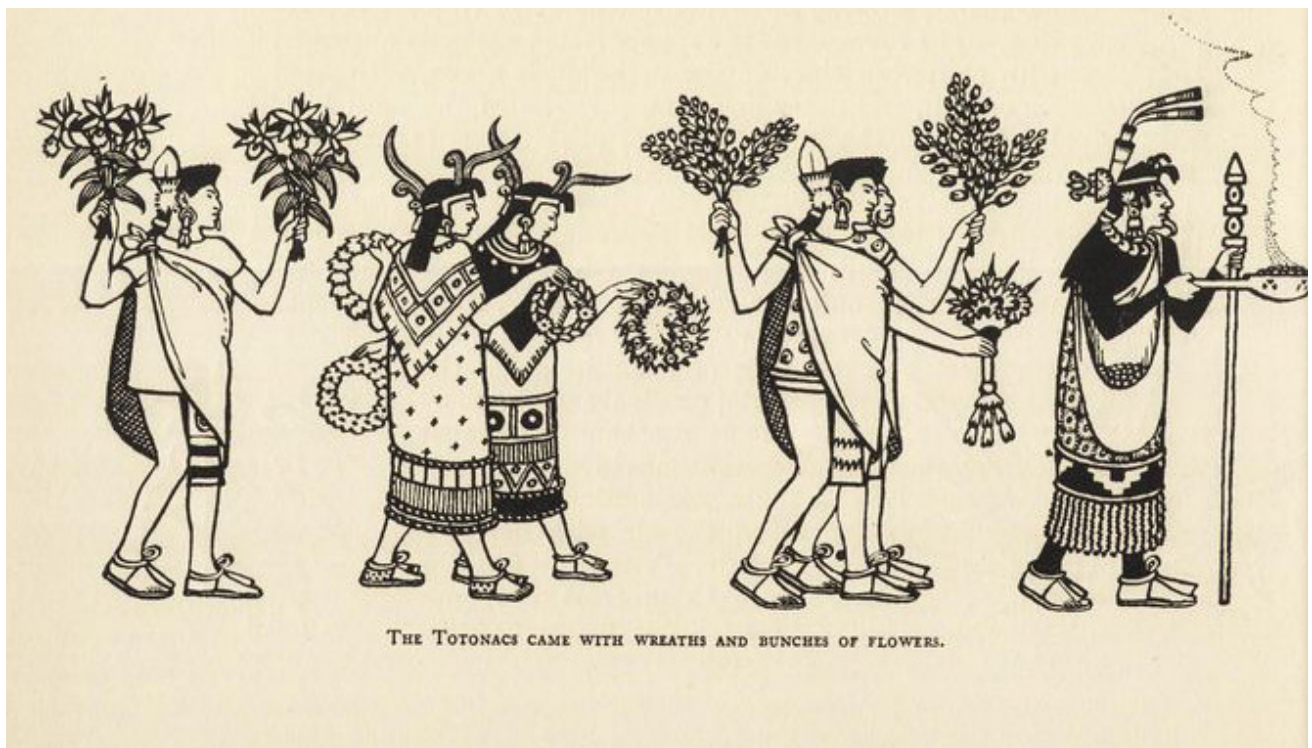
D'un point de vue UX, cette texture apporte une chaleur et une familiarité qui contrastent avec des interfaces trop lisses ou numériques, rendant l'expérience plus engageante et accessible. Elle contribue également à la cohérence visuelle du projet en renforçant l'identité narrative et en évoquant la mémoire, le passé et la transmission d'histoires.

Sur le plan UI, l'effet papier permet d'adoucir la lisibilité en réduisant la fatigue visuelle, notamment en évitant un fond trop blanc ou trop uniforme. Il ajoute aussi une touche esthétique unique, qui donne du caractère au site et le différencie d'une simple page web classique.

