

TEMPS, ART & CARTOGRAPHIE, LA SÉMIOLOGIE DANS TOUS LES SENS
Strasbourg, 16-18 mars 2016

L'imagination esthétique dans la conception graphique des cartes : proposition de typologie illustrée

Laurent Jégou

Université Toulouse-Jean Jaurès

UMR LISST-CIEU CNRS

Plan

- L'aspect esthétique dans *l'efficacité* des cartes ?
- Proposer une *typologie* pour repérer et analyser les propriétés esthétiques avec la *sémiotique visuelle*
- Tester son application au travers de l'étude d'un corpus

Quelle efficacité en représentation cartographique ?

Pourquoi dessine-t-on des cartes ?

Comment définir leur efficacité ?

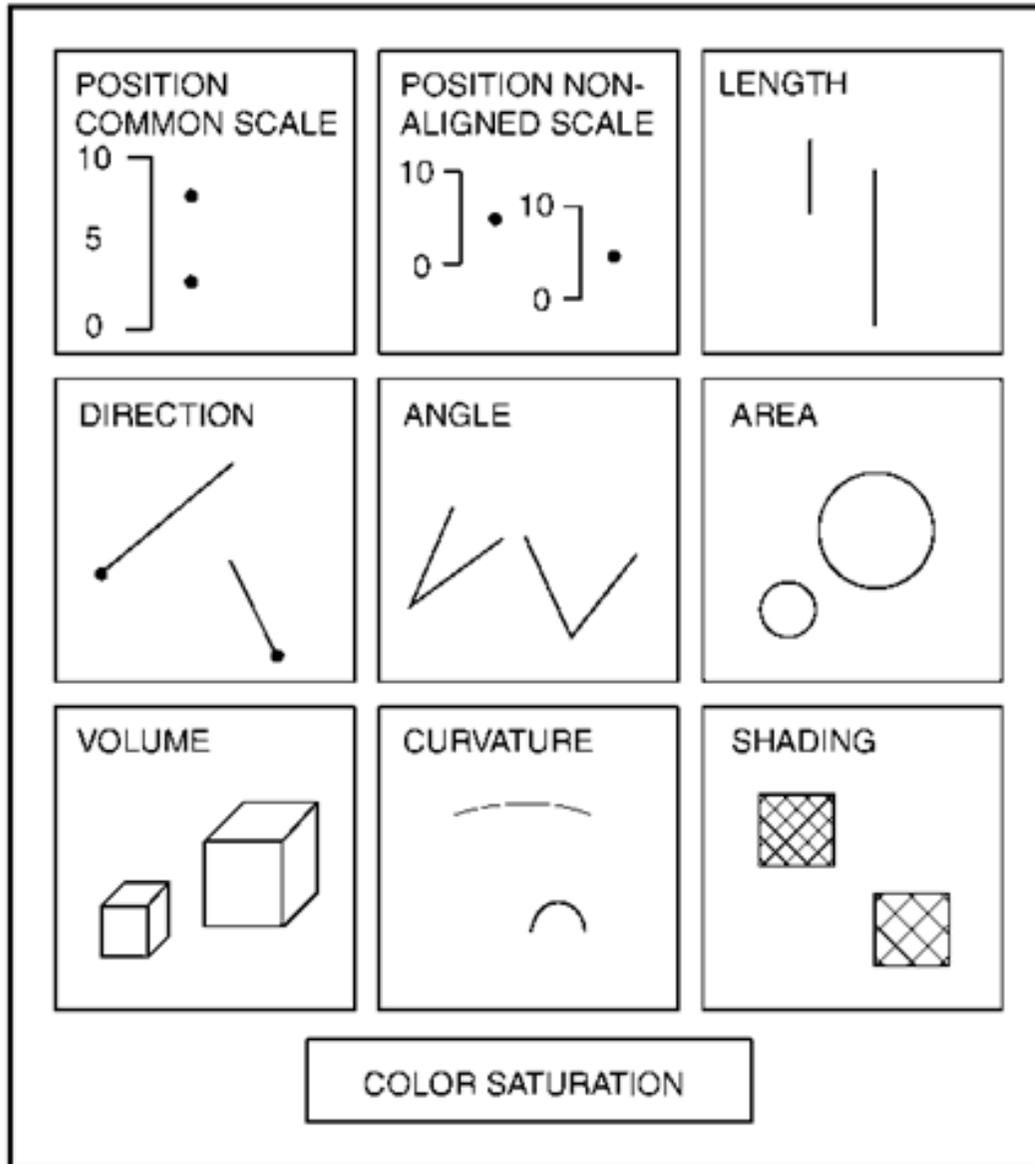
- ➡ Paradigme de la communication, **transmettre** l'information

Quelle efficacité de la représentation cartographique ?

