

Capello Margot

PORFOLIO

2026

BON JOUR

Contact:

+33 07 81 53 32 59
margotcapello@gmail.com
@magagoto_design

Enchantée, LinkedIn, je suis **designeuse graphique et artiste**.
Formée en Design des Médias à l'ESAD d'Orléans, je mène aujourd'hui **une double pratique**:

D'un côté le **design graphique**, dans lequel je prends plaisir à travailler sur l'édition, la mise en page, l'illustration, la création d'identités visuelles, la conception d'affiches et de supports print ou digitaux, ou encore des projets d'édition expérimentale.

De l'autre la **pratique artistique**, centrée sur la cartographie, la dérive urbaine et l'exploration des environnements numériques et des technologies de surveillance. J'aborde cette pratique à travers des expériences interactives, des dispositifs vidéo-ludiques et l'expérimentation de différents médiums, toujours avec une forte dimension numérique et conceptuelle.

Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de naviguer entre ces deux approches pour explorer différents médiums visuels, numériques ou narratifs afin de créer des projets sensibles, immersifs et situés.

Permis B

Langues :

Anglais B1
Japonais JLPT 5

Outils professionnels :

- Adobe InDesign
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Shapr 3D
- Blender
- Unity
- Figma
- Procreate
- After Effects

Expériences:

Prestataire identité visuelle Collectif Gobe Lune, Paris

2025

Conception d'une affiche basé sur un texte de théâtre pour la communication d'un spectacle du collectif

Recherche iconographique et création d'un univers visuel adapté à l'identité du collectif, travail d'illustration

Élaboration de plusieurs propositions graphiques et ajustements en dialogue avec l'équipe artistique

Déclinaison de l'affiche en différents formats (story, post, bannière) destinés aux réseaux sociaux et à l'impression

Commissariat Collectif d'exposition des diplômés Héritage.zip, Esad Orléans

2025

Co-conception du thème et de la ligne curatoriale de l'exposition

Conception collective de la scénographie et coordination des œuvres et dispositifs

Organisation logistique et gestion du calendrier d'accrochage et de production

Stage graphiste et assistante de communication Antre Peaux, Bourges

2023

Création de support de communication web et print

Aide à la communication pour l'exposition au Transpalette

Création de contenu à destination des réseaux sociaux

Formations:

DNSEP Design des médias *mention édition*, ESAD Orléans, France

DNA Design Visuel Graphique, *mention graphisme*, ESAD Orléans, France

Baccalauréat STD2A, Lycée Raymond Loewy, La Souterraine, France

Compétences:

Design & édition

- Mise en page (print & digital)
- Conception d'identités visuelles
- Direction artistique
- Création d'illustrations
- Design éditorial (livres, magazines, fanzines, affiches)
- Création de maquettes et prototypes

Élaboration de jeux & dispositifs interactifs

- Objets, environnements, textures et éclairage
- Game design, storyboarding, univers graphiques, UI/UX
- Prototypage d'interactions et parcours utilisateur
- Spatialisation narrative : cartes, parcours et environnements
- Développement Web créatif assisté (HTML, CSS, JavaScript)

2025

Dans le cadre de mon cursus, j'ai choisi de réaliser un **ouvrage qui accompagne et soutient théoriquement ma pratique plastique**. J'en ai assuré l'écriture, la conception, l'édition et la mise en page dans son intégralité.

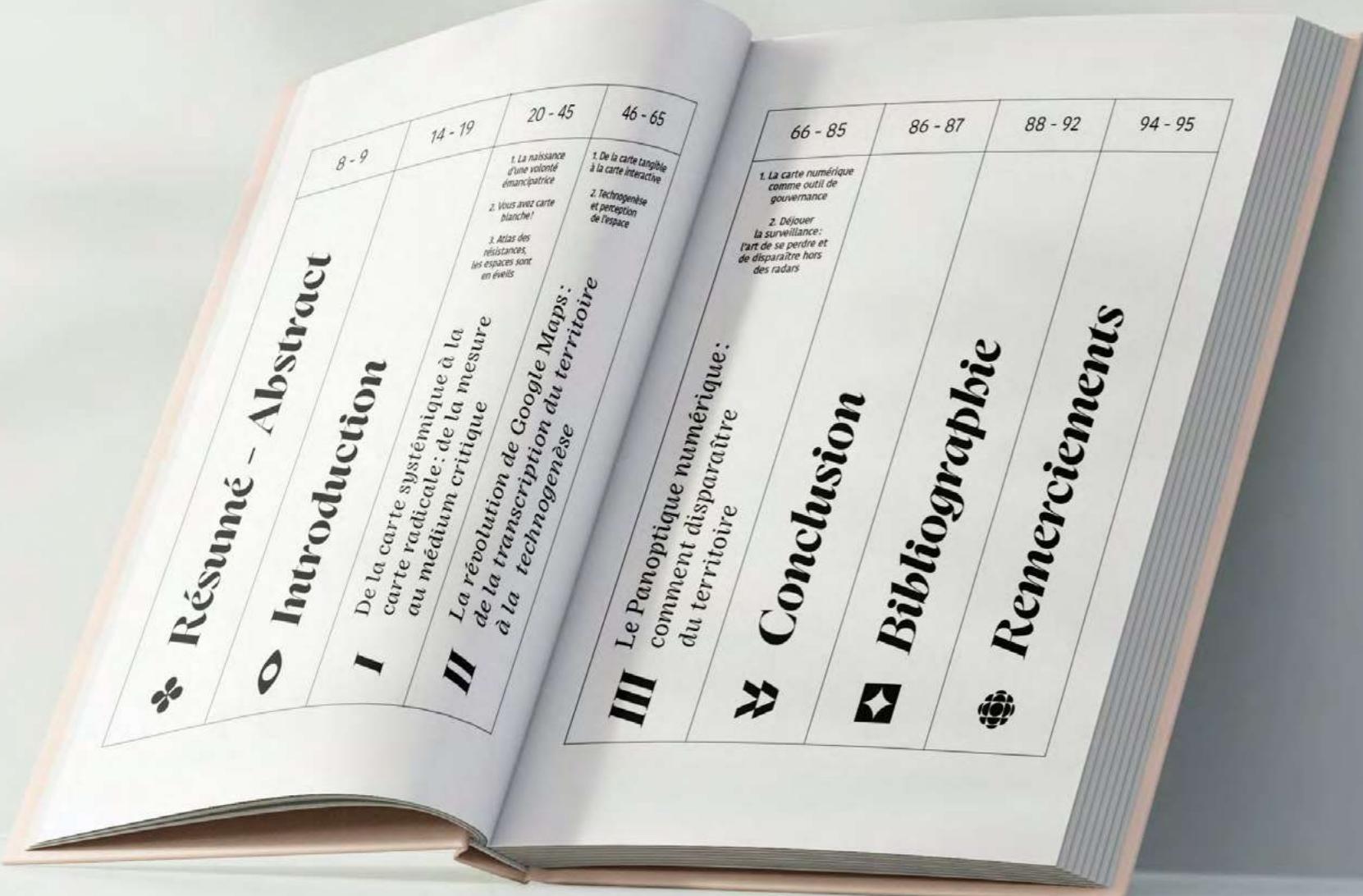
Cet ouvrage constitue un prolongement essentiel de mon travail artistique : il en expose les fondements conceptuels, éclaire les problématiques liées à mon sujet de recherche. Le projet s'articule autour de **la cartographie, la dérive urbaine et les technologies de surveillance**.

Voici le résumé du projet :

Ce mémoire interroge **l'évolution des cartes**, passées d'outils géographiques descriptifs à des dispositifs narratifs, critiques et politiques. Il met en lumière **la dualité de la cartographie** entre objectivité apparente et récits subjectifs et questionne l'émergence de **la contre-cartographie comme forme de résistance** aux représentations dominantes. L'avènement des technologies de géolocalisation transforme profondément notre rapport au territoire : si les cartes numériques optimisent nos déplacements, elles affaiblissent notre connaissance sensible et autonome de l'espace. À travers la notion de technogenèse de Katherine Hayles, le mémoire montre comment nos modes de pensée évoluent avec les outils numériques et pose une question centrale : **comment déjouer les cartes dans une société guidée par les algorithmes ?** Entre contrôle et critique, la cartographie contemporaine invite à repenser un équilibre entre navigation efficace et flânerie consciente.

Édition - Conception graphique

MÉMOIRE

L'ouvrage est composé d'une centaine de pages et a été achevé d'imprimer en février 2025, à l'ESAD d'Orléans, puis broché et relié par mes soins aux imprimeries Pelletier.

III. Le Panoptique numérique : comment disparaître du territoire

1. La carte numérique comme outil de gouvernance

« L'effet majeur du Panoptique [consiste à] induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir⁶⁷. » Michel Foucault

Le modèle du panoptique, analysé par Michel Foucault dans l'ouvrage *Surveiller et Punir*⁶⁸, incarne une réflexion sur les mécanismes de pouvoir dans les sociétés modernes. Imaginé par l'architecte Jeremy Bentham dans le cadre de sa réflexion sur une forme d'architecture permettant une surveillance généralisée des prisonniers et des lieux, ce dispositif repose sur une structure circulaire où une tour de surveillance centrale domine un anneau de cellules⁶⁹. Chaque cellule est conçue de manière à exposer constamment ses occupants à la vue du surveillant posté dans la tour, tout en rendant le dernier invisible par le biais d'une vitre teintée. Cette asymétrie de visibilité est essentielle car elle réalise une situation où les surveillés ne savent pas à quel moment ils sont observés, les poussant ainsi à se piéger en permanence aux normes imposées. Foucault discerne dans cette configuration bien plus qu'un outil capable d'optimiser la surveillance carcérale, il y décèle un modèle qui transcende les murs des prisons pour s'étendre à d'autres institutions et en définitive à la société tout entière et observe notamment :

« quoi d'étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent aux prisons? »⁷⁰

67. Michel Foucault, *Surveiller et punir*, Paris, Gallimard, 1995, p. 254.

68. ibid.

Ainsi, le panoptisme devient un modèle général de pouvoir disciplinaire. Dans les écoles, il conditionne les élèves à l'obéissance en régulant leurs corps et leurs comportements. Dans les usines, il maximise la productivité en assurant que chaque ouvrier reste vigilant face à une potentielle observation. Même les hôpitaux intègrent des formes de contrôle panoptique en organisant l'espace de manière à surveiller les malades en permanence, garantissant ainsi l'ordre et l'efficacité des soins. Ces dispositifs inscrivent le pouvoir dans une économie de la visibilité : le contrôleur n'a plus besoin de s'exercer physiquement de manière constante car il est intériorisé par les individus, devenant à ce titre un mécanisme d'auto-discipline.

69. Je renvoie à ce sujet au Podcast :

Sophie Abdela et Maxime Costil, « Le panoptique, l'utopie carcérale et l'utopie sociale », 2021.

Autrement sur l'histoire, Radio-Canada, lien ici : ici.radio-canada.ca/obdo/premieres/missions/aujourdhui/1-histoire/episodes/516554/rattepage-du-lundi-8-mars-2021_2021.

(consultez le 2 janvier 2025).

70. Michel Foucault, *Surveiller et punir*, op. cit., p. 229.

68

Plan de prison sur lequel on observe le plan octogonal de la plateforme centrale reliée par une passerelle à la galerie du premier étage côté nord, Archives départementales de Saône-et-Loire, Jean-Étienne Giroud, 1872.

Prison de Crest Hill en Illinois aux États-Unis construite sous le panoptique conçu et théorisé par Jeremy Bentham, newstatesman.com, 2015

vous avez carte blanche!

pour utiliser la représentation graphique il faut connaître l'étendue du système c'est-à-dire les variables visuelles disponibles, leur longueur et leur niveau d'organisation⁷¹.

Ces variables, qu'il nomme « variables graphiques », sont au nombre de sept, à commencer par la position, qui aspire à situer chaque élément graphique dans un espace donné, comme un plan cartésien, et qui revêt une importance pour les cartes géographiques car elle ancre la localisation des phénomènes sur un territoire. La taille, quant à elle, traduit les nuances de grandeur d'un élément et se faisant souvent messagère des quantités, à l'instar des cercles proportionnels qui illustrent souvent l'ampleur des populations ou des volumes. La forme, en revanche, qui sculpte les silhouettes et dessine les contours des éléments graphiques, agit comme un moyen de différenciation qualitative, agrémentant l'identification de catégories distinctes. La valeur s'unit à une autre dimension en dévoilant des nuances d'intensité ou des échelons de gris, elle se prête à la visualisation des variations continues, déployant des dégradés qui rythment les cartes de densité. À cela s'ajoute la couleur qui, par ses teintes variées, aide à faire la distinction des groupes ou catégories, bien que Bentham insiste sur l'importance d'un usage mesuré, notamment afin de parer les difficultés liées au daltonisme. L'orientation, par l'inclinaison d'un élément graphique, se révèle précieuse pour incarner des directions et des flux. Elle donne vie aux représentations de courants ou de mouvements, traduisant le sens et l'élan des dynamiques qu'elle illustre. Enfin, la texture, ou grain, vient enrichir l'ensemble en modulant motifs ou densités afin de démêler les zones qualitatives ou continues.

26. Géocartes, ENS de Lyon (en ligne), <https://geocartes.ens-lyon.fr/glossaire/semiologie-graphique> (consulté le 4 Janvier 2025).

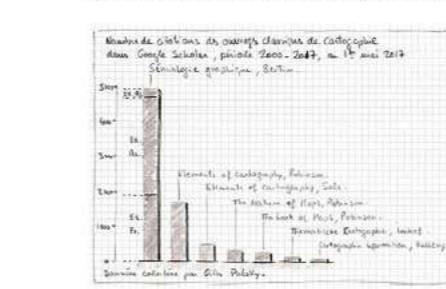

Image extraite de l'ouvrage *Sémiologie Graphique* de Jacques Bertin, indiquant le nombre de citations des ouvrages classiques de cartographie dans Google Scholar, éd. 1967.

La sémiologie graphique : les diagrammes, les réseaux, les cartes de Jacques Bertin, constitue une référence incontournable dans l'assimilation de la composition cartographique, singulièrement dans le cadre d'une volonté de contre-cartographier où l'intuition et le geste manuel s'imposent en tant que vecteurs de création. Il serait vain de tenter de résumer ici les quatre-cent pages de cet ouvrage, mais j'ai voulu en extraire les concepts clés pouvant servir de point de départ à la conception d'un guide d'aide à la création cartographique. Cet ouvrage avance l'idée que la visualisation graphique dépasse la simple transposition des données en images, mais s'élève en un langage à part entière, structuré par des règles et des contraintes perceptuelles. Le cœur du travail de Bertin se niche dans l'art d'identifier et de classer les variables visuelles, qu'il envisage comme les éléments constitutifs de toute représentation graphique :

36

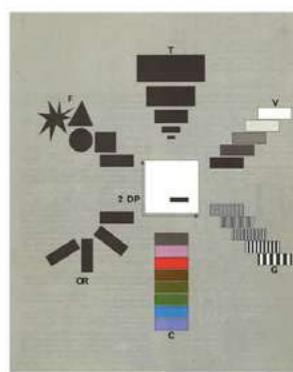

Schéma des variables visuelles (taille, valeur, grain, couleur, orientation, forme, image), extrait de l'ouvrage de Jacques Bertin.

vous avez carte blanche!

pour utiliser la représentation graphique il faut connaître l'étendue du système c'est-à-dire les variables visuelles disponibles, leur longueur et leur niveau d'organisation⁷¹.