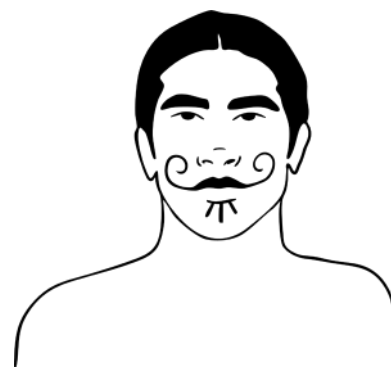
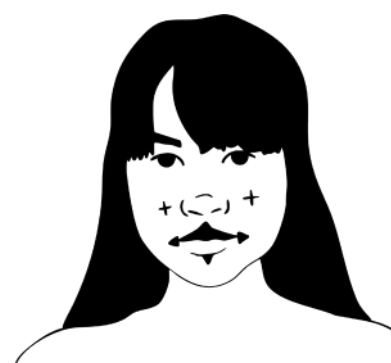
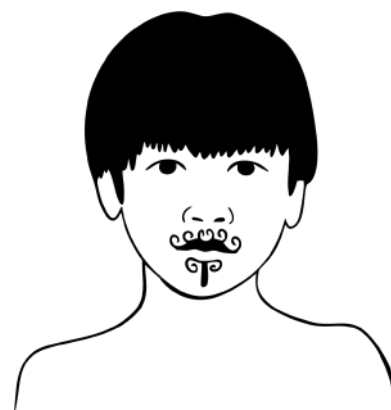
Ce choix de design ne se limite donc pas à un aspect décoratif, mais joue un rôle clé dans l'expérience utilisateur en favorisant à la fois immersion, confort et narration visuelle.

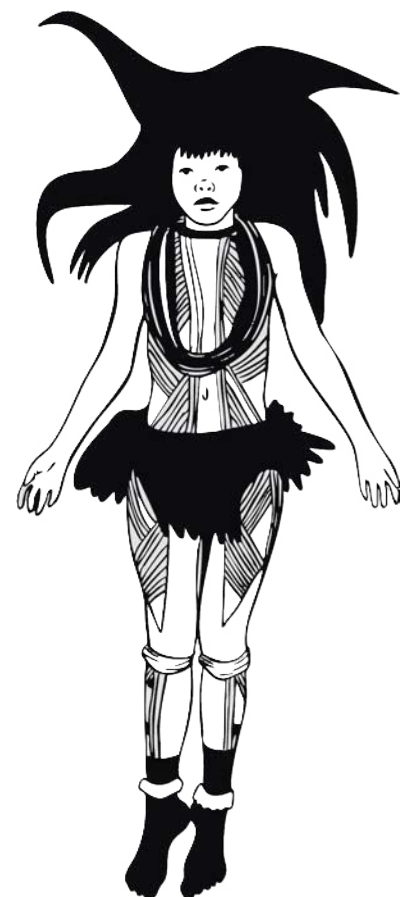
8. ILLUSTRATIONS

INSPIRATIONS

NOS ILLUSTRATIONS

CONTENU ÉDITORIALE

CHAPITRE I

L'HISTOIRE DE LA PEINTURE CORPORELLE CHEZ LES TIKUNA

Il y a bien longtemps, dans les profondeurs de la forêt amazonienne, où vit un peuple fascinant : les Tikuna.

Ce peuple indigène, d'environ 40 000 membres, est parsemé dans une région où les rivières serpentent et où les arbres touchent presque le ciel, aux confins du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Les Tikuna sont les gardiens d'une culture millénaire fièrement transmise de génération en génération.

Parmi nos nombreuses traditions, l'art de la peinture corporelle. Ces motifs, qu'on réalise avec des pigments naturels comme le roucou rouge ou le jus noir du genipa, ne sont pas de simples décorations : ils racontent des histoires, célèbrent des passages de vie et tissent les liens d'une identité collective.

CHAPITRE II

PELAZÓN : LE PASSAGE À L'ÂGE ADULTE

Je m'appelle Ismenia et aujourd'hui, dans mon village, l'agitation est à son comble. Je me prépare à célébrer un des moments les plus importants de ma vie : mon passage à l'âge adulte.

Les anciens du village m'entourent, chantant des mélodies anciennes, tandis que les femmes appliquent avec soin des motifs complexes sur ma peau. Cette cérémonie est appelée Pelazón.

► Explication des peintures

Chaque trait de peinture a un sens. Les lignes fines sur ses bras symbolisent la force et l'endurance, essentielles pour une femme adulte. Les spirales autour de ses yeux évoquent la sagesse et la vision pour guider les générations futures.