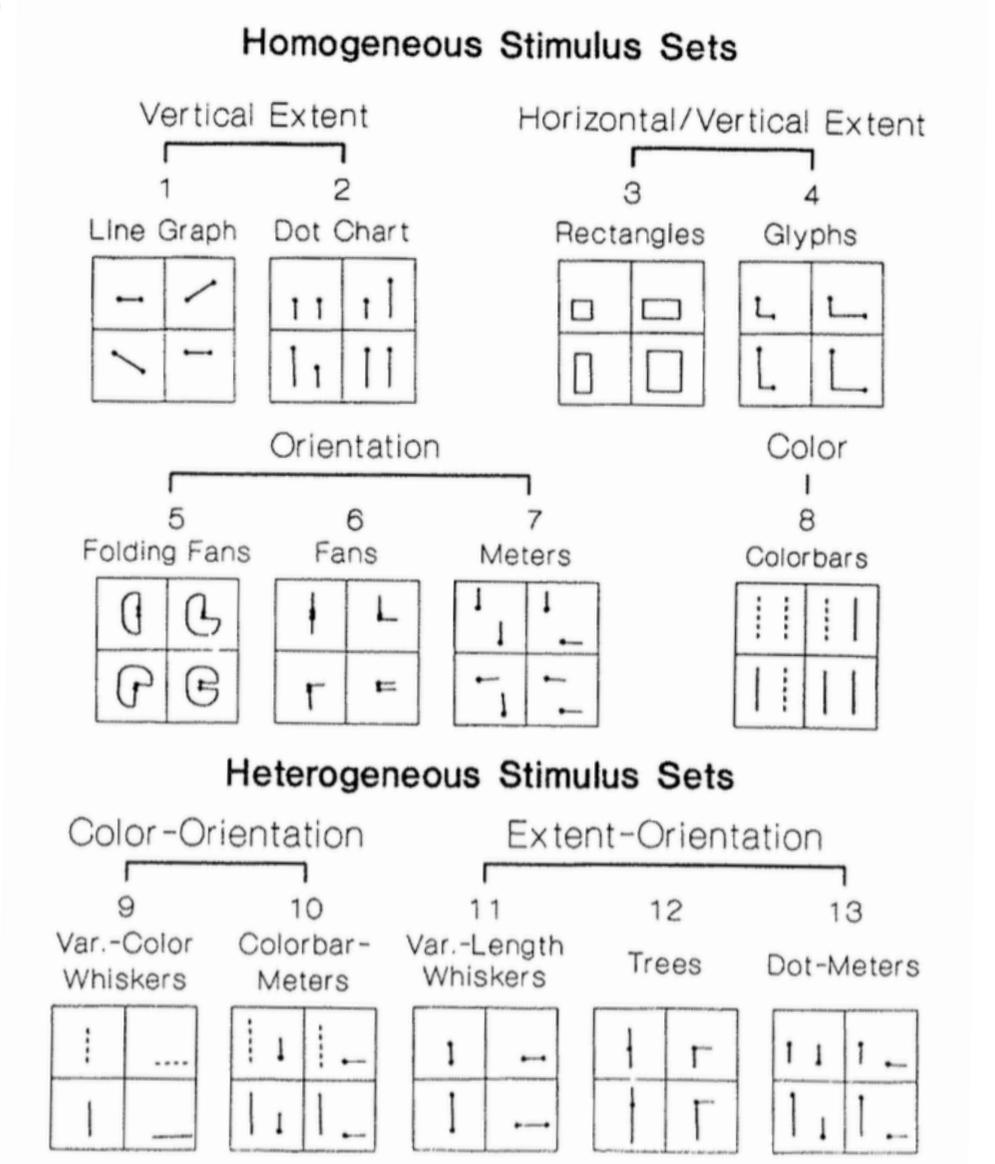
Conséquences de cette approche :

- Efficacité = transmission *rapide et précise* (pour une interprétation correcte)
 - La clarté de la transmission dépend de *l'objectivité* et de *l'abstraction (la simplicité)* de la représentation.
- Il faut donc produire des infographies simples « sèches », **dépassionnées, sérieuses** si l'on veut être efficace selon cette définition.

Psychophysique, étude de la perception visuelle

Cleveland W. S., McGill R., 1984

Wickens C. D., Carswell C. M., 1995

Une autre définition de l'efficacité ?

Cependant, depuis les origines, la cartographie se définit comme une discipline hybride, **entre science et art.**

➡ Une infographie *d'illustration* n'a pas forcément comme objectif d'isoler un phénomène quantitatif pour le traduire simplement pour une action immédiate.

Une autre définition de l'efficacité ?

- En cartographie : volonté de représenter *un territoire* pour le *décrire* dans sa **complexité** et son fonctionnement global, systémique.
- Être *précis* mais aussi **juste**, *fidèle* et *complet*.
- **Traduire**, faire ressentir une atmosphère, une impression du terrain.

Arguments pour une approche esthétique

- Toute image est avant tout **une conception graphique**, dont l'aspect visuel va avoir un rôle dans son efficacité. [J. S. Keates, 1986]
- L'appréciation esthétique est **globale**, liée à **l'équilibre et l'harmonie** de l'image complète. [Petchenik, 1974], [C. Cauvin *et al.*, 2007].