Ces variables, qu'il nomme « variables graphiques », sont au nombre de sept, à commencer par la position, qui aspire à situer chaque élément graphique dans un espace donné, comme un plan cartésien, et qui revêt une importance pour les cartes géographiques car elle ancre la localisation des phénomènes sur un territoire. La taille, quant à elle, traduit les nuances de grandeur d'un élément et se faisant souvent messagère des quantités, à l'instar des cercles proportionnels qui illustrent souvent l'ampleur des populations ou des volumes. La forme, en revanche, qui sculpte les silhouettes et dessine les contours des éléments graphiques, agit comme un moyen de différenciation qualitative, agrémentant l'identification de catégories distinctes. La valeur s'unit à une autre dimension en dévoilant des nuances d'intensité ou des échelons de gris, elle se prête à la visualisation des variations continues, déployant des dégradés qui rythment les cartes de densité. À cela s'ajoute la couleur qui, par ses teintes variées, aide à faire la distinction des groupes ou catégories, bien que Bentham insiste sur l'importance d'un usage mesuré, notamment afin de parer les difficultés liées au daltonisme. L'orientation, par l'inclinaison d'un élément graphique, se révèle précieuse pour incarner des directions et des flux. Elle donne vie aux représentations de courants ou de mouvements, traduisant le sens et l'élan des dynamiques qu'elle illustre. Enfin, la texture, ou grain, vient enrichir l'ensemble en modulant motifs ou densités afin de démêler les zones qualitatives ou continues.

27. Jacques Bertin, *Sémiologie graphique*, Les diagrammes, Les réseaux, Les cartes, Paris, éditions Gauthier-Villars, 1967, p. 99.

vous avez carte blanche!

pour utiliser la représentation graphique il faut connaître l'étendue du système c'est-à-dire les variables visuelles disponibles, leur longueur et leur niveau d'organisation⁷¹.

Ces variables, qu'il nomme « variables graphiques », sont au nombre de sept, à commencer par la position, qui aspire à situer chaque élément graphique dans un espace donné, comme un plan cartésien, et qui revêt une importance pour les cartes géographiques car elle ancre la localisation des phénomènes sur un territoire. La taille, quant à elle, traduit les nuances de grandeur d'un élément et se faisant souvent messagère des quantités, à l'instar des cercles proportionnels qui illustrent souvent l'ampleur des populations ou des volumes. La forme, en revanche, qui sculpte les silhouettes et dessine les contours des éléments graphiques, agit comme un moyen de différenciation qualitative, agrémentant l'identification de catégories distinctes. La valeur s'unit à une autre dimension en dévoilant des nuances d'intensité ou des échelons de gris, elle se prête à la visualisation des variations continues, déployant des dégradés qui rythment les cartes de densité. À cela s'ajoute la couleur qui, par ses teintes variées, aide à faire la distinction des groupes ou catégories, bien que Bentham insiste sur l'importance d'un usage mesuré, notamment afin de parer les difficultés liées au daltonisme. L'orientation, par l'inclinaison d'un élément graphique, se révèle précieuse pour incarner des directions et des flux. Elle donne vie aux représentations de courants ou de mouvements, traduisant le sens et l'élan des dynamiques qu'elle illustre. Enfin, la texture, ou grain, vient enrichir l'ensemble en modulant motifs ou densités afin de démêler les zones qualitatives ou continues.

27. Jacques Bertin, *Sémiologie graphique*, Les diagrammes, Les réseaux, Les cartes, Paris, éditions Gauthier-Villars, 1967, p. 99.

Introduction ◉

La prolifération des satellites encerclant notre planète bleue opère de nouveaux paradigmes quant à la perception et les usages de la cartographie.

Les cartes, objets systémiques de transmission du savoir, ne se limitent plus à être des outils élémentaires de représentation géographique, elles incarnent des espaces d'interaction dynamiques dans lesquels convergent des enjeux de pouvoir, de contestation sociale et d'expression artistique. En ce sens, le médium de visualisation qu'est la carte est devenu une narration par le biais de la sélection, la hiérarchisation et l'exclusion d'informations. En résulte une figuration de ces données spatiales qui se mêle à la subjectivité, aux choix esthétiques et aux discours politiques sous-jacents. Elle traduit des réalités multiples et souvent conflictuelles, effaçant les frontières entre science, art et militantisme : quels intérêts façonnent la construction de ces récits cartographiques ? Quelles réalités sont préférentiellement mises en avant ou laissées dans l'ombre, et quels en sont les impacts sociaux ? Ce mémoire se propose de traiter ces deux temporalités de la carte, de la visualisation à la narration, ou comment écrire et lire l'histoire à travers ces récits cartographiques, avant de s'intéresser aux bouleversements induits avec la cartographie numérique, notamment en termes de visions du monde portées par les nouveaux supports et outils dans laquelle elle s'incarne.

Ainsi pour commencer, «pour écrire l'histoire d'une cartographie qui s'échappe des cadres institutionnels et s'invente elle-même, il faudrait donc interroger l'histoire de la représentation géographique et de la visualisation de données statistiques, évoquer ses balbutiements, ses prémisses, ses développements et ses détours¹».

Comme y invitent Neptys Zwer et Philippe Rekacewicz dans ce propos extrait de leur ouvrage *Cartographie radicale. Explorations*, mon ambition au sein de ce mémoire est tout d'abord d'explorer cette émancipation en analysant la mutation de la cartographie traditionnelle vers une forme d'expression artistique et critique. Cette émancipation reflète notamment la naissance de la contre-cartographie. Malgré tout, cette terminologie ne se suffit pas à elle-même,

1. Neptys Zwer et Philippe Rekacewicz, *Cartographie radicale. Explorations*, Paris, La découverte, 2021, p. 17.

celle-ci s'étant diversifiée avec le temps à travers des pratiques telles que la cartographie critique, la cartographie radicale, ou encore la cartographie collaborative. Ces perspectives variées se retrouvent néanmoins autour d'un même objectif : subvertir la carte en tant qu'outil de domination, pour la transformer en instrument de revendication, d'interprétation et de résistance.

En effet, comme le montrent les travaux de Zwer et Rekacewicz, nous constatons que l'ascension de ces approches radicales est en partie due à l'émergence simultanée de la cartographie numérique qui a évolué conjointement dans les années 1960-1970. La naissance des SIG (Système d'Informations Géographiques) a permis d'amalgamer entre elles des informations spatiales comme les coordonnées géographiques et les informations descriptives, ouvrant la voie aux cartes informatisées. L'un des premiers SIG fut développé en 1963 au Canada sous le nom de *Canada Geographic Information System*, sous la direction de Roger Tomlinson pour inventorier les ressources naturelles canadiennes. Les SIG ont été propulsés par l'afflux d'ordinateurs plus puissants dans les années 2000 et sont aujourd'hui davantage accessibles à travers des logiciels open source qui, avec l'essor d'Internet et le lancement de services comme Google Maps (en 2005), influencent la relation entre les utilisateurs et les implications sociales et culturelles que suscitent ces outillages modernes.

Alors que l'abondance de ces nouveaux outils d'aide à la navigation nous conditionne en nous invitant à parcourir des chemins spécifiques, nous pouvons dire par extension qu'ils s'opposent au hasard du déplacement tout en faisant passer pour irrationnelle toute volonté de se détourner du chemin qui paraît le plus évident, le plus rapide ou le plus «efficace». Ils mènent à des comportements dépendants et pré-déterminés, ainsi que l'ont souligné Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes et Axelle Grégoire dans *Terra Forma, Manuel de cartographies potentielles* : «le GPS trace l'activité des acteurs, capte les déplacements des vivants sur une carte prédéfinie²».

2. Frédérique Aït Touati, Alexandra Arènes, Axelle Grégoire, *Terra Forma, Manuel de cartographies potentielles*, Paris, B42, 2019, p. 6.

Papiers :

Olin Rough High White, 120 g/m²
Rigical Bulle Miel, 320 g/m²

Typographies :

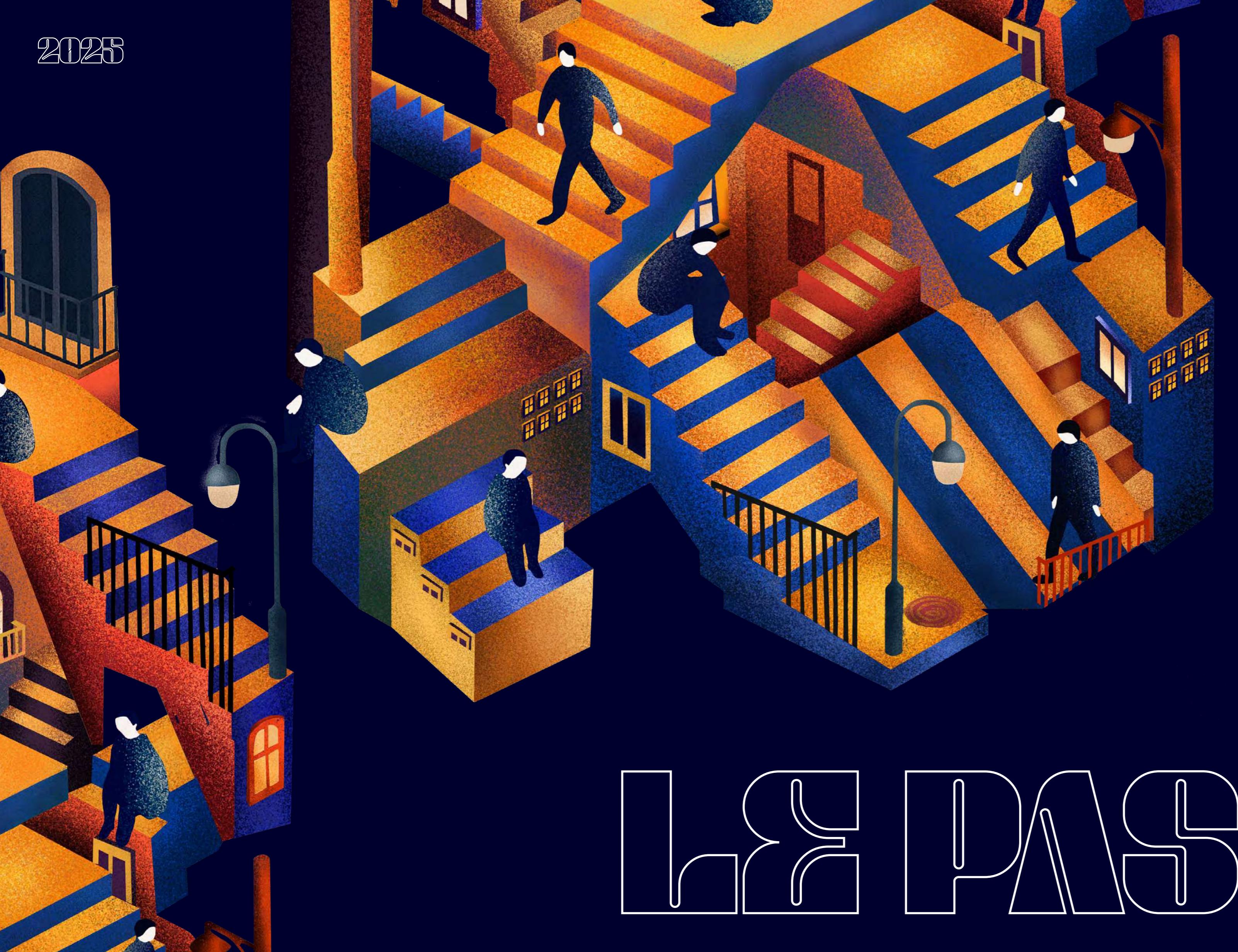
Nyght Serif, Maksym kobuzan
Lucette, Yann Linguinou
Kohinoor Bangla, Jyotish Sonowa

Disponible en ligne sur le memo.dg ou en physique à la bibliothèque de l'Esad d'Orléans.

2025

Commande réalisée pour le collectif de théâtre Gobe Lune, qui, après la diffusion de mon projet de diplôme, a manifesté un intérêt pour mon travail graphique. Dans le cadre de cette collaboration, j'ai conçu l'affiche de ce spectacle qui a été soutenu et financé par la mairie d'Orléans.

La pièce, librement inspirée du roman *L'attrape-cœurs* de J.D. Salinger, explore l'histoire d'un adolescent incendiaire confronté aux errances et aux rencontres d'une ville immense.

«*Parfois y'a des choses qui sont tellement possibles que c'est comme si elles étaient déjà arrivées.*»

Voici le résumé du spectacle :

Sur un coup de tête, juste parce qu'il fait beau, un adolescent fugue dans la ville immense. Un jour et une nuit d'errance et de rencontres le conduisent au tribunal pour enfants criminels. Pour ne pas que les juges gâchent cette histoire pour toujours, avec des trucs dégueulasses qui n'ont rien à voir avec rien, Zach décide de raconter lui-même son dérapage.

Commande - Conception graphique

LES PASSAGERS

Commande - Conception graphique

Affiche 2025

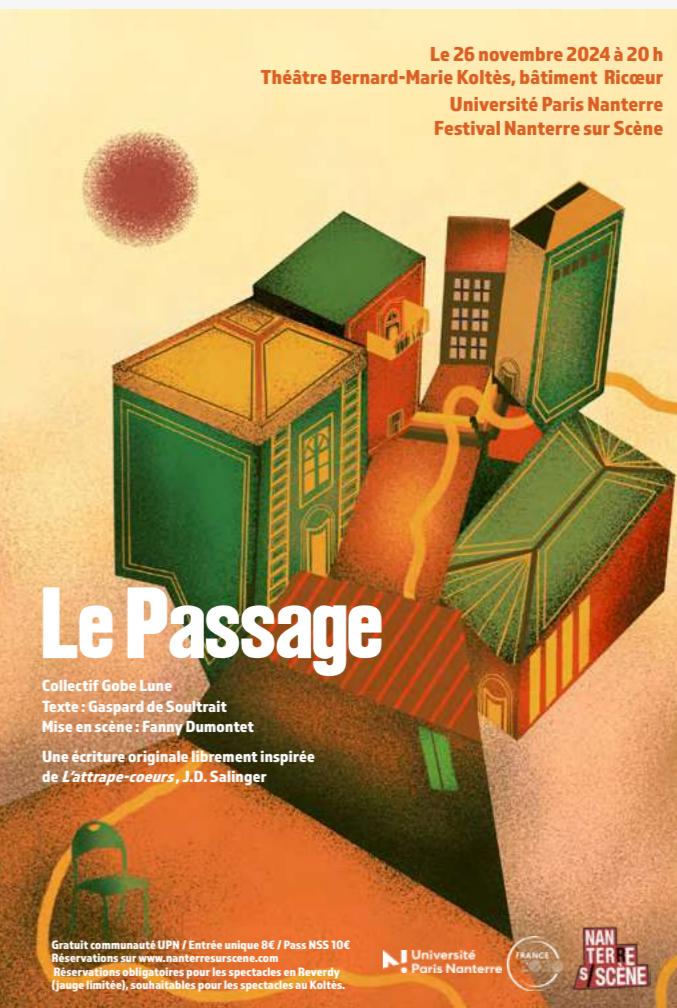
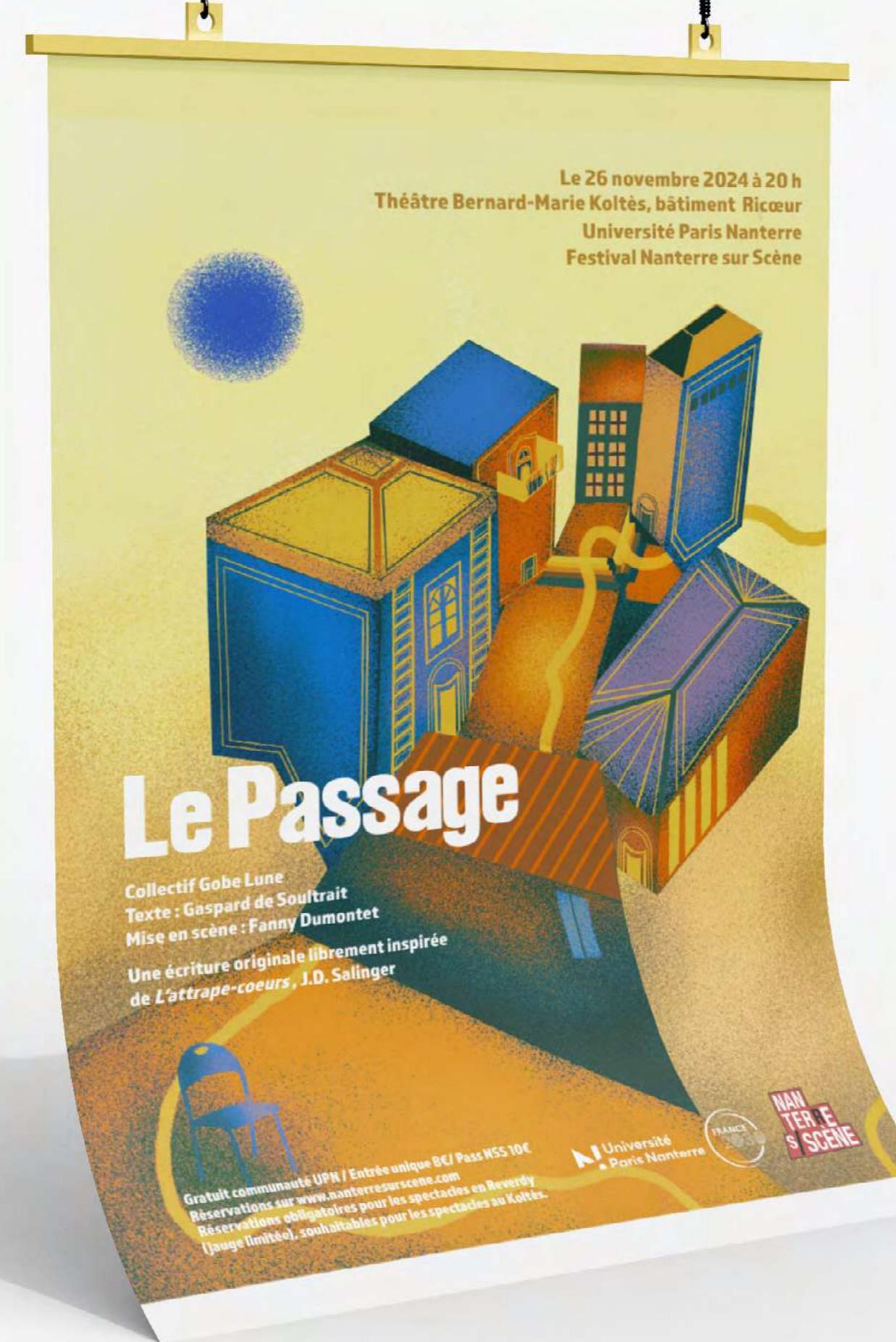