CHAPITRE III

APPARTENANCE ET PARTAGE

Quelques années sont passées, et je suis devenue une jeune femme. Ça fait maintenant quatre ans que je côtoie Kaê, un Tikuna du clan Boi.

Car oui, chez les Tikuna il existe trois grands clans : les sans plumes, les plumes et les boi. Chaque clan a ses coutumes, ses symboles, et ses histoires, mais une règle est immuable : les mariages au sein d'un même clan sont interdits.

► Le clan Boi : une identité bien ancrée

Le clan Boi, auquel appartient Kaê, est celui qui ose nouer des alliances avec des non-indigènes, portant ainsi les peintures corporelles au-delà des frontières de la forêt. Notre mariage symbolise non seulement l'union de deux clans, mais aussi la richesse d'un patrimoine qui s'adapte et perdure.

► Explication peinture

Les membres de ce clan, assimilés à des «veaux» nécessitent un apprentissage culturel complet et une assistance maternelle comme les veaux, d'où le nom «boi» qu'en français veut dire «bœuf» comme les symbolisent la transmission de la culture Tikuna aux générations futures.

Les peintures faciales, associées aux clans, servent à l'identification et à la transmission culturelle.

CHAPITRE IV

LA NAISSANCE D'UN HÉRITAGE

Quelques saisons plus tard, Je donne naissance à une magnifique petite fille. La nouvelle se répand dans tout le village : un nouveau membre des Tikuna est arrivé. Selon les traditions, l'enfant reçoit son appartenance au clan de son père.

Au cœur d'une célébration colorée et joyeuse, ma petite est peinte pour la première fois. Les motifs sur sa peau racontent son appartenance au clan Boi. La peinture corporelle, encore une fois, devient un langage qui unit, raconte, et transmet.