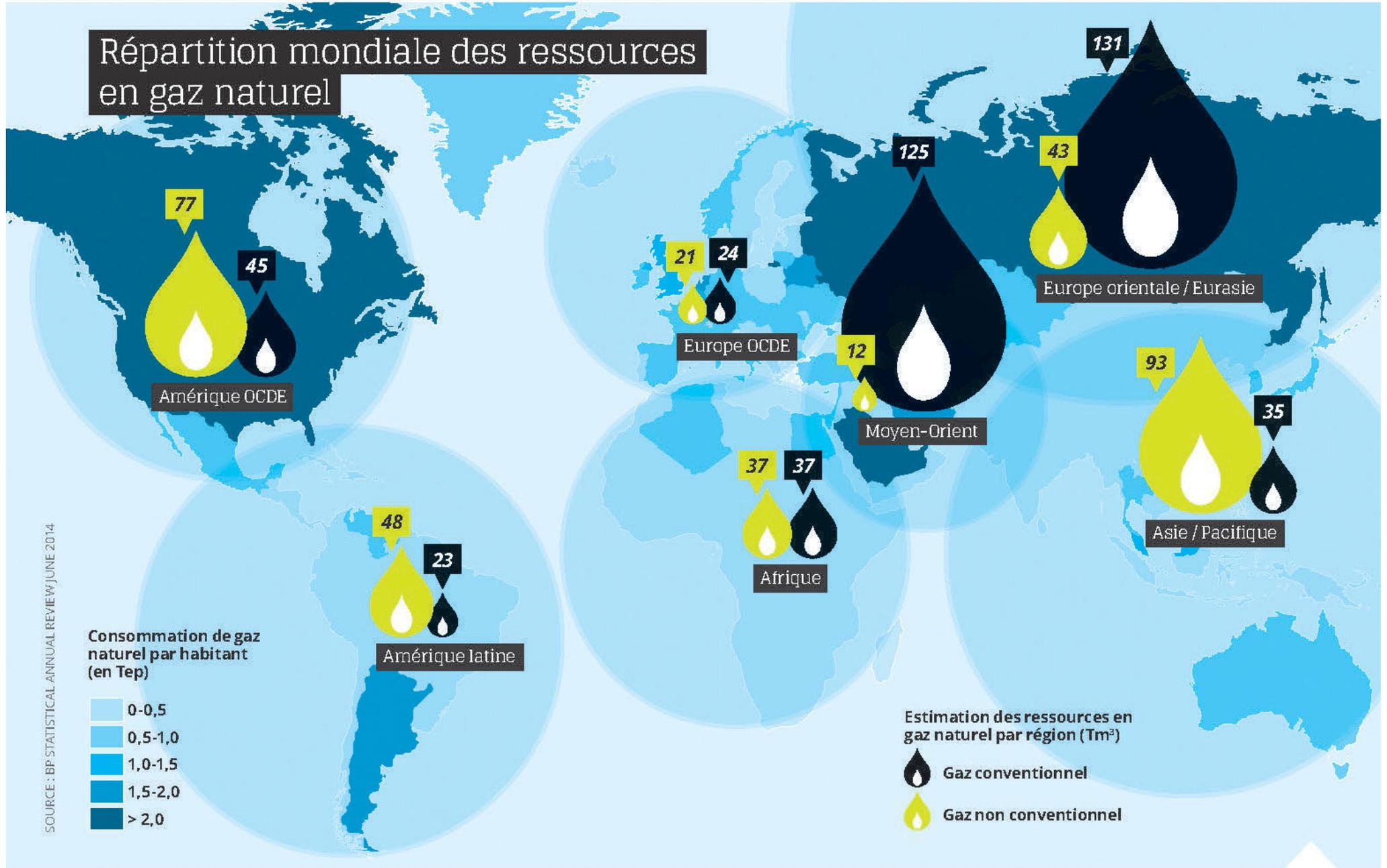
Arguments pour une approche esthétique

- L'aspect esthétique plaisant permet de mieux **faire participer le public** à la compréhension de l'image (il interprète en partie par-lui même).
 - Il permet d'exprimer des significations **multiples**, plus complètes ou profondes, de manière progressive.
 - Il **engage** le public, le motive à passer du temps sur l'infographie.
- ➔ **Mais ce fonctionnement est basé sur une interprétation subjective, moins rationalisable, plus difficile à cerner.**

En résonnance avec deux tendances récentes

- *Journalisme* infographique : raconter une histoire, progressivement et de manière engageante. (cartographe c'est composer un récit ?)
 - Problème potentiel de manque de méthode / de volonté de "faire joli" avant tout
- Nouvelles techniques / supports : infographie interactive ou animée en ligne, faire **participer** le lecteur à la construction du sens par son **exploration**.
 - Problème potentiel d'une trop grande technicité / complexité

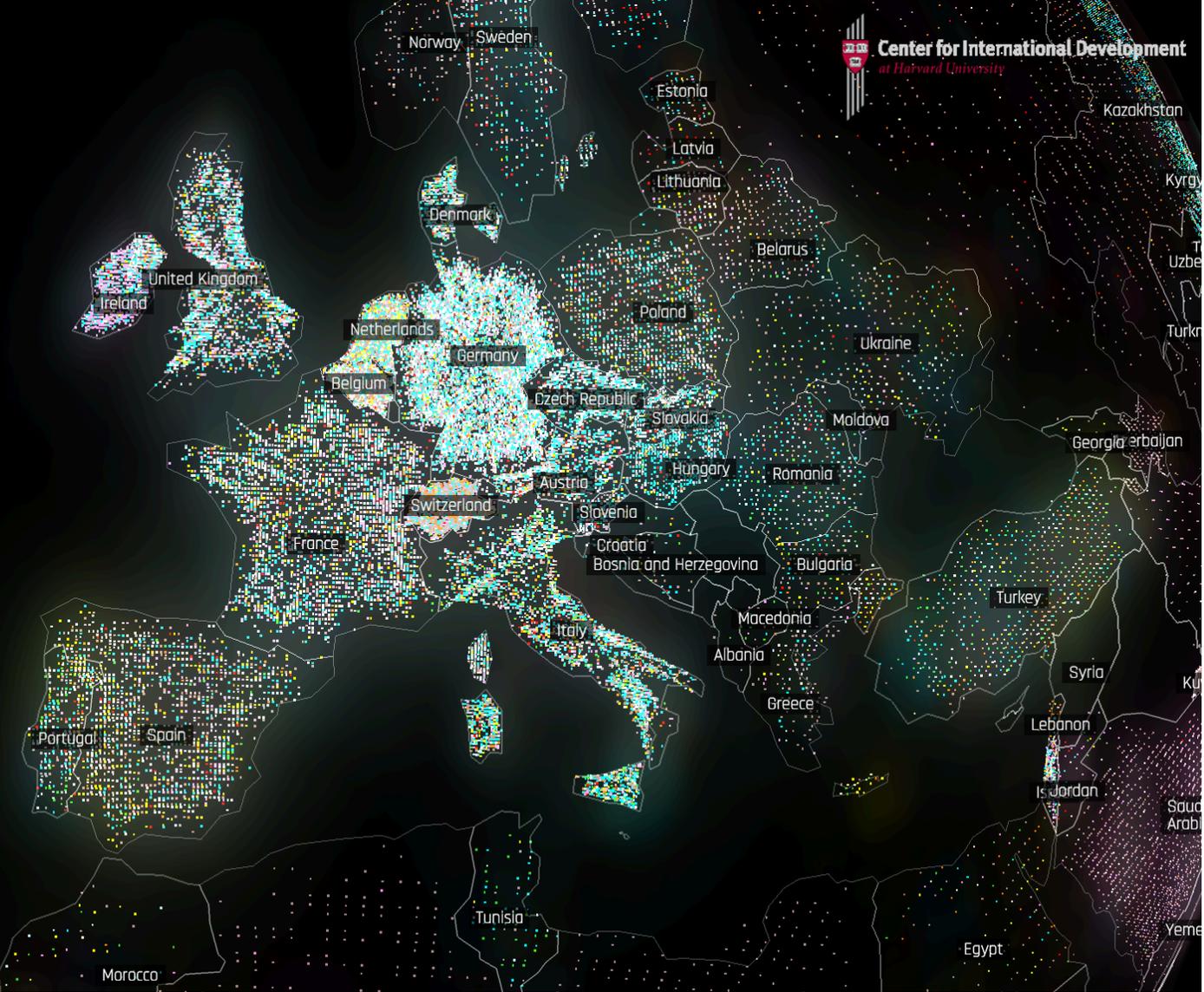
Répartition mondiale des ressources en gaz naturel

SOURCE : BP STATISTICAL ANNUAL REVIEW JUNE 2014

The GLOBE of ECONOMIC COMPLEXITY

\$15 trillion of world trade
one dot = \$100 million of exports

▶ Play Intro

France x

- Globe view
- Map view
- Country Stacks
- 3d product space
- Product Space
- Product Stacks

- About
- Fullscreen Mode
- Hide Labels
- High contrast

Powered by:

Animal & Animal Products	Vegetable Products	Foodstuffs	Mineral Products	Chemicals & Allied Industries	Plastics & Rubbers	Leathers and Furs	Wood & Wood Products	Textiles	Footwear & Headgear	Stone & Glass	Metals	Machinery & Electrical	Transportation	Miscellaneous

Comment intégrer l'approche esthétique en cartographie ?