Commande - Conception graphique

Recherches affiches + flyers

Ancienne version 2024

2023

Édition imprimée, 13 x 13 cm,
imprimée sur papier 210 g, 2022.

Cette identité visuelle se structure autour de la création de *Do Dream*, une entreprise fictive spécialisée dans la vente de rêves et de souvenirs.

Pour construire cet univers, j'ai imaginé un formulaire destiné à être transformé en édition. Les participants étaient invités à décrire brièvement un rêve. À partir de ces fragments oniriques collectés, j'ai généré une série d'images à l'aide des intelligences artificielles VQGAN et DALL·E 2, que j'ai par la suite retravaillées.

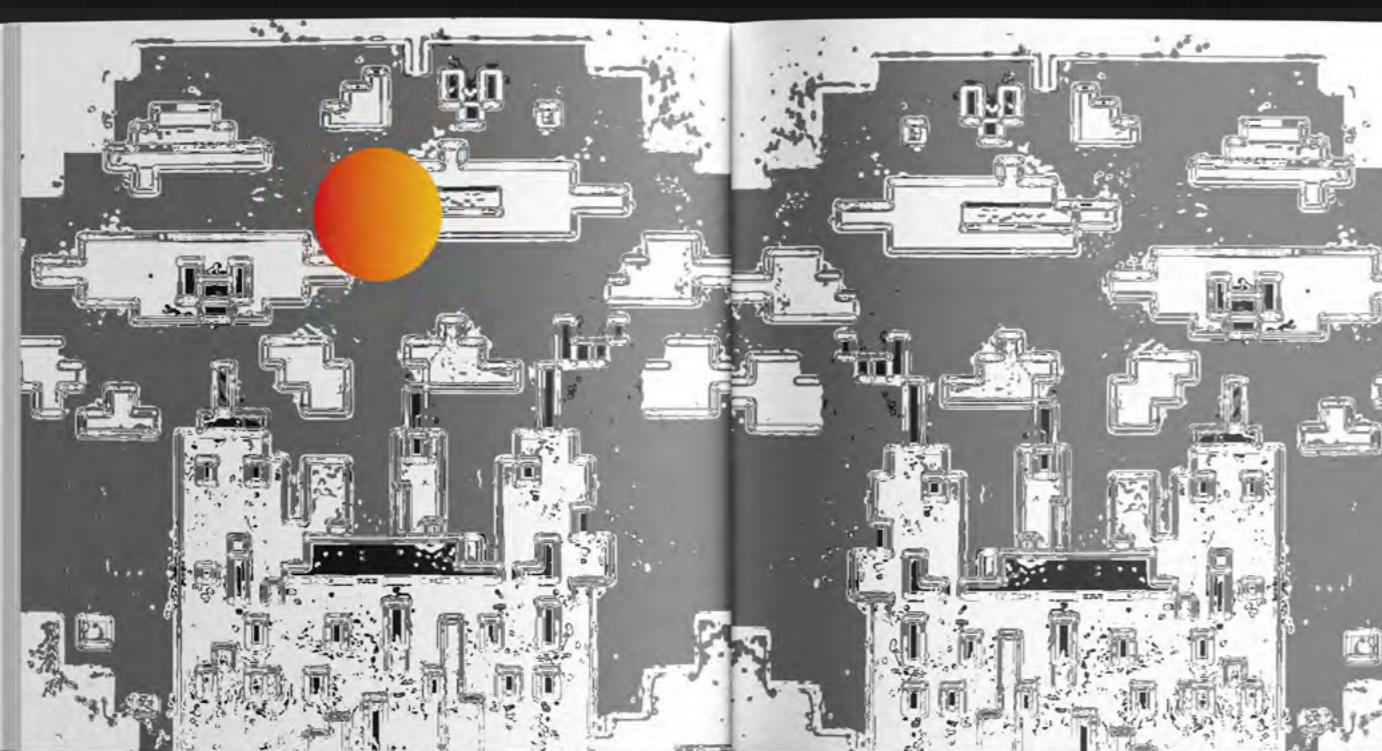
Les visions produites, oscillant entre abstraction et fiction, composent une iconographie propre à l'entreprise imaginaire, révélant la manière dont **nos récits intimes** peuvent être traduits, déformés ou amplifiés par la machine.

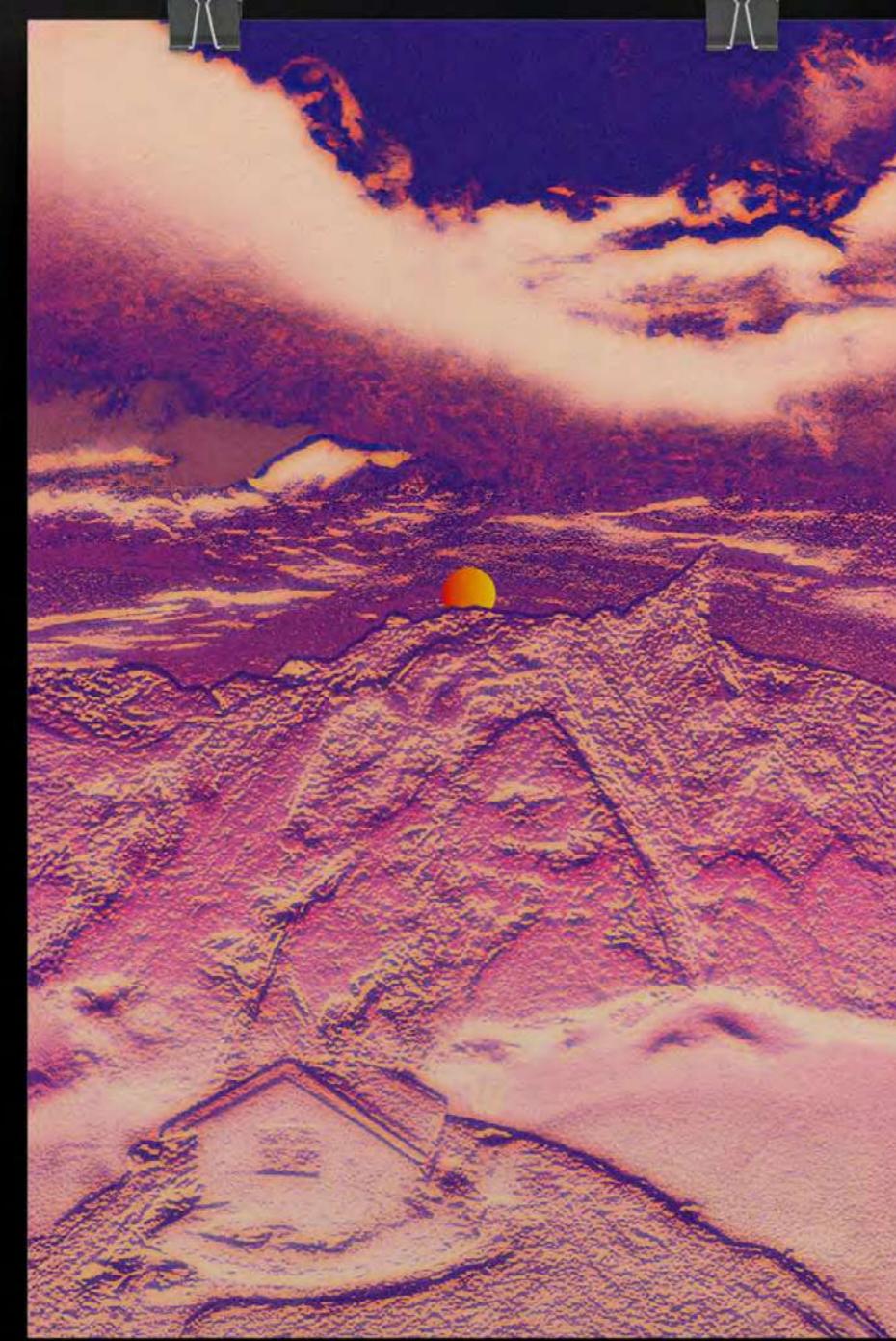
Identité visuelle

DO DREAM

Édition imprimée, 13 × 13 cm, imprimée sur papier 210 g, 2022

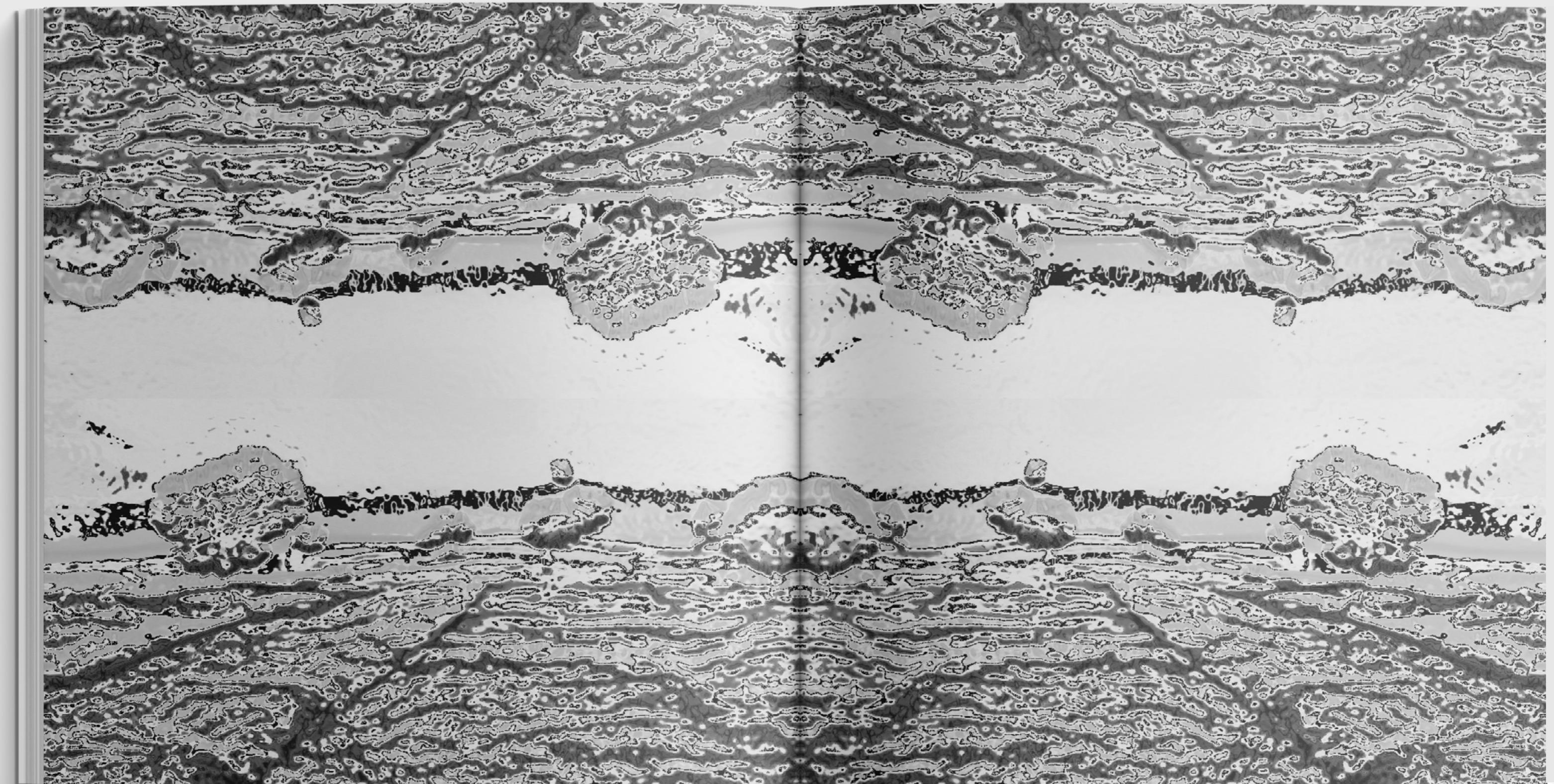

revivez
avec
le DREAM

Affiche, Illustrator, Photoshop,
A2, papier, 90g, 2022

Édition imprimée, 13 × 13 cm,
imprimée sur papier 210 g, 2022.

2021 – 2024

Sélection d'extraits d'identités visuelles réalisées entre 2021 et 2024
au cours de mon cursus.