CHAPITRE V

L'IMPORTANCE DE LA PEINTURE CORPORELLE CHEZ LES TIKUNA

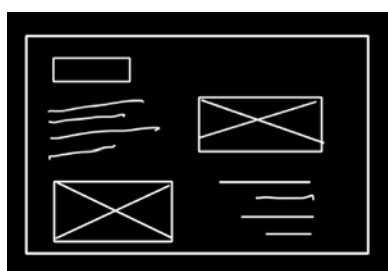
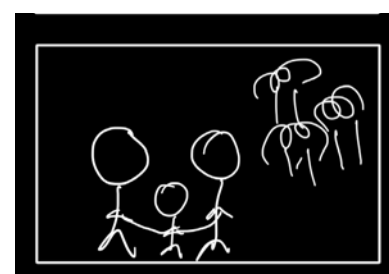
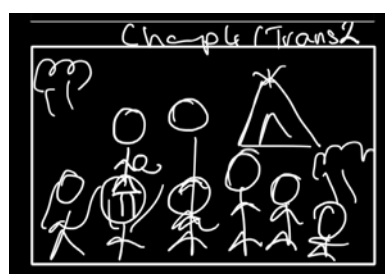
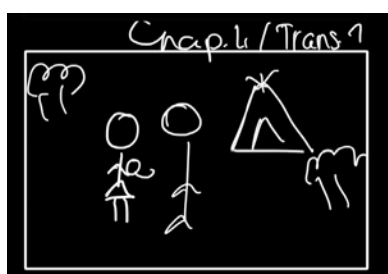
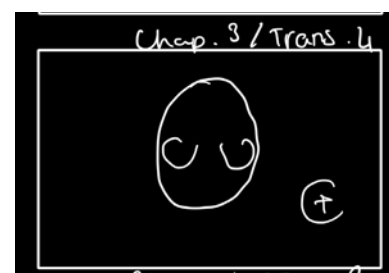
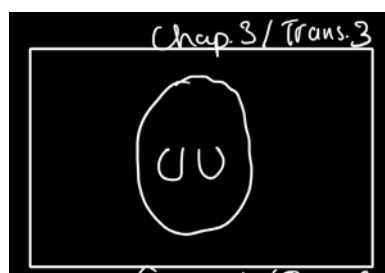
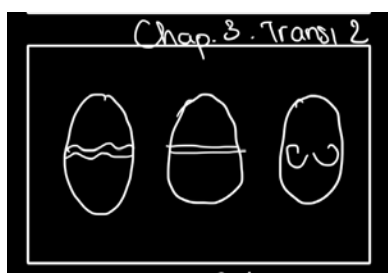
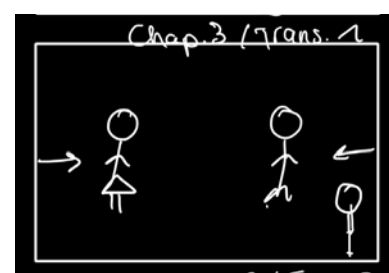
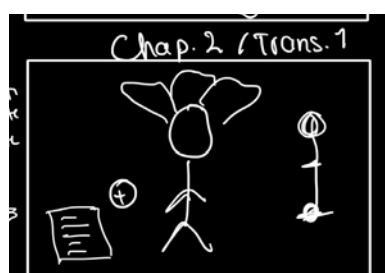
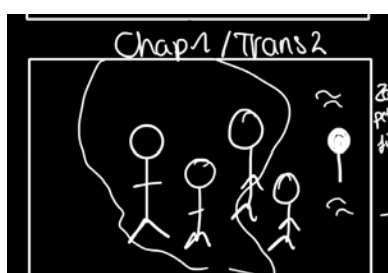
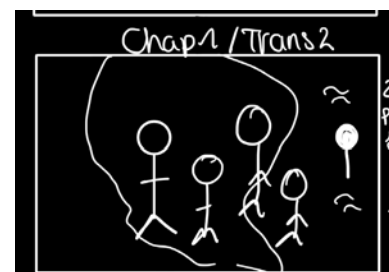
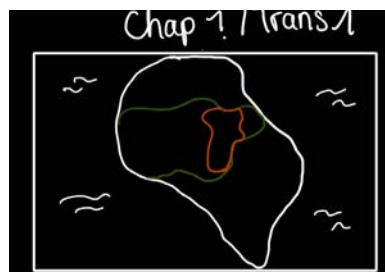
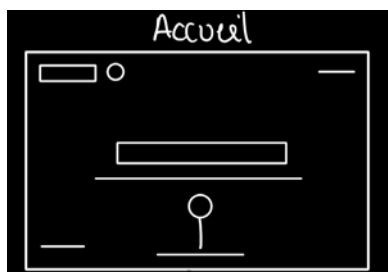
Pour les Tikuna, la peinture corporelle n'est pas qu'un ornement. C'est une identité, un code social et une symbolique. Elle marque les moments clés de la vie, renforce les liens communautaires et honore les ancêtres. Les motifs, transmis de génération en génération, sont une mémoire vivante qui traverse le temps.

Ainsi, à travers les naissances, les mariages, et les passages à l'âge adulte, l'histoire de la peinture corporelle continue de s'écrire chez les Tikuna. Ismenia, devenue une aînée, regarde maintenant ses petits-enfants se préparer pour leurs propres cérémonies.