Une piste : le retour vers la sémiotique

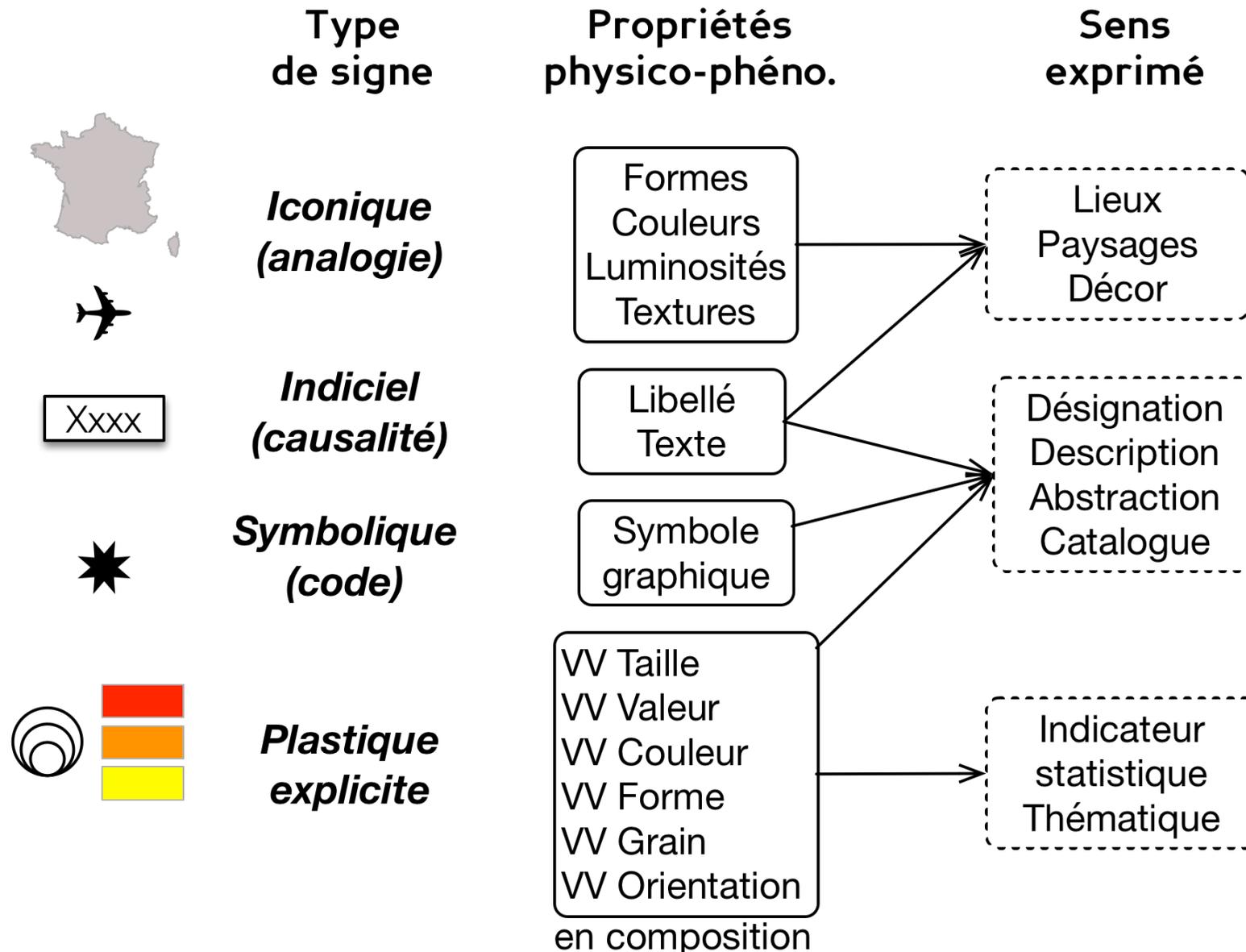
- La sémiotique visuelle, depuis Jacques Bertin, a développé des travaux intéressants, trop méconnus en cartographie.

➡ Le fonctionnement esthétique des images peut être étudié en s'intéressant aux **signes graphiques** qui expriment des **propriétés esthétiques**.

Des signes explicites

Volontairement utilisés par le cartographe pour exprimer une information

Ils ont aussi un fonctionnement esthétique (expriment des idées qualitatives chez le lecteur)