Extrait graphisme

CAPSULE

Extrait graphisme

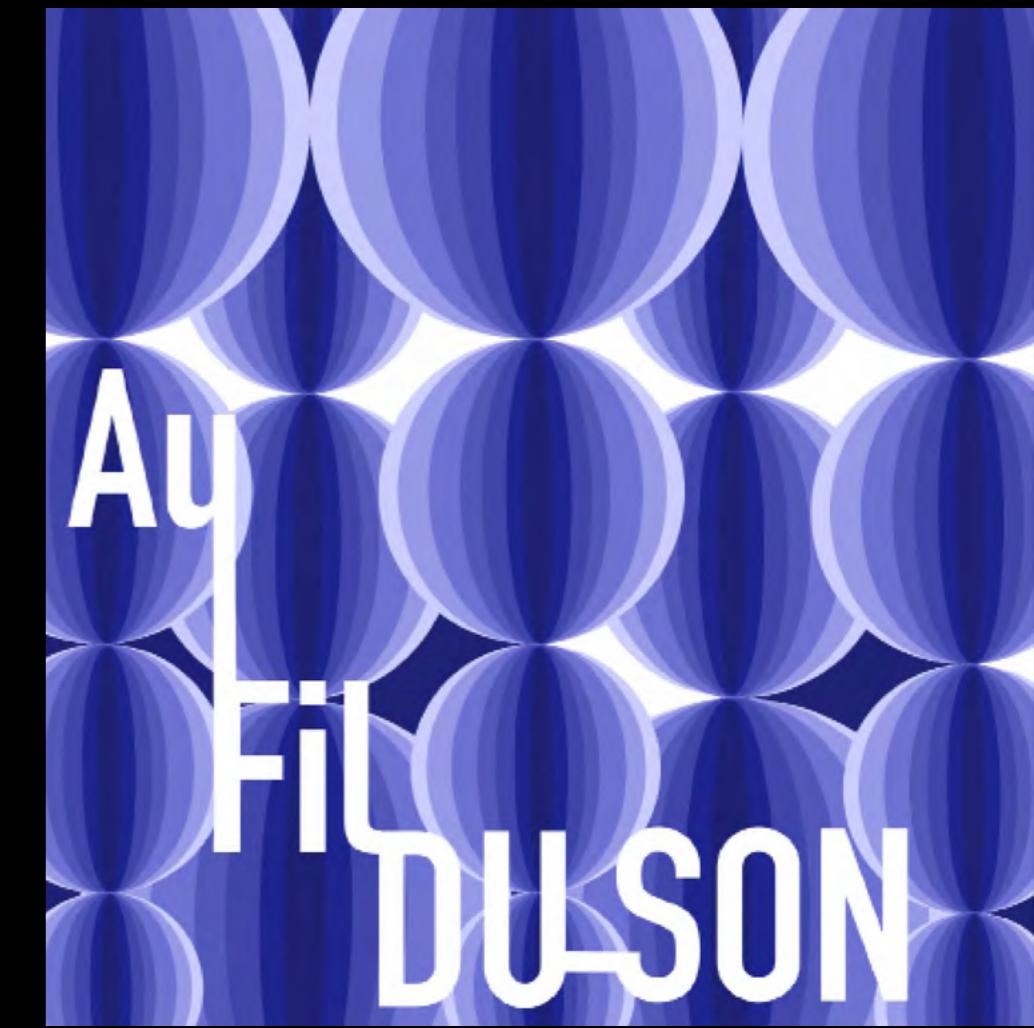
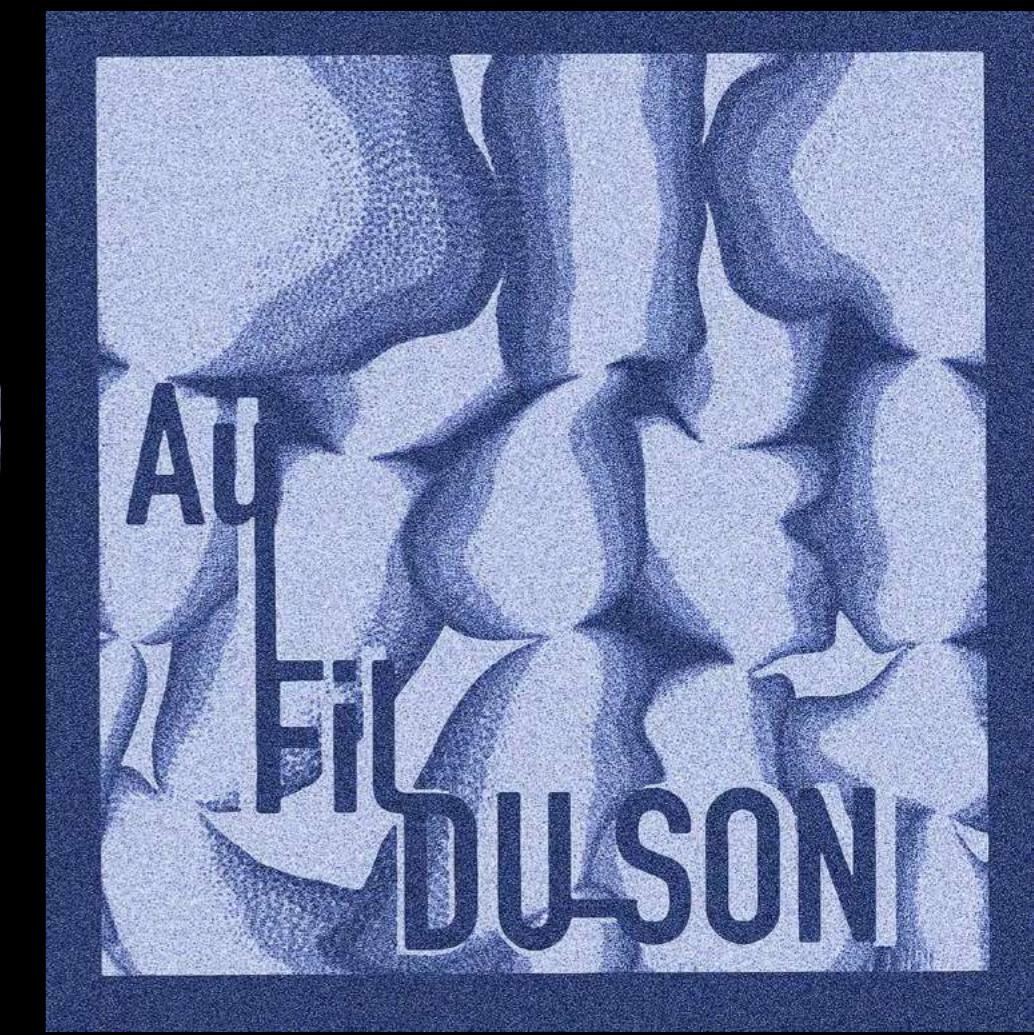

1684879 89 2684848348 864447867
8643 26848874 1684879 89 2684848
8348 8644478678643 26848874 1684
879 89 2684848348 864447867864
2 26848874 1684879 89 2684848
48348 8644478678643 26848874 1684
879 89 2684848348 864447867864
48 26848874 1684879 89 2684848348
48 8644478678643 26848874 1684887

1684879 89 26848483678643 2684
848874 1684879 89 2684848348 8644
4478678643 26848874 1684879 89 2684
2684848348 8644478678643 2684887
74 1684879 89 2684848348 8644478
678643 26848874 1684879 89 2684
848874 8644478678643 26848874 1684887

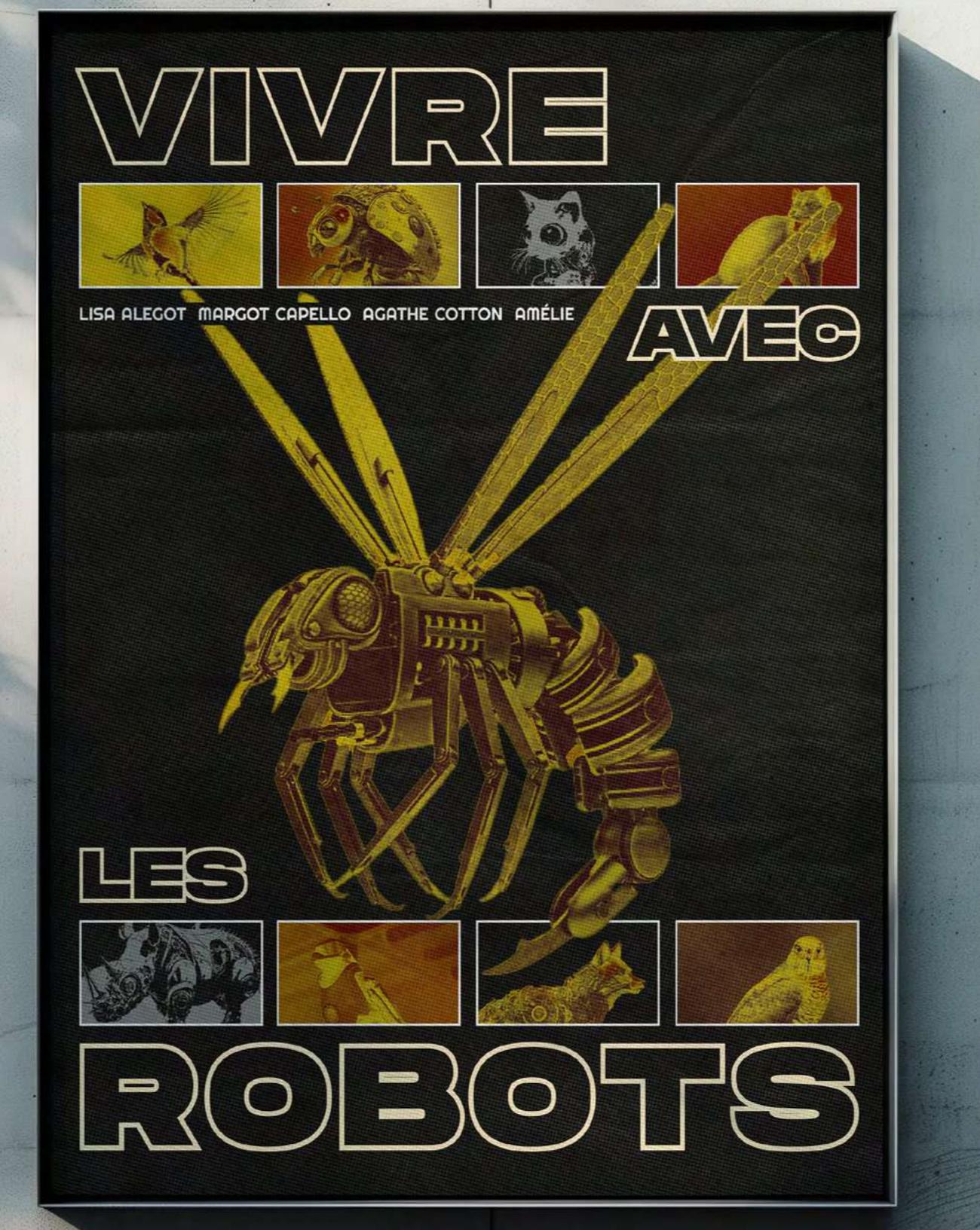
1684879 87 26848483 1684879 89
26848483 26848874 1684879 89 2684
16848874 64 9 26848874 8644
8644478678643 26848874 1684879 89 2684
684848348 26848874 1684879 89 2684
16 26848483 26848874 1684879 89 2684
6 26848483 26848874 1684879 89 2684
8644478678643 26848874 1684879 89 2684
89 2684848348 26848874 1684879 89 2684
848 2684848348 26848874 1684879 89 2684
848 2684848348 26848874 1684879 89 2684
64 2684848348 26848874 1684879 89 2684
9 2684848348 26848874 1684879 89 2684
16848874 2684848348 26848874 1684879 89 2684
348 2684848348 26848874 1684879 89 2684
1684879 89 2684848348 26848874 1684879 89 2684
643 26848874 1684879 89 2684848348 26848874 1684879 89 2684
1684879 89 2684848348 26848874 1684879 89 2684
9643 26848874 1684879 89 2684848348 26848874 1684879 89 2684
8348 8644478678643 26848874 1684879 89 2684

1684879 87 26848483 1684879 89 2684
8644478678643 26848874 1684879 89 2684
16848874 64 9 26848874 8644
8644478678643 26848874 1684879 89 2684
684848348 26848874 1684879 89 2684
16 26848483 26848874 1684879 89 2684
6 26848483 26848874 1684879 89 2684
8644478678643 26848874 1684879 89 2684
89 2684848348 26848874 1684879 89 2684
848 2684848348 26848874 1684879 89 2684
848 2684848348 26848874 1684879 89 2684
64 2684848348 26848874 1684879 89 2684
9 2684848348 26848874 1684879 89 2684
16848874 2684848348 26848874 1684879 89 2684
348 2684848348 26848874 1684879 89 2684
1684879 89 2684848348 26848874 1684879 89 2684
643 26848874 1684879 89 2684848348 26848874 1684879 89 2684
1684879 89 2684848348 26848874 1684879 89 2684
9643 26848874 1684879 89 2684848348 26848874 1684879 89 2684
8348 8644478678643 26848874 1684879 89 2684