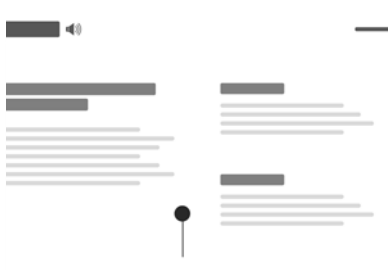
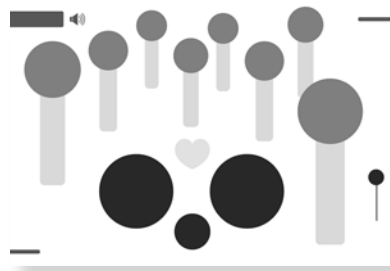
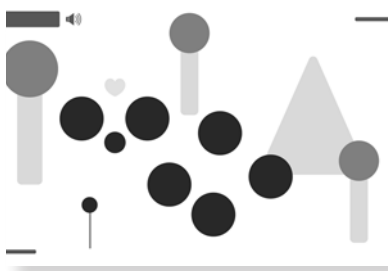
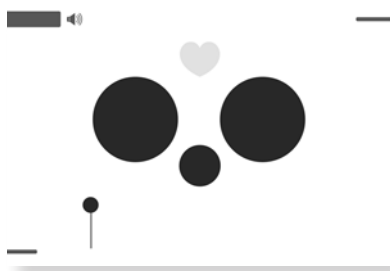
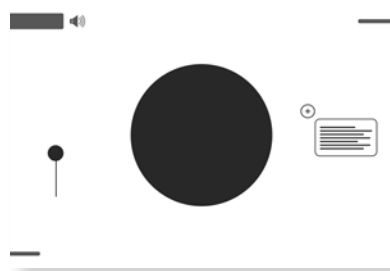
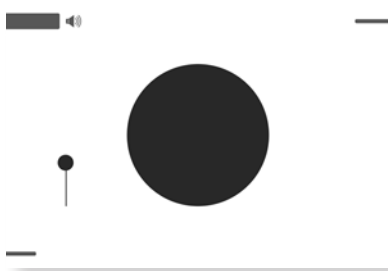
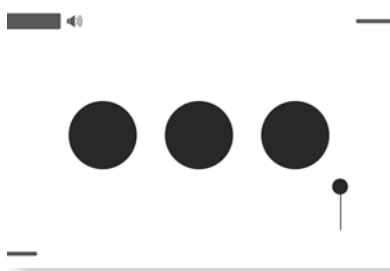
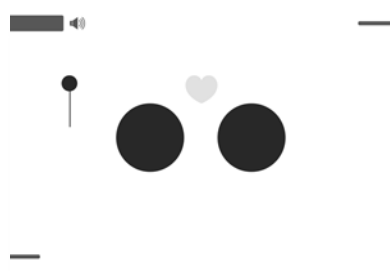
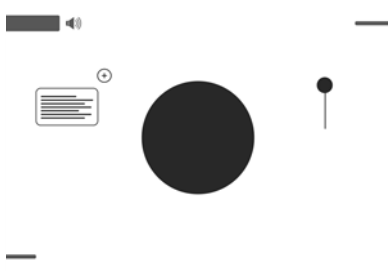
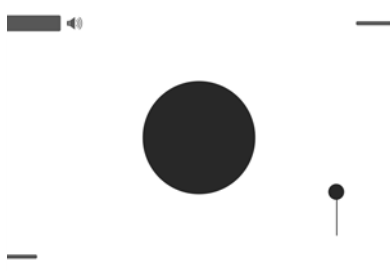
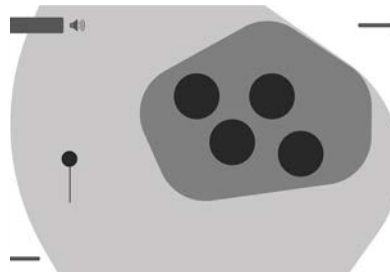
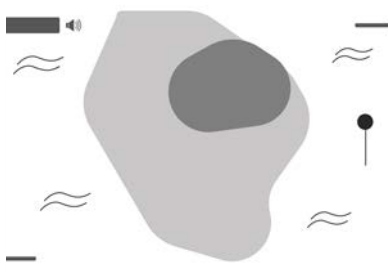
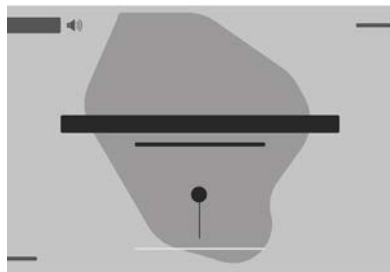
Et ainsi, de génération en génération, la boucle se répète, tissant à chaque fois une toile de couleurs, de liens et de traditions. Les Tikuna, par leurs peintures, rappellent au monde que leur culture est vivante, belle et indélébile.

RESULTAT FINAL

1. WIREFRAME PAPIER

2. WIREFRAME NUMÉRIQUE

3. MAQUETTES

Voici la page d'accueil de notre site. Elle se compose du logo et d'une baseline, d'un bouton «À propos», d'un bouton «Chapitres» et d'un bouton à glisser afin d'accéder aux parties suivantes.

Ceci est la page du chapitre 1 de la narration. Nous accédons directement à l'histoire des Tikunas avec une illustration en pleine page centrée sur l'Amérique du Sud.

En glissant notre bouton rouge, une tâche rouge apparaît pour indiquer la localisation exacte du peuple, accompagnée d'une illustration de ce dernier.