Un autre type fonctionnement : la dénotation, adaptée à une approche esthétique

Signe plastique *explicite*
Dénotation

Exprime directement

*Évolution de la population
des départements*

Type

Référent

*Départements
français*

Signifiant

*Couleurs variant
selon teinte et valeur*

Signe plastique *implicite*
Connotation

Évoque, suggère

*Maturité d'un fruit
Température : Froid / Chaud*

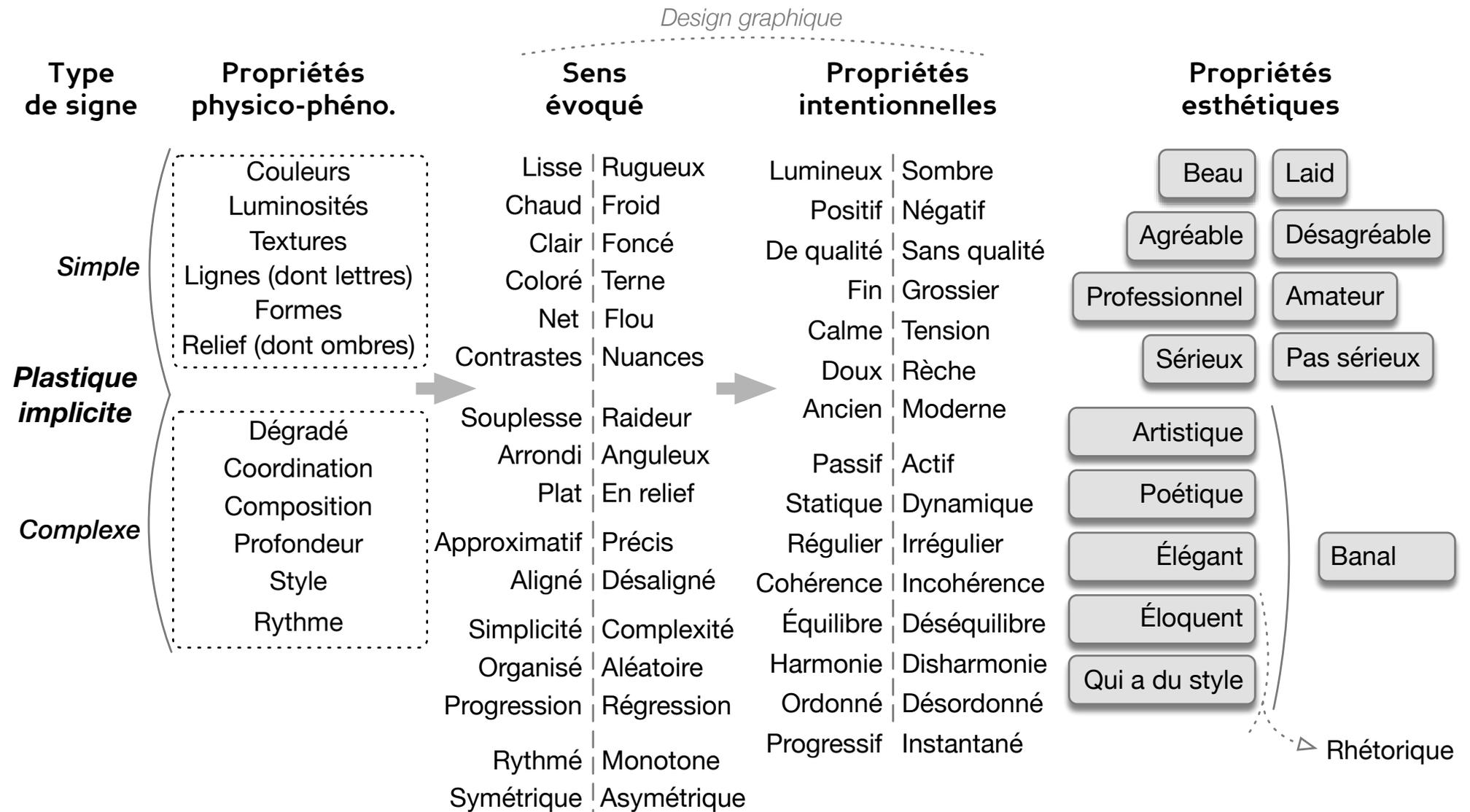
Type

Référent

*Fruit
Milieu physique*

Des signes implicites

Potentiellement interprétés par le lecteur de l'image

Des exemples d'utilisation esthétique de ces signes

<i>Signes explicites</i>			<i>Signes implicites</i>					
Type de signe	Propriétés physico-phéno.	Exemples de sources	Type de signe	Propriétés physico-phéno.	Exemples de sources			
Iconique (analogie)	Formes Couleurs Luminosités Textures Relief	Décor Grilles Textes annexes Fond de carte Ombrage réaliste	Simple	Couleurs Luminosités Textures Lignes (dont lettres) Formes Relief (dont ombres)	Moyens de reproduction Texture du support Couleur du support Cadre Contours Polices de caractères Décor			
						Plastique implicite	Dégradé Coordination Composition Profondeur Style Rythme	Ombres artificielles Clairs-obscurs Camaïeux Mise en page Style graphique ou pictural Crayonné
Indiciel (causalité)	Libellé Texte	Lieux symboliques, chargés d'histoire Langue Idéogrammes Symboles Allégorie						
Symbolique (code)	Symbole graphique	Anamorphose Sobriété / Complexité Carroyage / grille Couleurs originales Formes symboliques						
Plastique explicite	VV Taille VV Valeur VV Couleur VV Forme VV Grain VV Orientation							