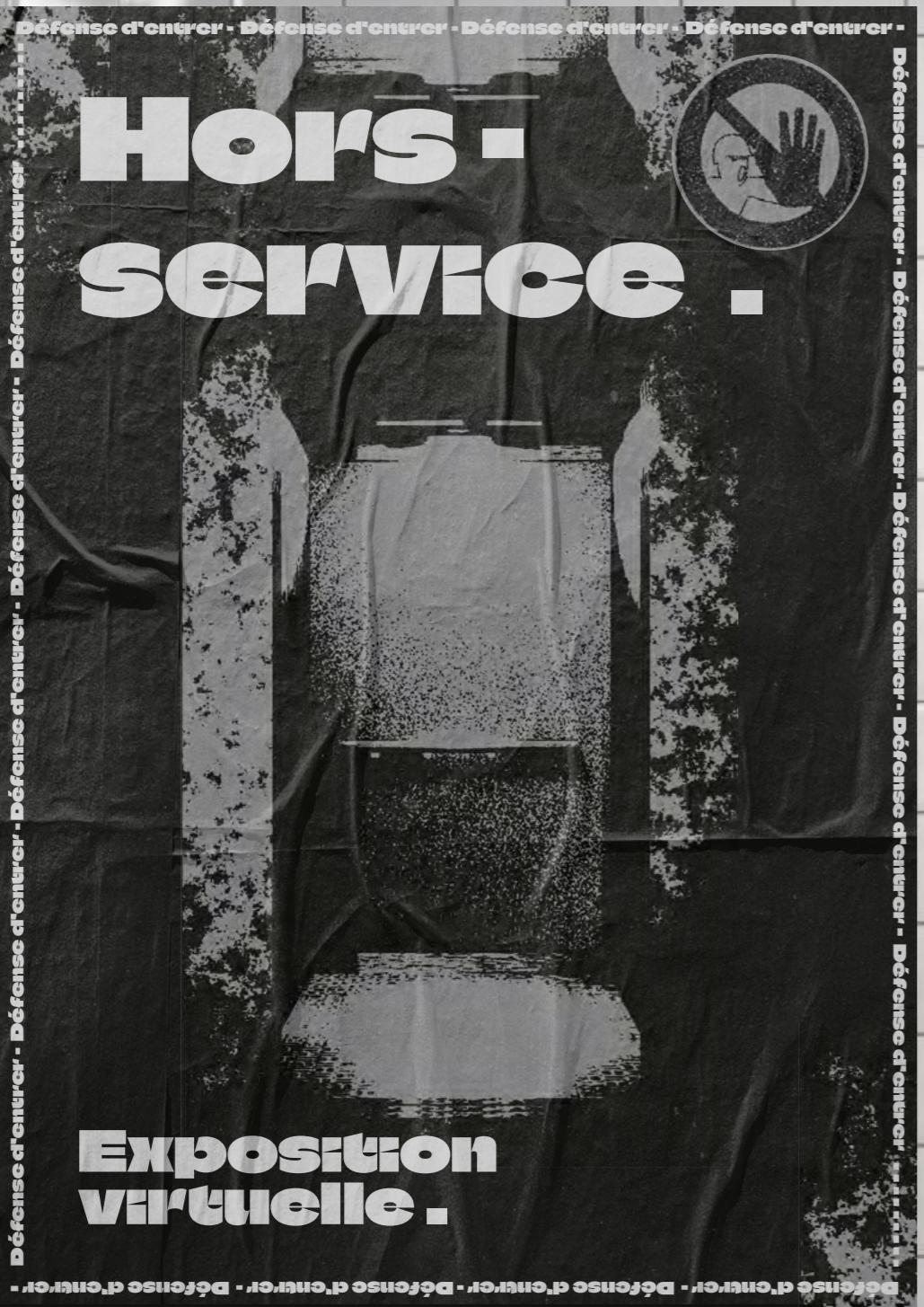
Extrait graphisme

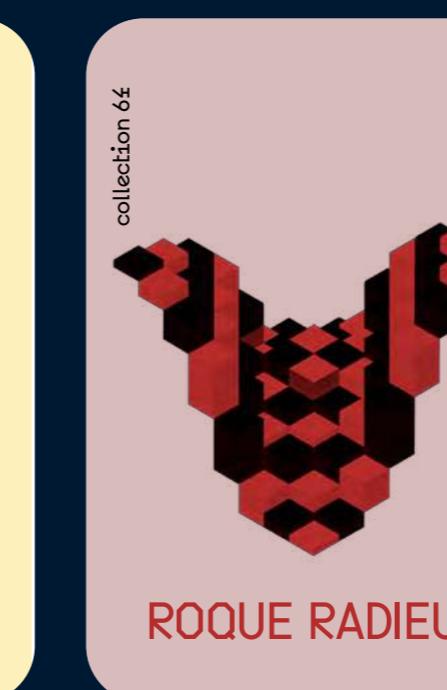
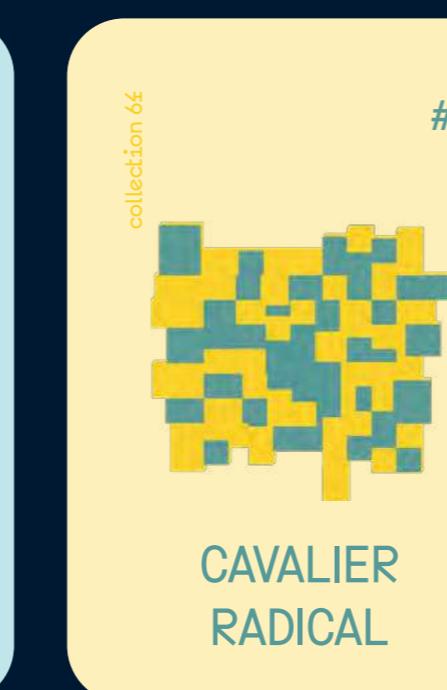
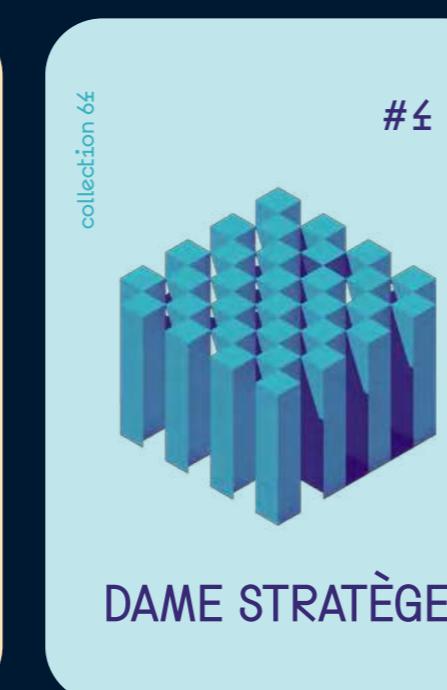
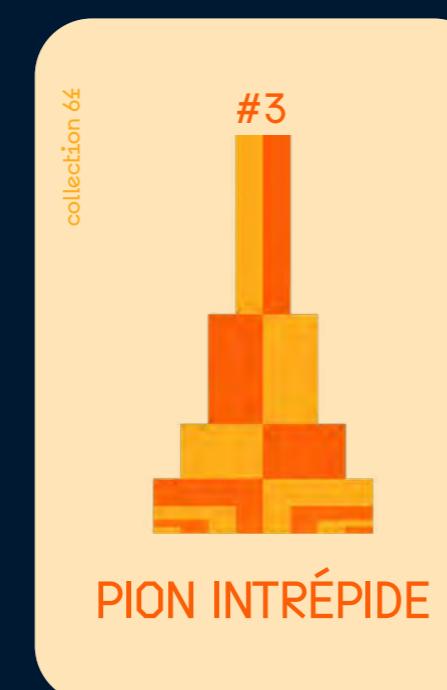
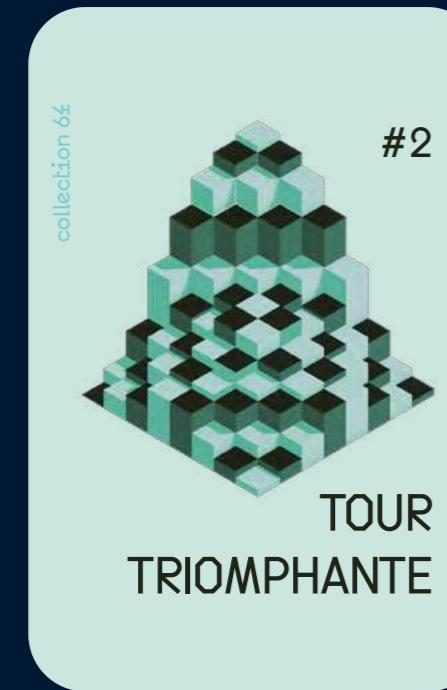

Affiche réalisée pour un projet collectif:
Lisa Ålegot, Margot Capello, Agathe Cotton, Amélie Rodriguez

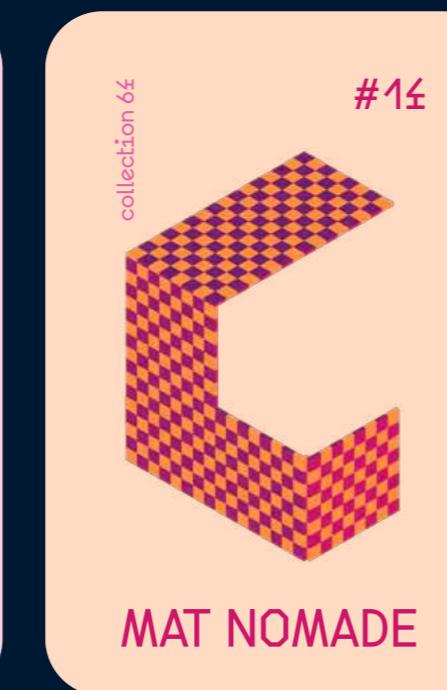
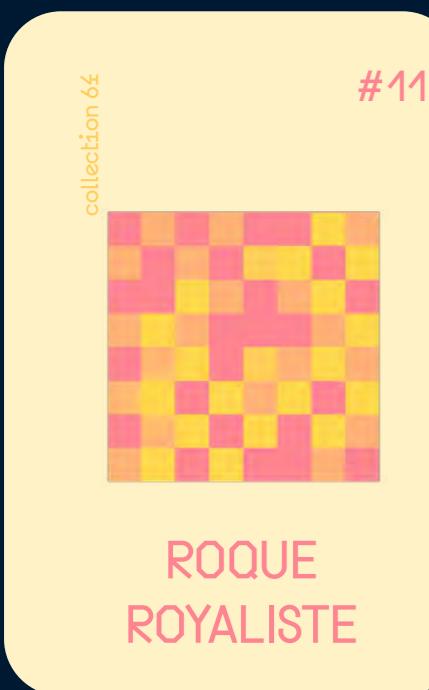
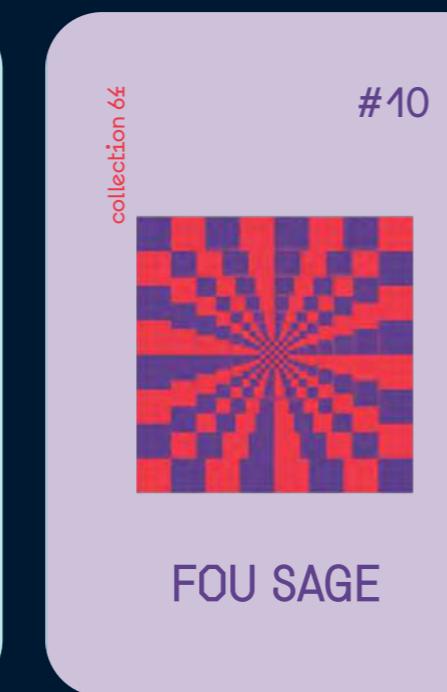
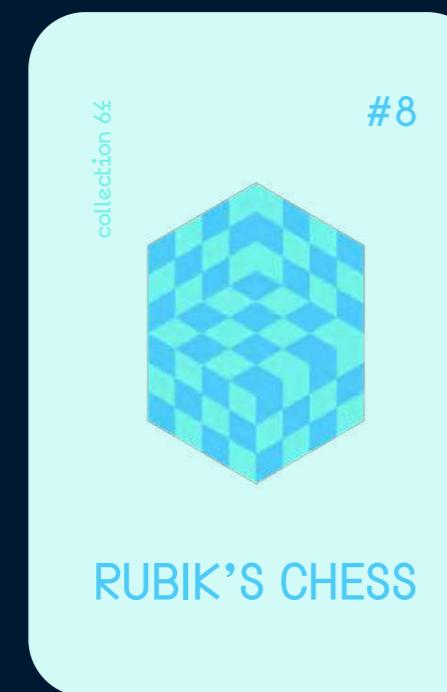
Extrait graphisme

Affiche réalisée pour un projet collectif:
Alegot Lisa, Arvieu Mathis, Capello, Margot, Drouin Marine, Martinache Axel

Cartes qui fonctionnent
avec de la réalité augmentée

Carton d'invitation pour un pop up store chess.com

2022

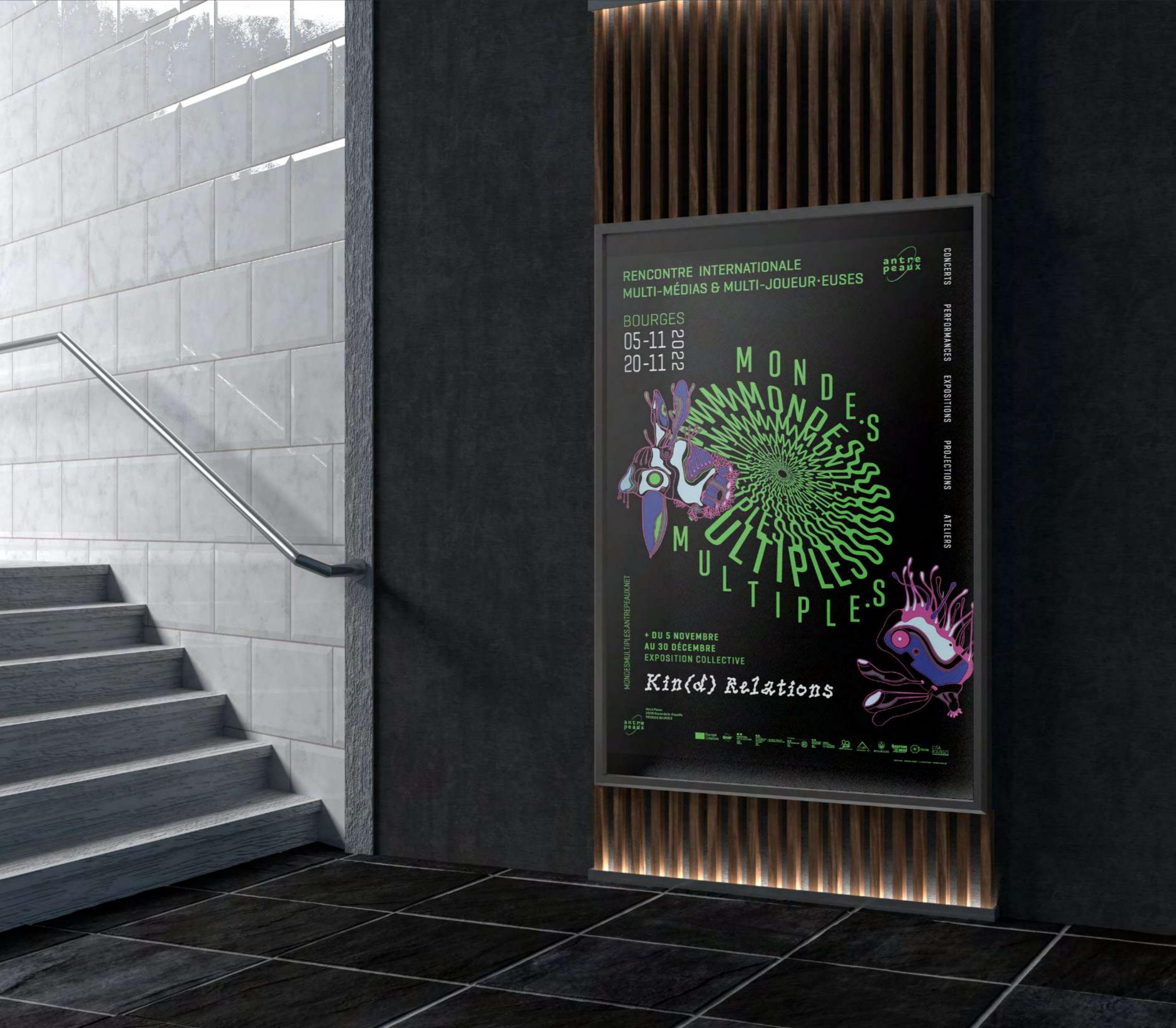
Dans le cadre d'une commande réalisée pour l'Antre-Peaux, j'ai été chargé de concevoir plusieurs illustrations autour de la thématique «**monde-s multiple-s**», articulant les notions de cyber-écologie, de transhumanisme et d'environnements multi-espèces habitables.

Extrait Édit

[...] Le constat est lourd, dur, complexe, indigeste : crises sanitaires, écologiques, géopolitiques, guerre omniprésente. Alors, pour reprendre Alice Carabedian dans son invitation à l'Utopie Radicale (Ed. Seuil.)[Unknown A1] [...]

"puisque la réalité s'est empressée de fusionner avec les fictions du pire (...), il nous faut faire un pas de côté et revendiquer la puissance subversive de la fiction pour non seulement réenchanter nos lendemains, ouvrir les portes de nos pensées de l'alternative, mais aussi pour repolitiser notre attention à un possible monde commun."