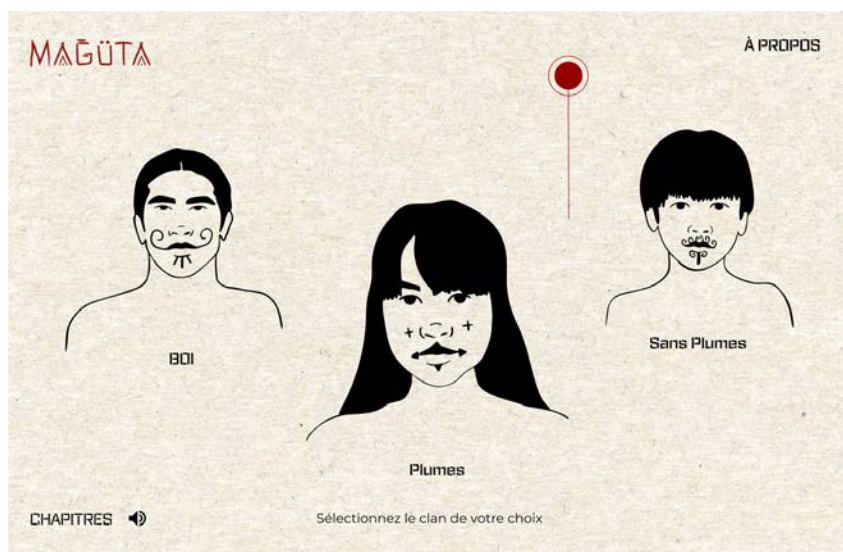
Après avoir glissé le bouton, nous accédons à la partie suivante de l'histoire, qui nous introduit au personnage principal, guide du récit.

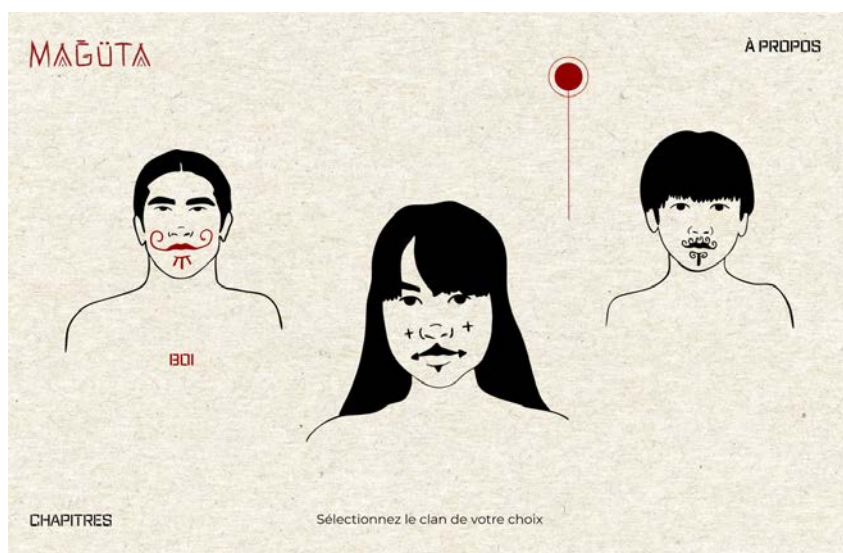
À côté, un bouton «+» permet d'afficher des explications sur la peinture corporelle réalisée à ce moment précis de l'histoire. En cliquant dessus, la peinture du personnage devient rouge pour être mise en avant.

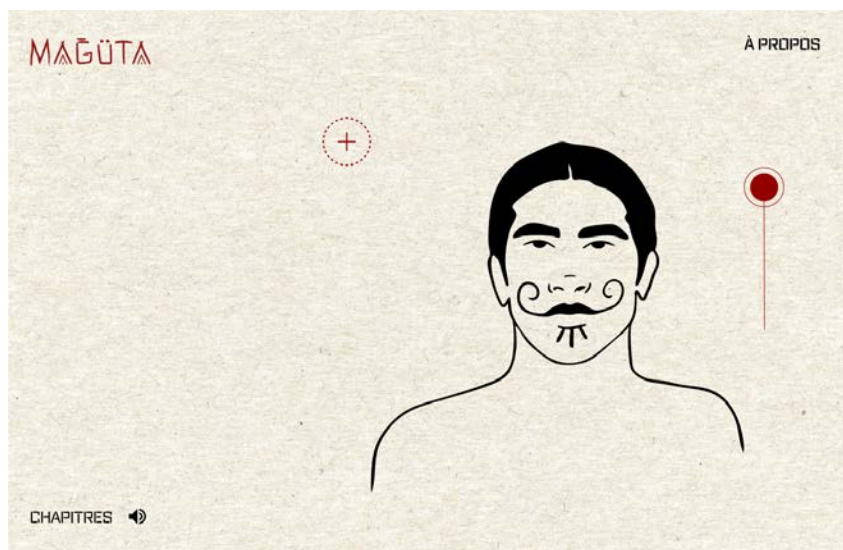
Toujours avec le même bouton de transition, nous passons à un autre chapitre où nous retrouvons le même personnage des années plus tard, accompagné d'un nouveau protagoniste important pour la suite du récit.