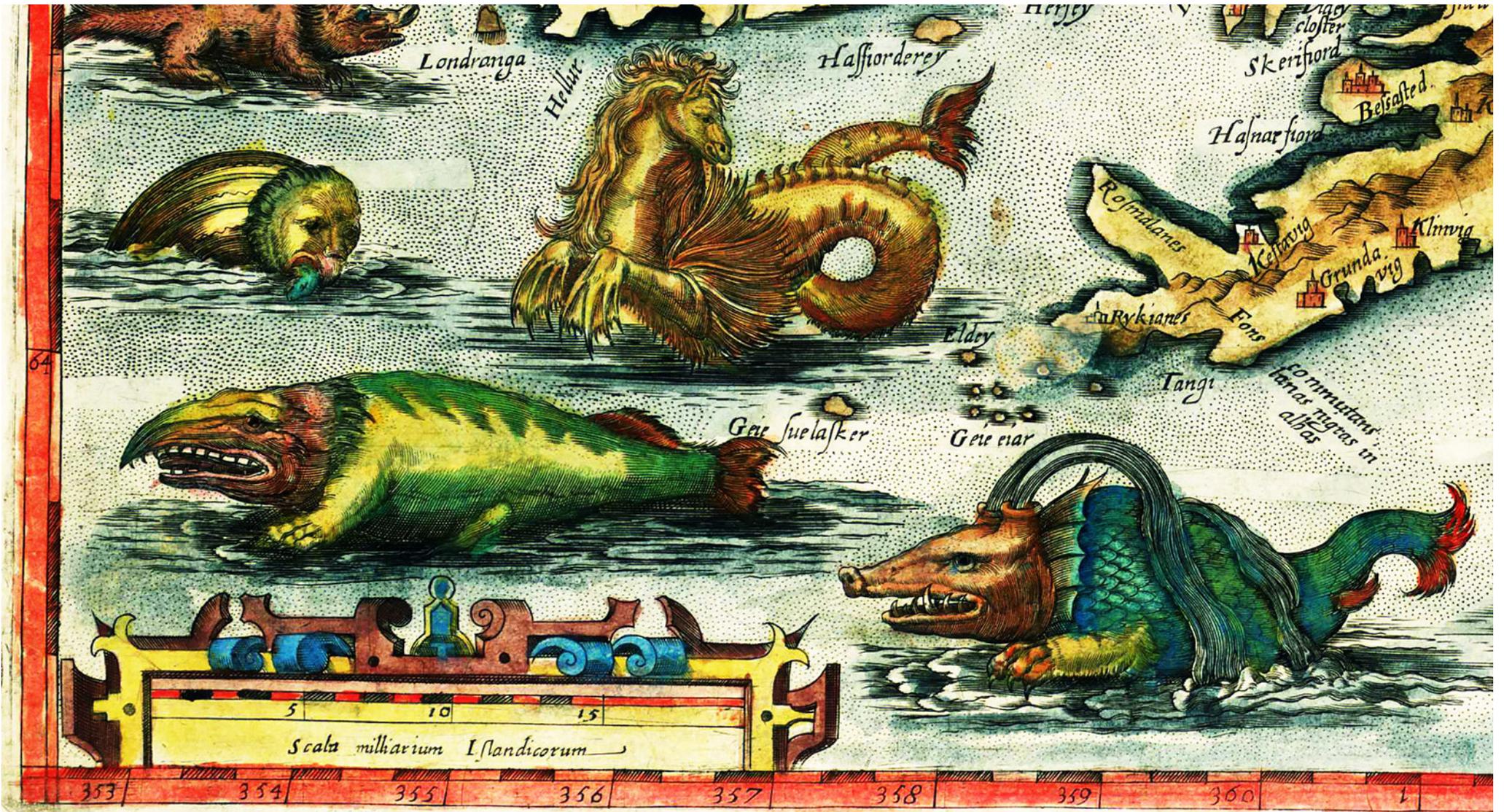
Quelques exemples

Proposition :

- Rassembler des cartes possédant un attrait esthétique
- Les étudier du point de vue de la sémiotique visuelle
- Comprendre comment les signes plastiques jouent leur rôle (développer une *critique*)
- Tester leur efficacité auprès d'un public varié