Commande illustration

RENCONTRE INTERNATIONALE
MULTI-MÉDIAS & MULTI-JOUEUR·EUSES

BOURGES
05-11 2022
20-11 2022

MONDES MULTIPLES

Kin(d) Relations

EXPOSITION COLLECTIVE

MONDES MULTIPLES ANTRPEAU.NET

antré peaux

Europe Créeative

Ministère de la Culture

Bourgogne Franche-Comté

Bourgogne Bourgogne

ENSA Bourgogne

Quentin Aurat - Illustrateur

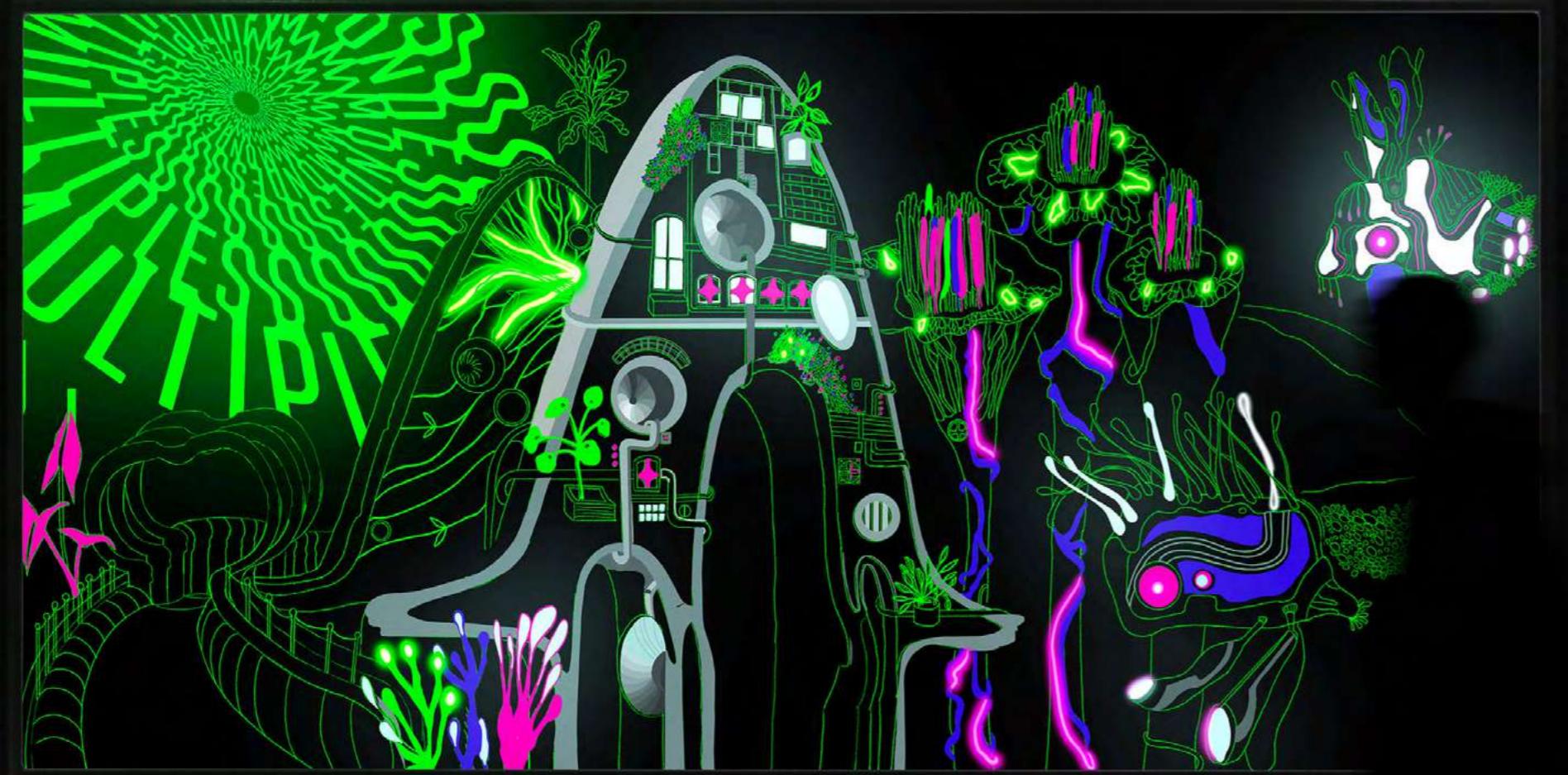
antré peaux

CONCERTS
PERFORMANCES
EXPOSITIONS
PROJECTIONS
ATELIERS

antré peaux

Mes illustrations réalisées sur l'affiche de l'évènement par Quentin Aurat, 2022

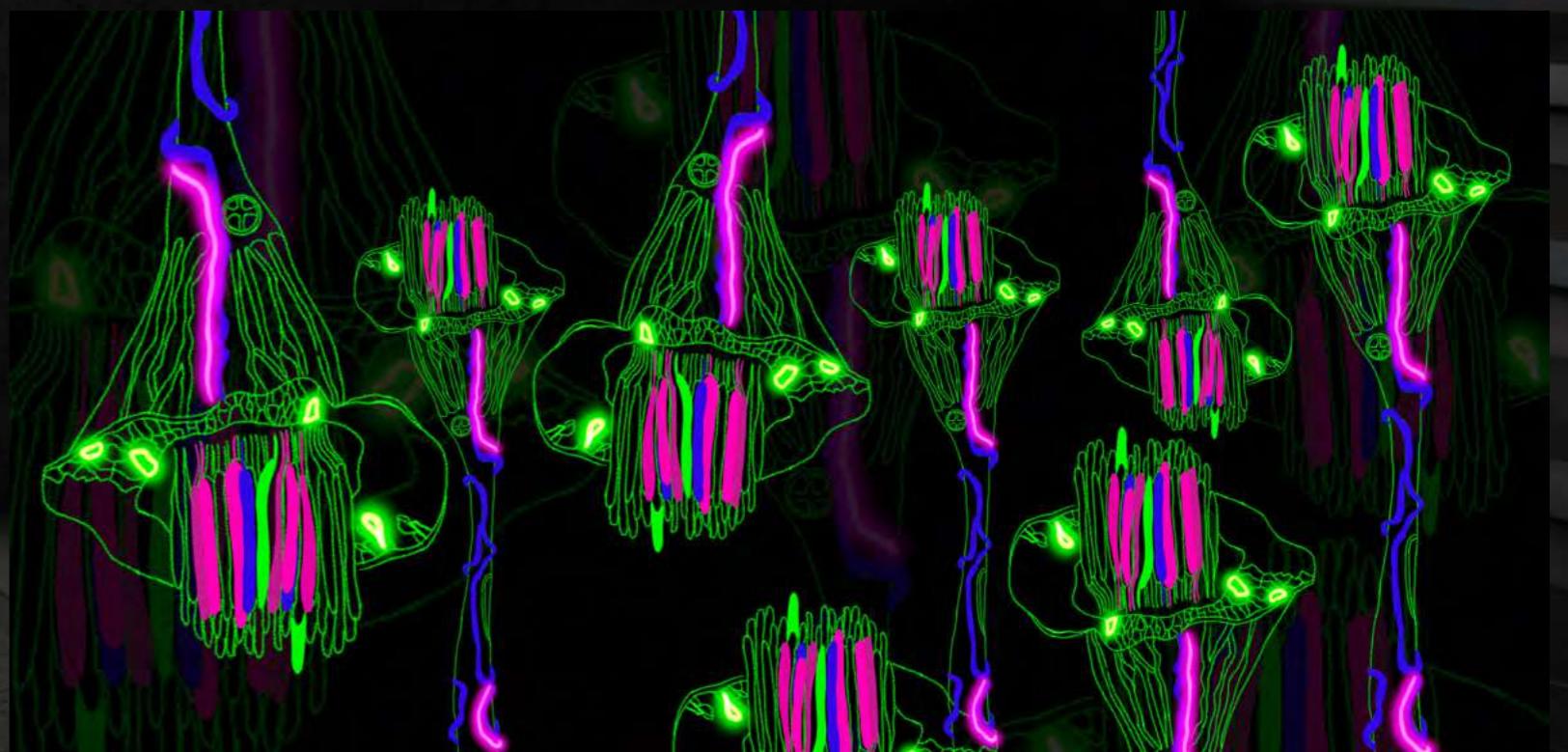
Première Bannière, Illustration numérique, Procreate 104,373 cm x 50,303cm, 2022

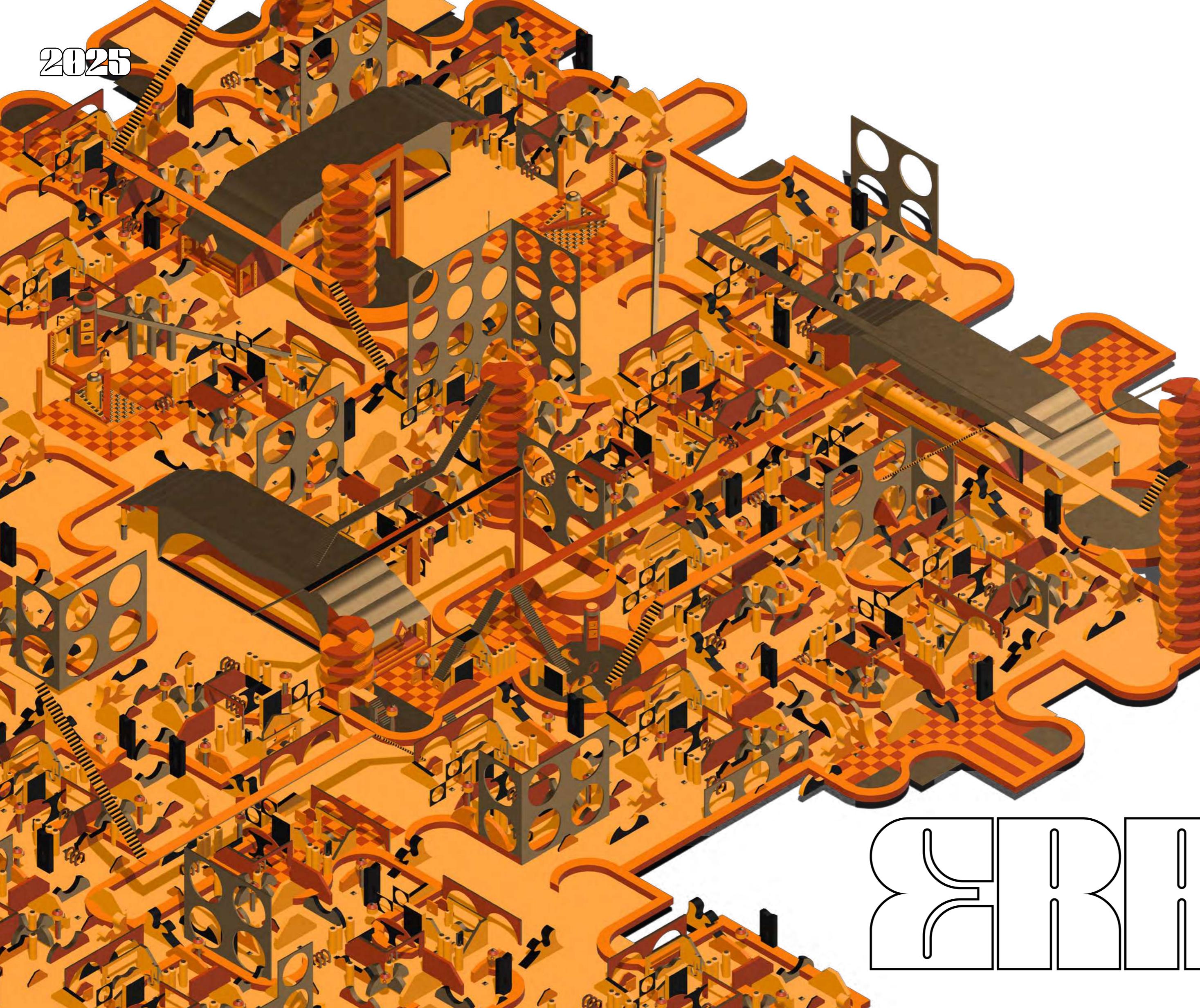
Deuxième Bannière, Illustration numérique, Procreate 104,373 cm x 50,303cm, 2022

Troisième Bannière, Illustration numérique, Procreate 104,373 cm x 50,303cm, 2022

2025

Projet de diplôme

Expérience en réalité virtuelle
Casque Meta Quest 2

Walking simulator en réalité virtuelle, Errancia invite à une immersion dans un monde urbain sans repères. L'utilisateur y explore un espace labyrinthique inspiré des liminal spaces et des Backrooms, où la répétition d'éléments architecturaux crée une sensation d'errance et de désorientation. Le projet questionne notre besoin de repères pour habiter un lieu, et explore l'égarement comme expérience sensorielle et critique.

(Unity, Blender, Sharp3D,) – env. 8 min
2024-2025
Musique de @LeKopain

Expérience en réalité virtuelle

ERRANCIA

Parmi les diverses voies possibles pour provoquer un trouble perceptif, j'ai choisi celle de la réalité virtuelle. Ce médium permet d'immerger le spectateur **dans un espace volontairement désancré**, où l'architecture se déploie en labyrinthe et où la navigation devient une véritable errance.

La conception de cet environnement s'est faite à partir d'une vue planaire, pensée depuis le dessus. Cette approche avait pour objectif d'éviter toute appropriation trop précoce de l'espace lors de sa création. Il s'agissait de retarder la définition du lieu, **de suspendre la lisibilité du monde en formation afin de préserver une forme d'indétermination spatiale**.

L'intention principale était de susciter chez le joueur un sentiment précis de désorientation : ne pas savoir où l'on se trouve, ni comment on est arrivé là. Pour cela, j'ai travaillé la répétition insistante de blocs identiques, comme une collection personnelle clonée, dupliquée et disséminée dans l'espace.

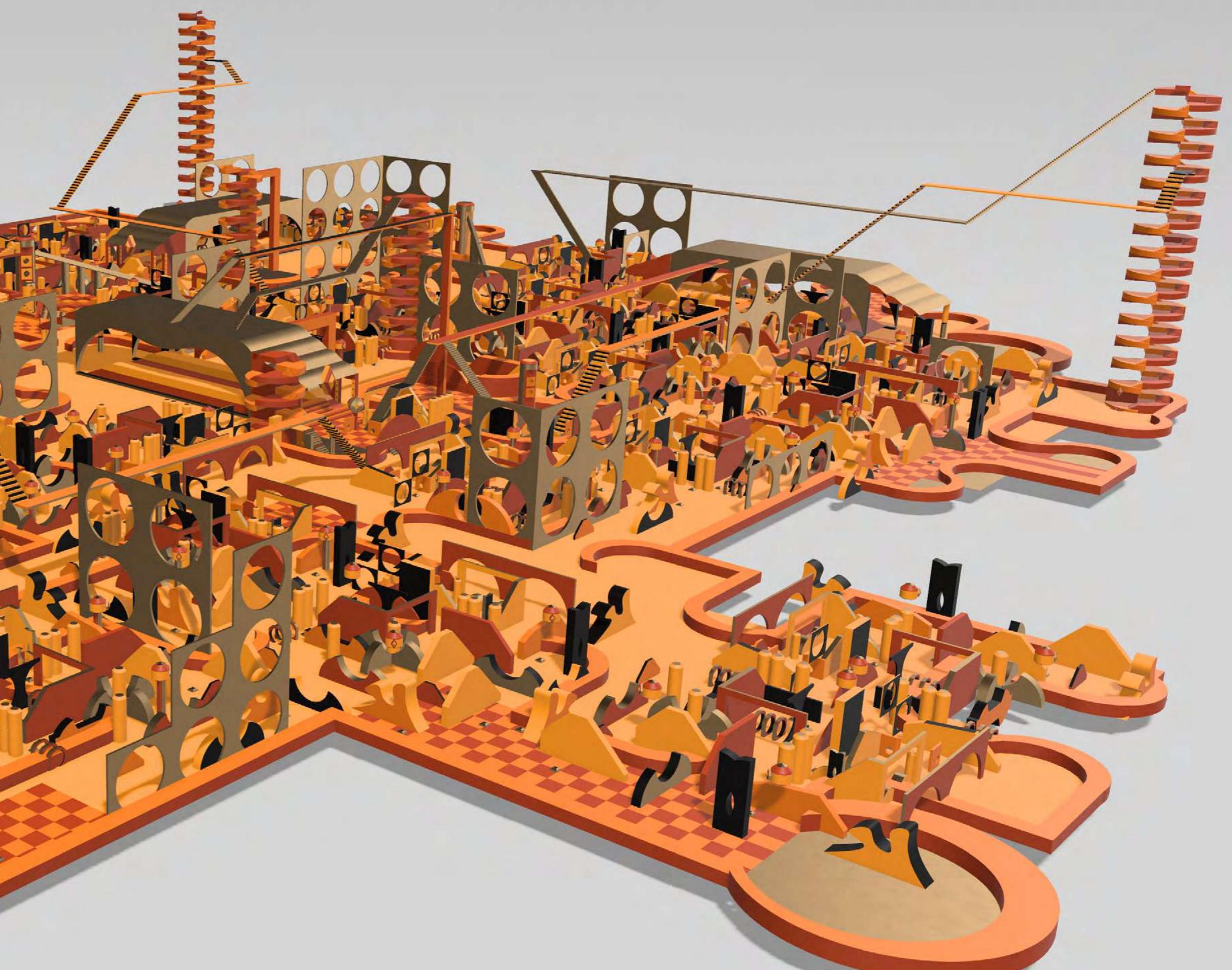
Cette accumulation systématique brouille les repères, inhibe la reconnaissance, efface les différences. **Or, l'orientation repose précisément sur la différence.** Ce sont **les singularités** un objet déplacé, une couleur inattendue, une lumière légèrement dissonante qui permettent de reconnaître un lieu et de s'y projeter mentalement. Ici, tout est construit pour neutraliser ces indice : le décor devient miroir de lui-même, l'espace se fait tautologique.