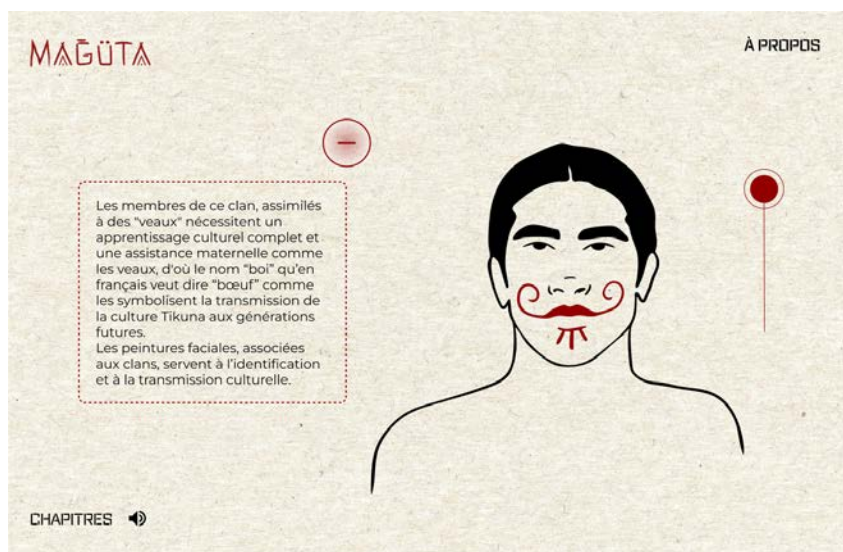
À cette étape, l'utilisateur a le choix de sélectionner l'un des trois clans existants.

En cliquant sur chaque clan, la couleur des personnages change pour indiquer la sélection.

Une fois le clan choisi et l'étape suivante validée, le personnage du clan apparaît en plus grand, avec un bouton «+».

En cliquant dessus, la couleur de sa peinture corporelle change et une pop-up s'affiche, présentant la description du clan ainsi que les peintures qui lui sont associées.

Le dernier chapitre de notre histoire met en scène nos deux personnages principaux accompagnés de leur enfant, élément clé de la conclusion.

En glissant le bouton de transition, l'illustration précédente se superpose avec une scène de célébration de la naissance de l'enfant, où l'on voit le peuple Tikuna en train de danser.

Pour conclure l'histoire, une illustration pleine page montre la silhouette de la petite famille.

En appuyant sur le bouton «Chapitres», il est possible d'accéder directement à chaque partie du récit.

Enfin, voici la page «À propos» de notre site, qui explique son contexte de création, présente notre commanditaire et indique qui a réalisé ce projet.

SOURCES

RECHERCHES

<https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Ticuna>

<https://journals.openedition.org/jsa/6693>

<https://www.terra.com.br/nos/pintura-corporal-indigena-significados-e-origens,5df0b9d91fa8e72123c46ba7521de2e9owzxb2qc.html>

Les masques de la mémoire-Essai sur la fonction des peintures corporelles jivaro-Anne-Christine Taylor

<https://icaa.mfah.org/s/es/item/1110730#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1116%2C0%2C3930%2C2199>

<https://www.youtube.com/watch?v=5K3VpifLN2Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=8QSiukuMnKs>

<https://www.youtube.com/watch?v=et2AOUYizuE>

https://www.youtube.com/watch?v=vWmZKwS_tWM

<https://www.youtube.com/watch?v=27xo5ClaBko>