A. Ortelius, Islande, 1592 : utilisation de signes iconiques, décor et symboles

AEROPOSTALE

**AMÉRIQUE DU SUD
MAROC - ALGÉRIE
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE**

Toponymes, signes indiciels + rhétorique

NEW ZEALAND LINE

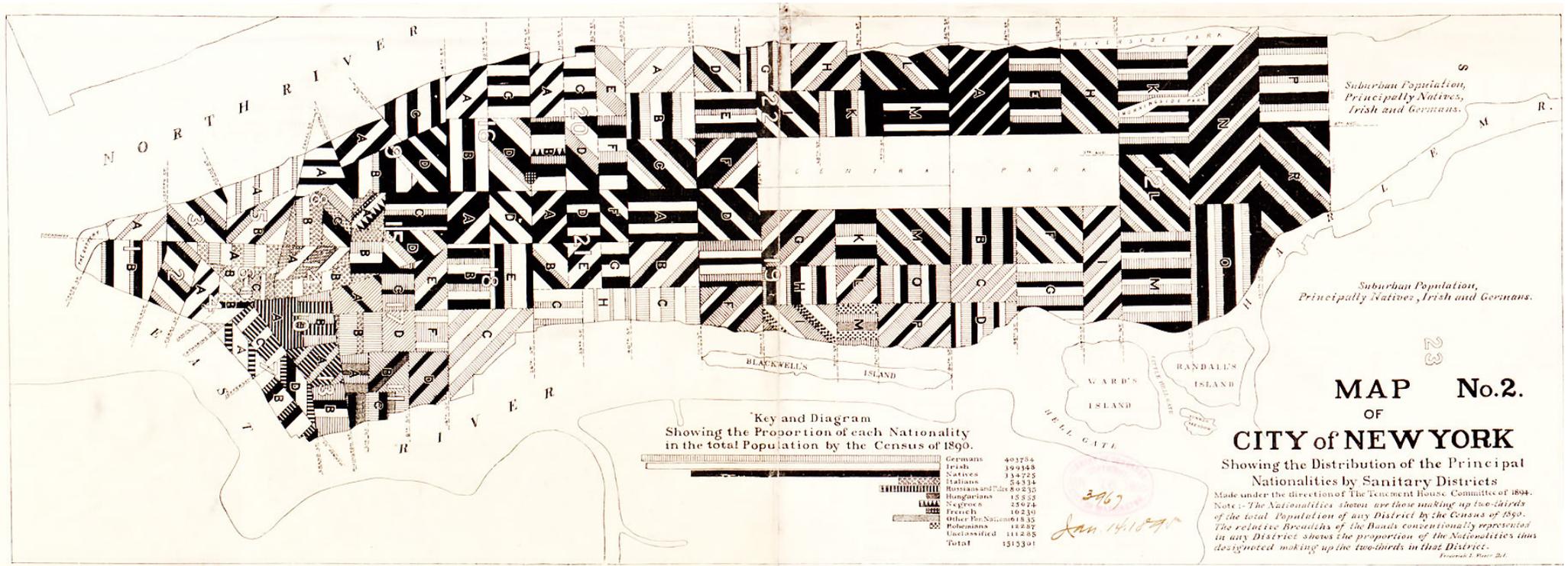
To NEW ZEALAND VIA PANAMA

**17,000 TON
MOTORSHIPS**

**REGULAR
4-WEEKLY
SAILINGS**

THE NEW ZEALAND SHIPPING COMPANY LTD

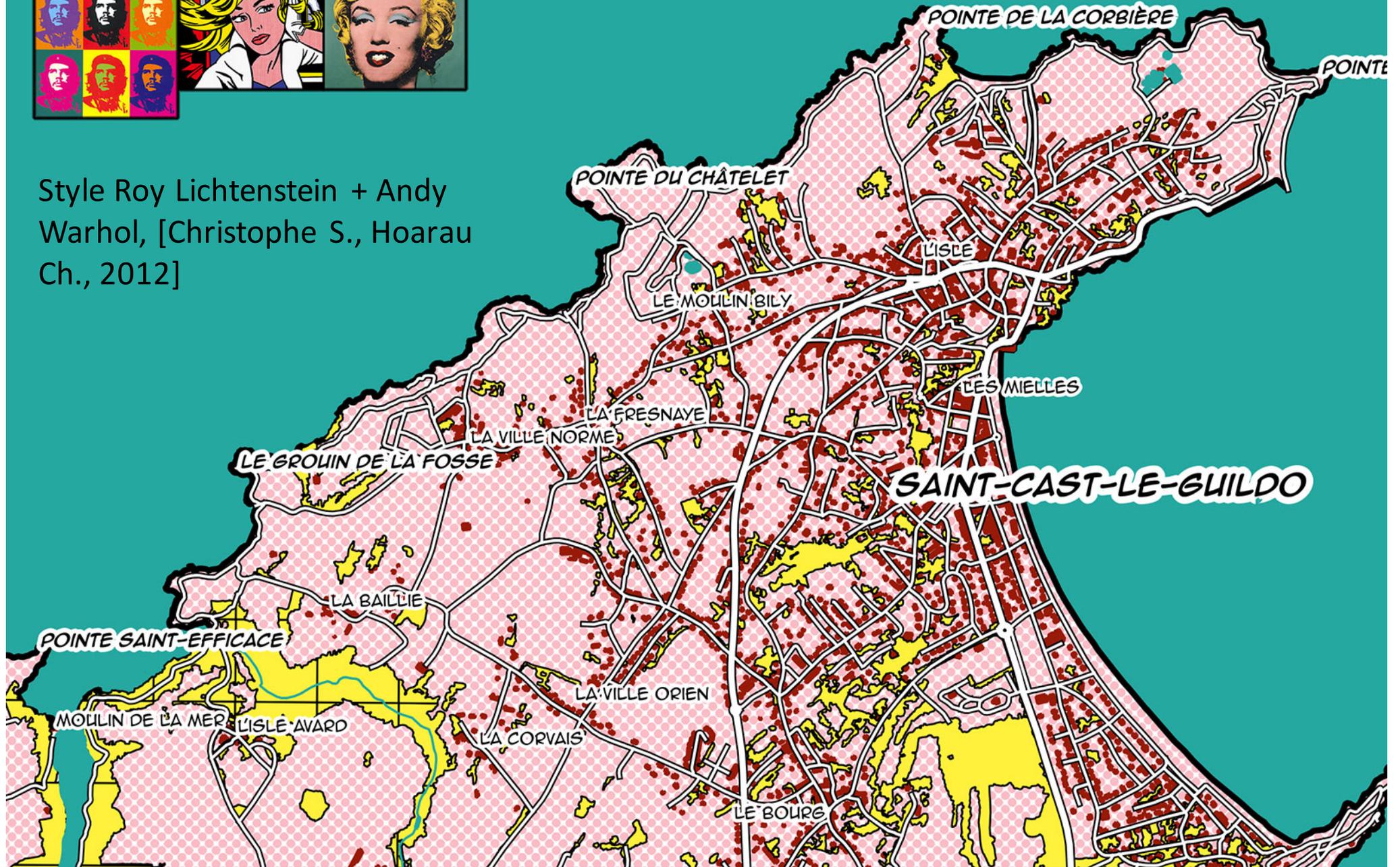

Nationalités de Manhattan, New York, 1894 (Harper's Weekly)

Effets de luminosité, de texture, complexité graphique,
aspect visuel global décalé.