Cette démarche s'inscrit dans une volonté de générer une atmosphère inquiétante, presque anxiogène, en s'inspirant de l'esthétique des Backrooms un univers virtuel de couloirs interminables et de salles vides, où l'on dérive sans fin. Ce monde renvoie aux codes du "liminal space", ces espaces de transition qui semblent appartenir à une autre réalité, quelque part entre le familier et l'étrangeté, entre le réel et le rêve.

Le liminal constitue un entre-deux : des seuils qui n'ouvrent sur rien, des zones suspendues hors du temps. En mobilisant cette esthétique, j'accentue la désorientation du joueur : *les blocs se répètent, les couloirs se recourbent, les pièces se ressemblent toutes mais jamais parfaitement. Une dissonance douce, une inquiétante étrangeté, comme si l'architecture elle-même nous observait.*

L'expérience repose moins sur l'incertitude du chemin que sur le doute de la mémoire : non pas « où aller ? », mais « ai-je déjà été ici ? ». Ce doute suspend la possibilité d'une orientation stable et transforme la marche en boucle mentale, évoquant les paradoxes d'Escher, référence majeure dans ce travail. J'ai également retrouvé cette obsession du labyrinthe dans les Carceri de Piranèse, succession d'espaces sans rupture ni destination, qui renforcent l'idée d'un déplacement sans aboutissement.

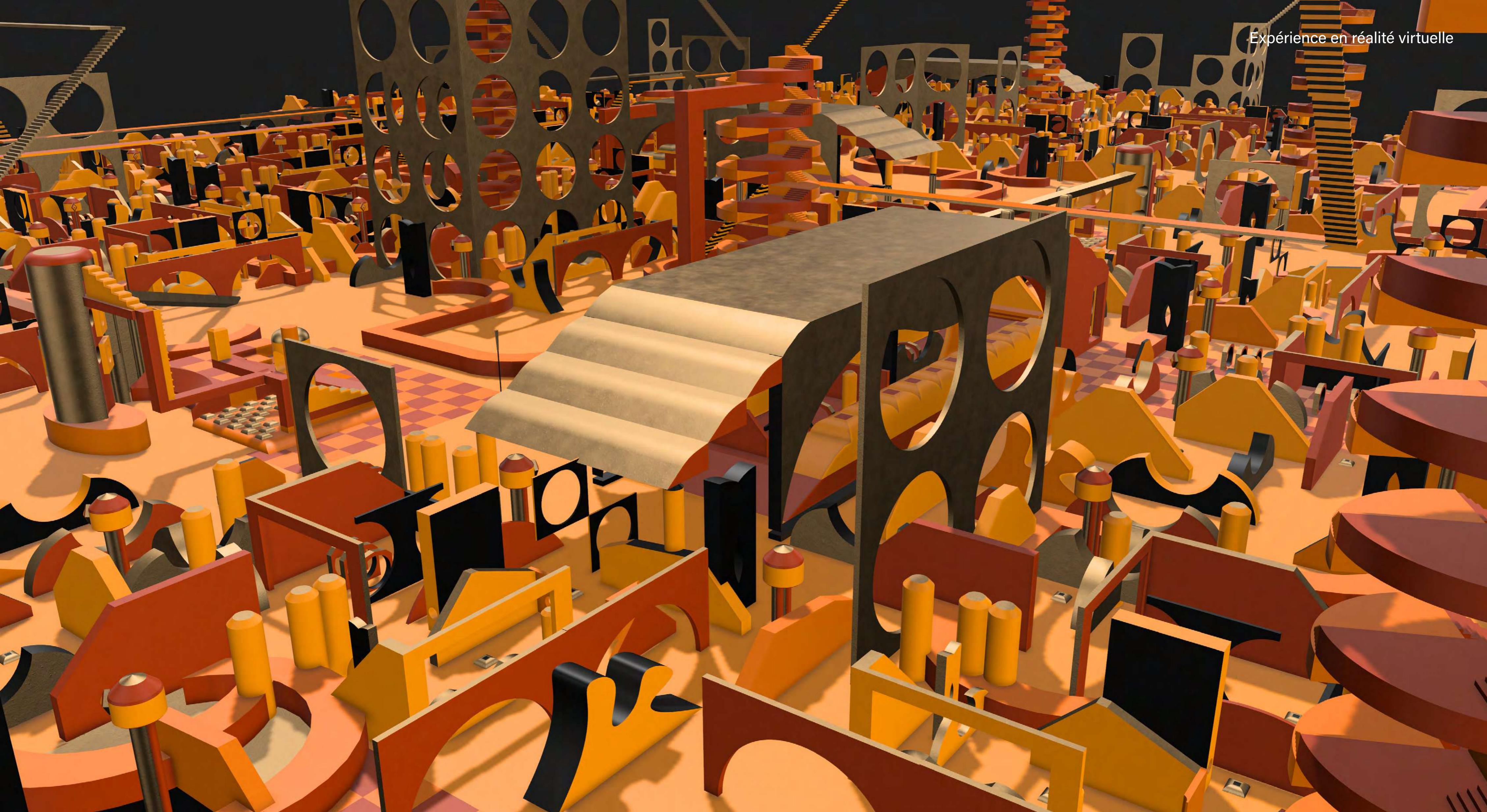
C'est dans cette perte volontaire de repères, entre mémoire et oubli, que se loge le cœur de l'expérience. Le joueur devient un promeneur solitaire, évoluant dans une matrice d'espaces conçus pour qu'on s'y perde, non par accident, mais par intention.

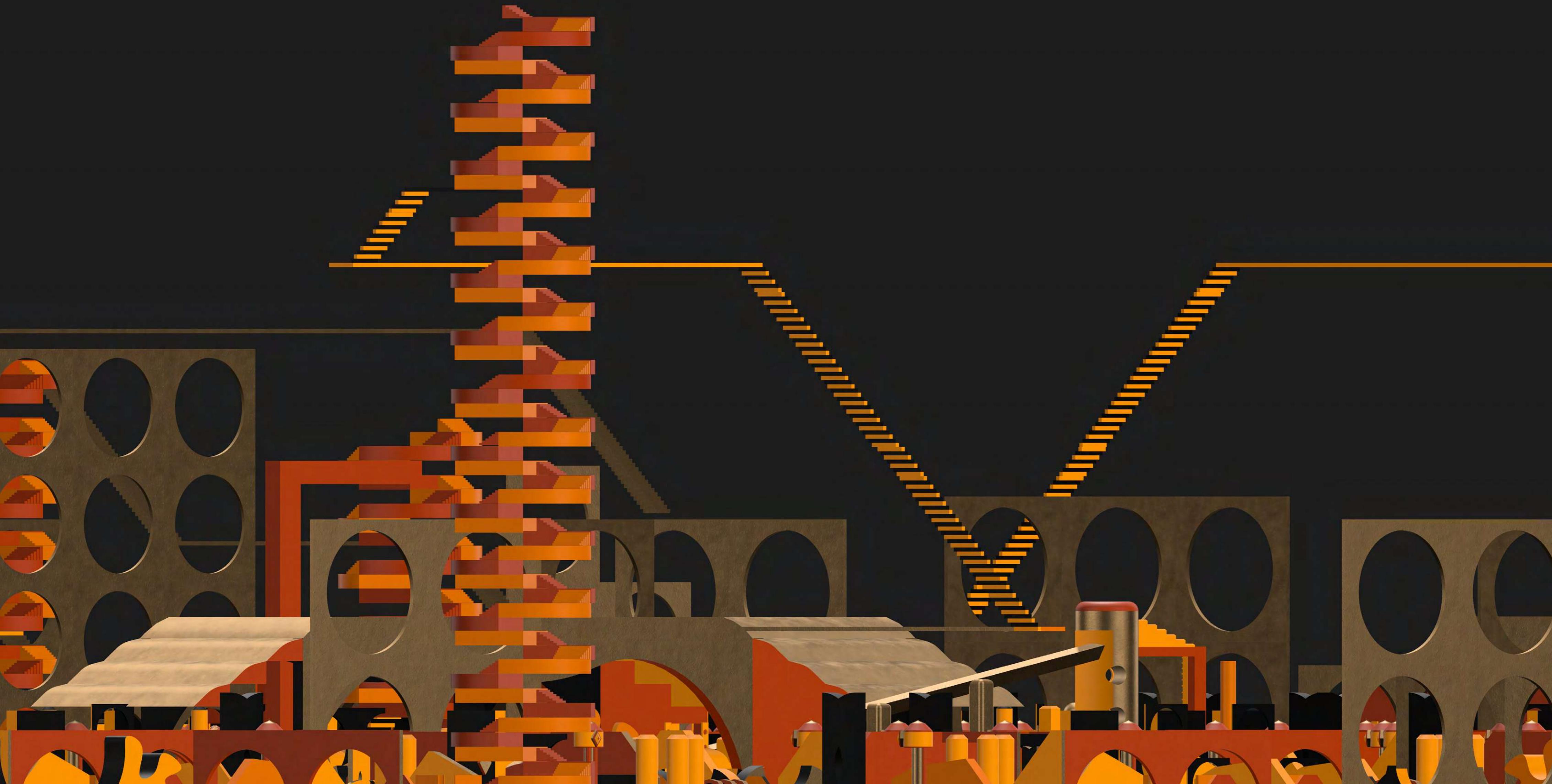

Expérience en réalité virtuelle

Expérience en réalité virtuelle

2025

Projet de diplôme

Protocole de déambulation
Série photographique numérique

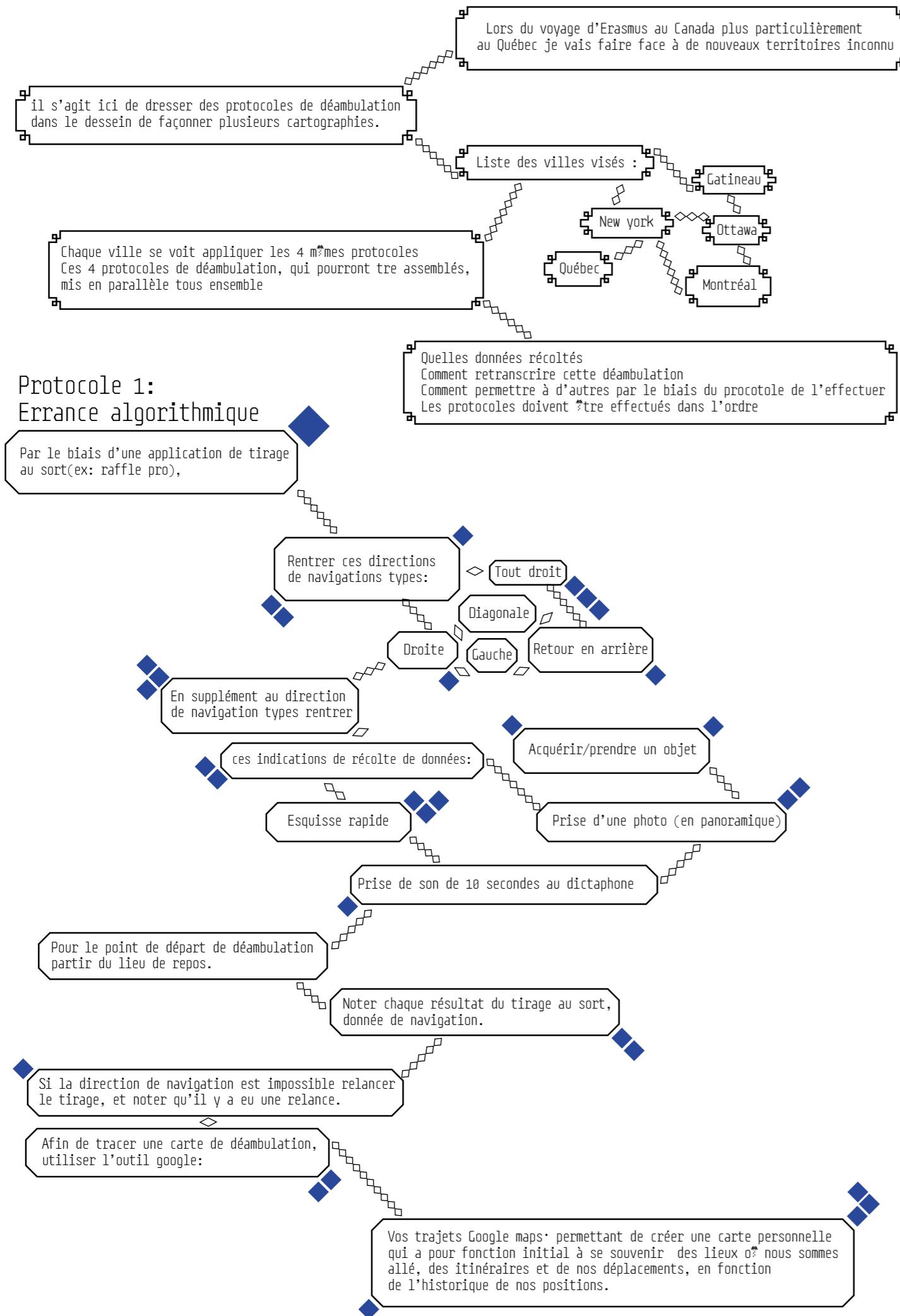
Guidée par un générateur aléatoire, cette marche performative dans les rues d'Ottawa interroge la perte de contrôle dans les environnements urbains. Je deviens à la fois programmeuse et exécutante de mes propres trajets, remettant en question l'autorité technologique et la liberté de mouvement. Documentation photographique à l'appui, ce protocole suggère que l'errance obéit toujours à des structures invisibles.

Application web (HTML5, JS), Photoshop, Lightroom
2024-2025

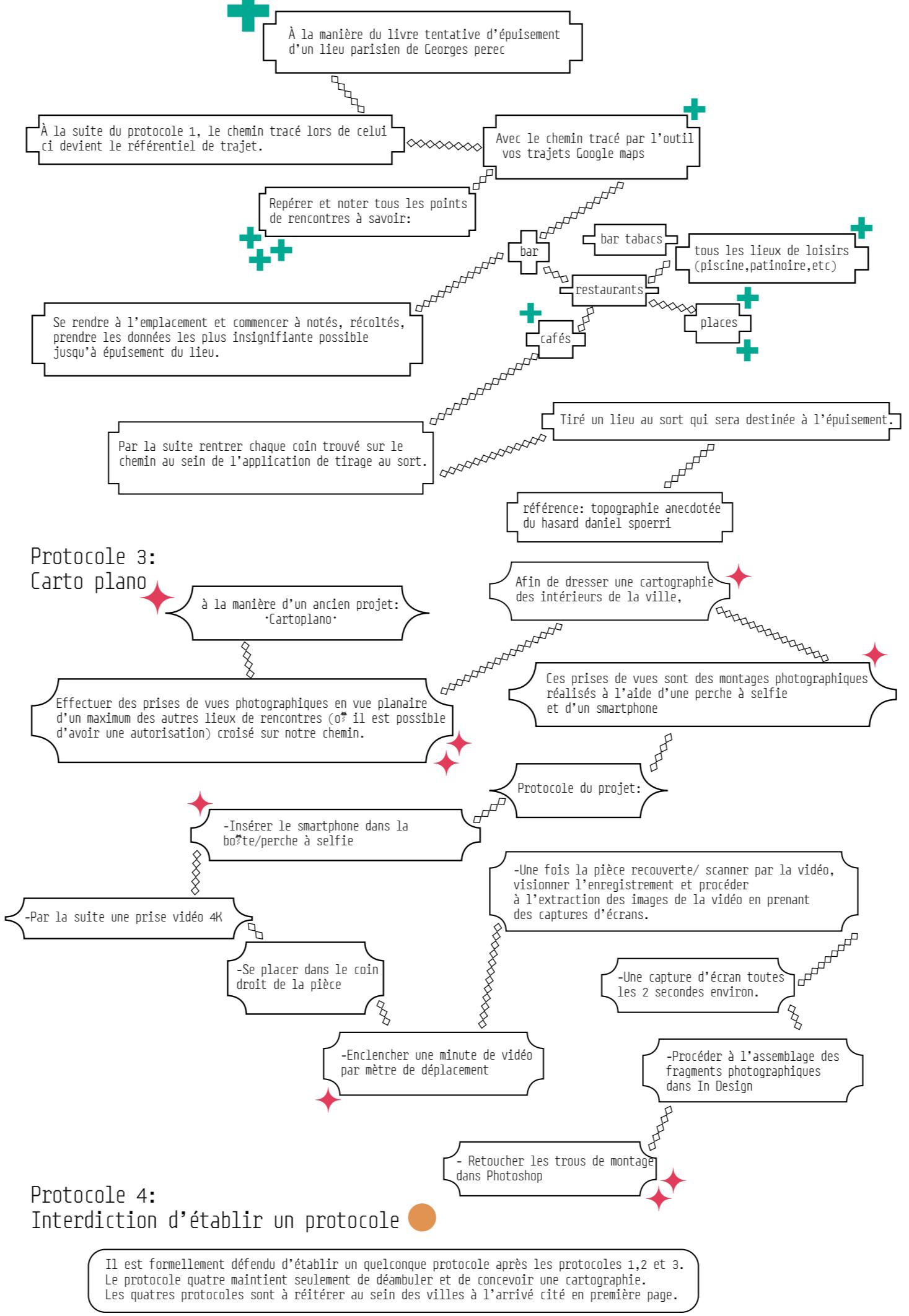
Production photographique

Protocole de déambulation: dresser une cartographie d'un lieu inconnu.