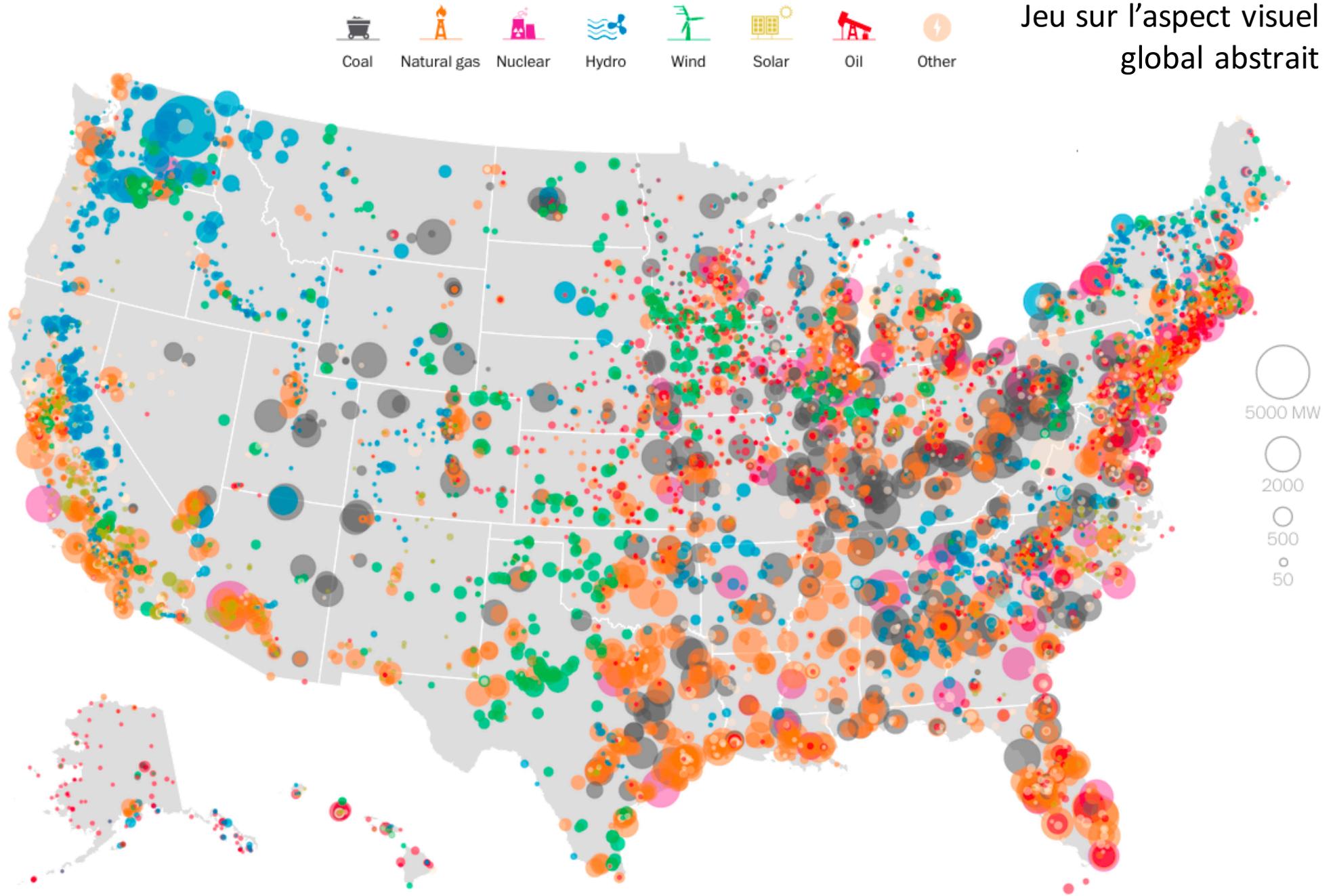

Style Roy Lichtenstein + Andy Warhol, [Christophe S., Hoarau Ch., 2012]

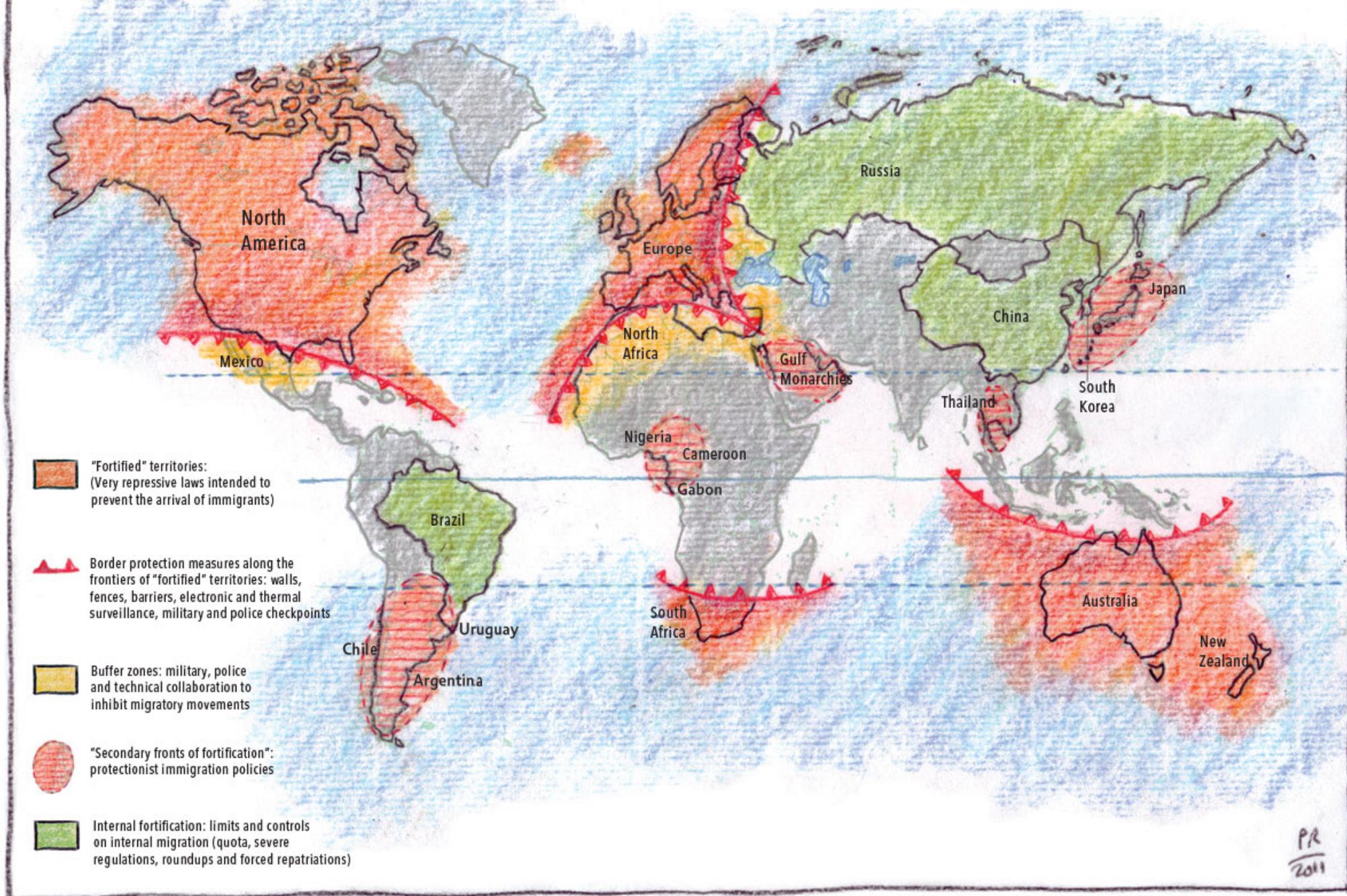
Plant capacity by power source in megawatts

Washington Post, 2015
Jeu sur l'aspect visuel
global abstrait

Europe at the center of a walled world

Ph. Rekacewicz, Le Monde Diplomatique, 2013

Pour aller plus loin

Propositions d'Alexander J. Kent, 2005 et 2012 :

- Étudier **l'histoire** du développement de l'esthétique en cartographie ;
- Explorer les **variations géographiques** de l'esthétique des cartes ;
- Examiner, **critiquer** les facteurs influençant les décisions esthétiques dans la cartographie contemporaine.

Pour aller plus loin

Mais aussi :

- **Étudier** les propriétés esthétiques et leur composition. Faire des parallèles entre cartes et récits / style.
- Prendre en compte les propriétés esthétiques dans la **formation** des géographes / cartographes ?
- **Promouvoir** et diffuser des infographies qui soient à la fois efficaces et agréables (expositions, collections).
Exemple : les Atlas annuels de la NACIS, les expositions du CFC. Encourager l'imagination et la recherche.