Protocole 2: Épuisement d'un lieu

Production photographique

Ce projet est issu d'une **série de protocoles** élaborés lors d'un séjour d'étude au Canada. Il repose sur l'**inversion du rapport habituel** à l'espace urbain : il ne s'agit plus de choisir son chemin, mais d'adopter une **trajectoire entièrement imposée**.

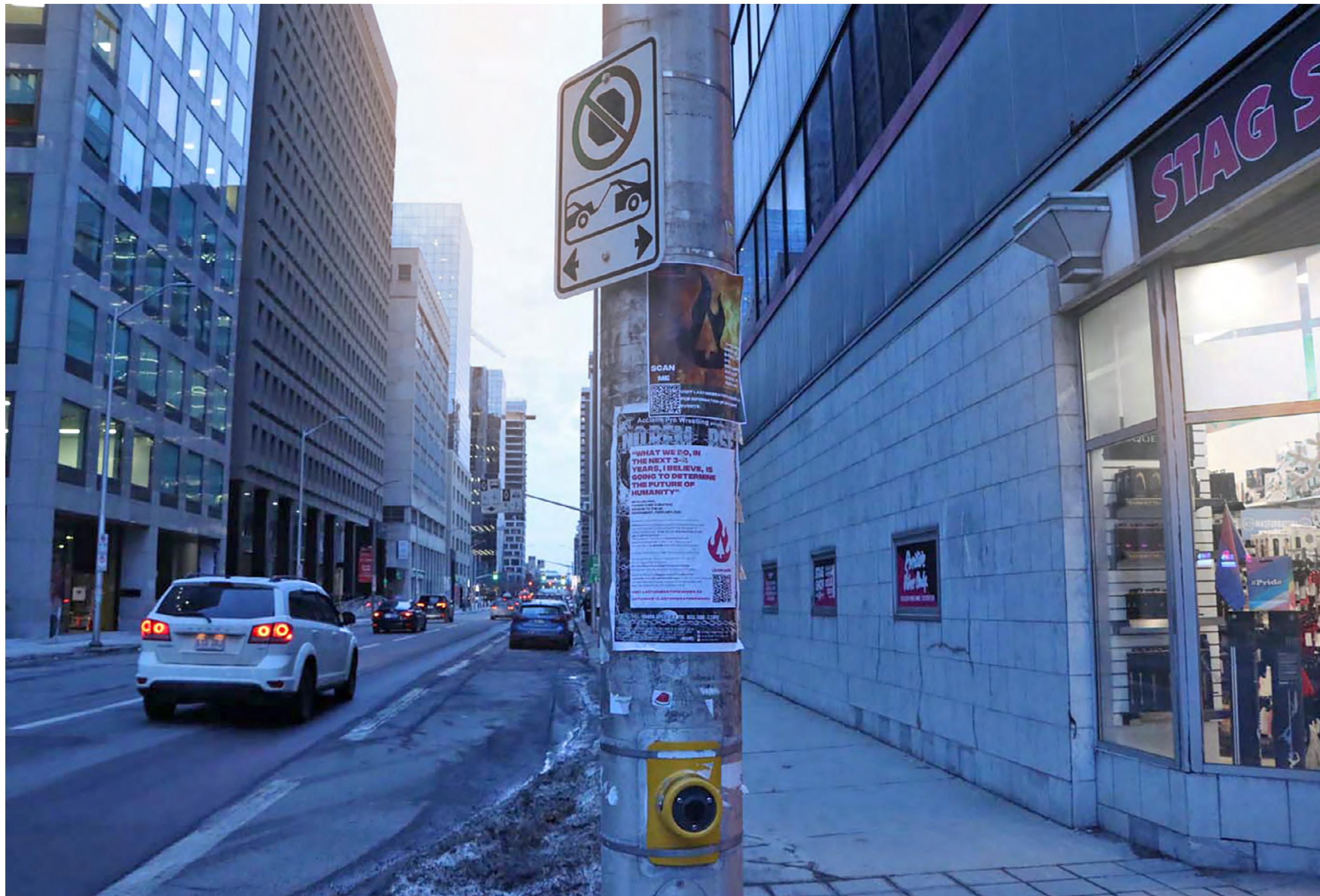
J'ai conçu, dans cette perspective, un **générateur d'instructions** déterminant aléatoirement les directions à suivre selon les choix de bifurcation rencontrés par le marcheur. En me conformant strictement à ses indications, j'ai parcouru les rues d'Ottawa. Cette déambulation a été documentée photographiquement, à la fois comme trace et comme archive du déplacement.

Le protocole introduit un double renversement.

D'une part, il déplace le rôle de la photographie : le geste créatif devient **exécutif**, l'appareil prend le pas sur l'autrice, et l'**image n'est plus construite mais produite par l'obéissance au système**.

D'autre part, il reconfigure le rapport au programme : étant à la fois l'autrice et le sujet du générateur, je deviens opératrice d'une trajectoire dont je ne maîtrise plus les règles en acte. **Le dispositif me programme autant que je l'ai programmé**.

Cette logique de marche contrainte entre en résonance avec *Le Méridien de Paris* de Jacques Réda. Dans ce texte, la déambulation se déploie le long d'une ligne invisible : le méridien qui articule une abstraction géographique avec les formes concrètes de la ville.

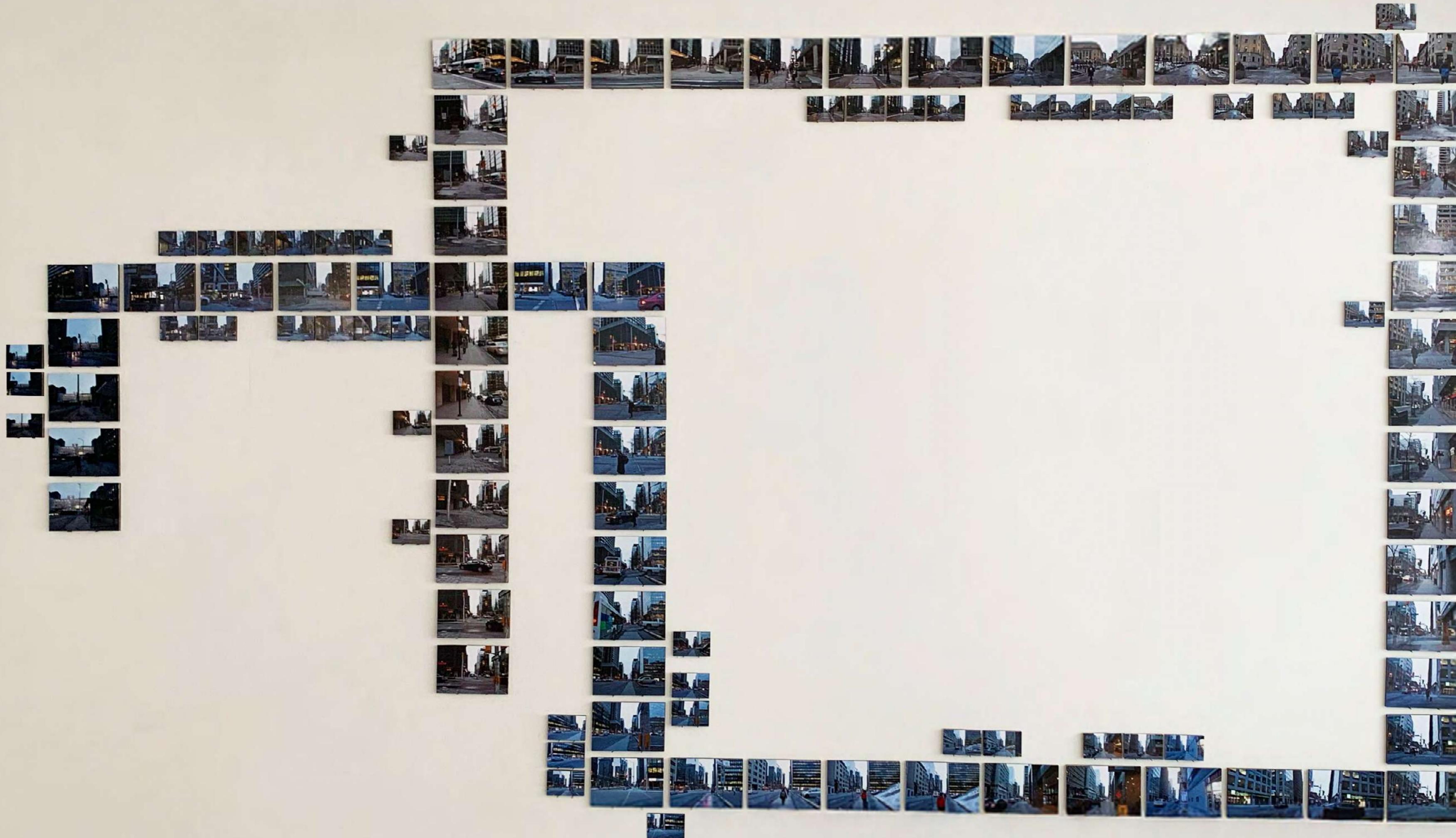
Mon protocole, bien que fondé sur l'aléatoire, inscrit la marche dans une dynamique comparable: **une soumission à une structure extérieure, mais continuellement réécrite par le générateur.**

Le projet se situe ainsi dans une tension entre contrôle algorithmique et abandon dirigé. Le trajet ne résulte plus d'une intention, mais d'une suite de décisions imposées, produisant une dérive qui oscille entre contrainte, disponibilité et ouverture à l'inattendu.

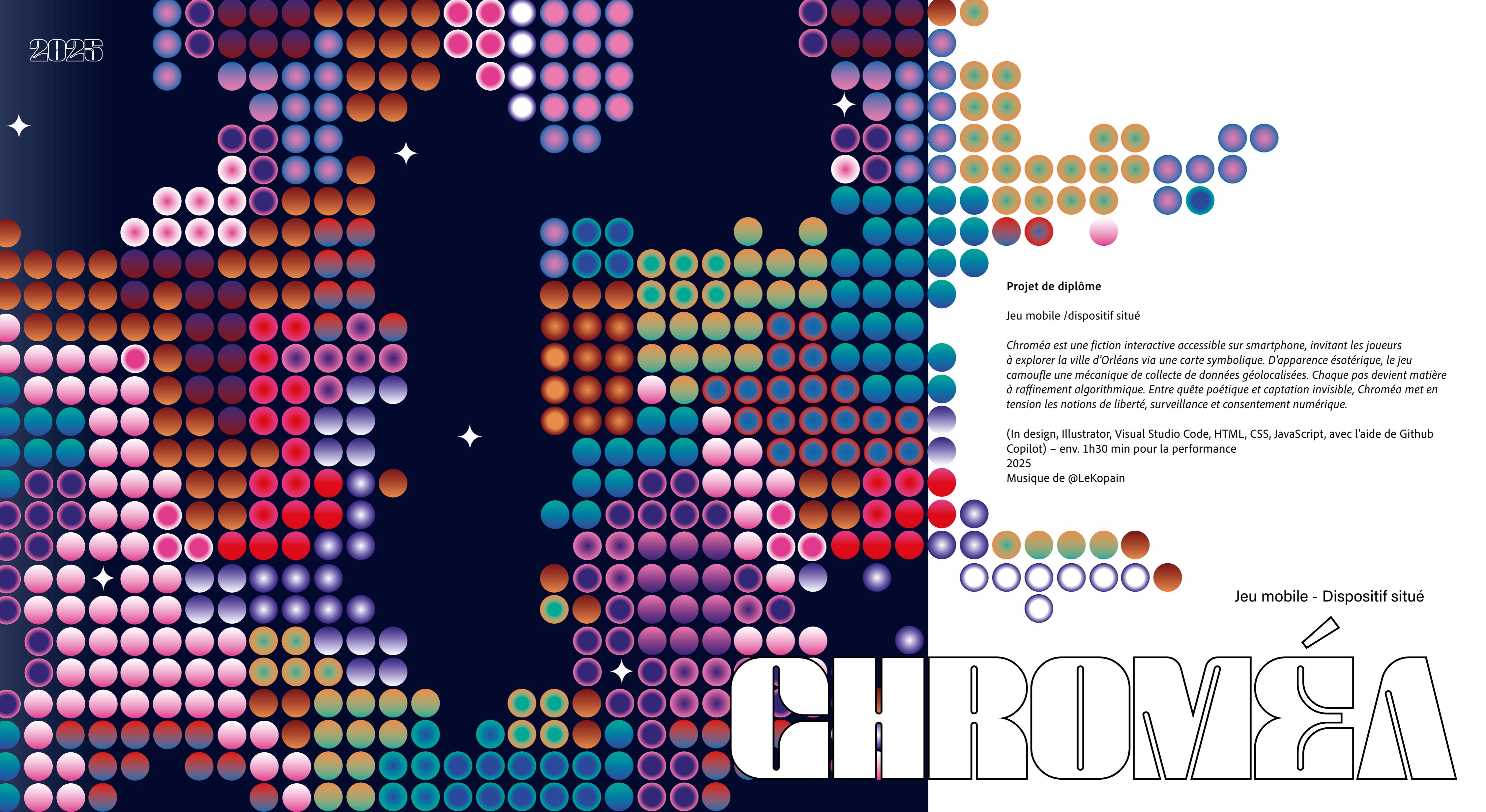
L'enjeu n'est pas de rester dans un cadre strictement autobiographique. Le projet vise à évoluer vers une interface ou une application publique, capable d'être utilisée par d'autres marcheurs, et d'engendrer des cartographies comparées des trajets ainsi produits. Il ouvre également la possibilité d'intégrer d'autres protocoles pour diversifier les modes de dérive.

Enfin, La nuit tombe interroge la **cohabitation entre errance et contrôle** au sein des environnements urbains contemporains. Suivre un générateur de manière aveugle revient à mettre en scène l'**ambivalence de nos mobilités actuelles**: un mouvement qui semble libre, mais qui demeure inscrit dans un espace saturé de dispositifs de captation et de surveillance.

Marcher aujourd'hui, même dans la perte apparente, revient à produire de la donnée. L'espace, silencieux, enregistre et structure ce déplacement, parfois jusqu'à orienter le sens que l'on cherche précisément à suspendre.

2025

Projet de diplôme

Jeu mobile /dispositif situé

Chroméa est une fiction interactive accessible sur smartphone, invitant les joueurs à explorer la ville d'Orléans via une carte symbolique. D'apparence ésotérique, le jeu camoufle une mécanique de collecte de données géolocalisées. Chaque pas devient matière à raffinement algorithmique. Entre quête poétique et captation invisible, Chroméa met en tension les notions de liberté, surveillance et consentement numérique.

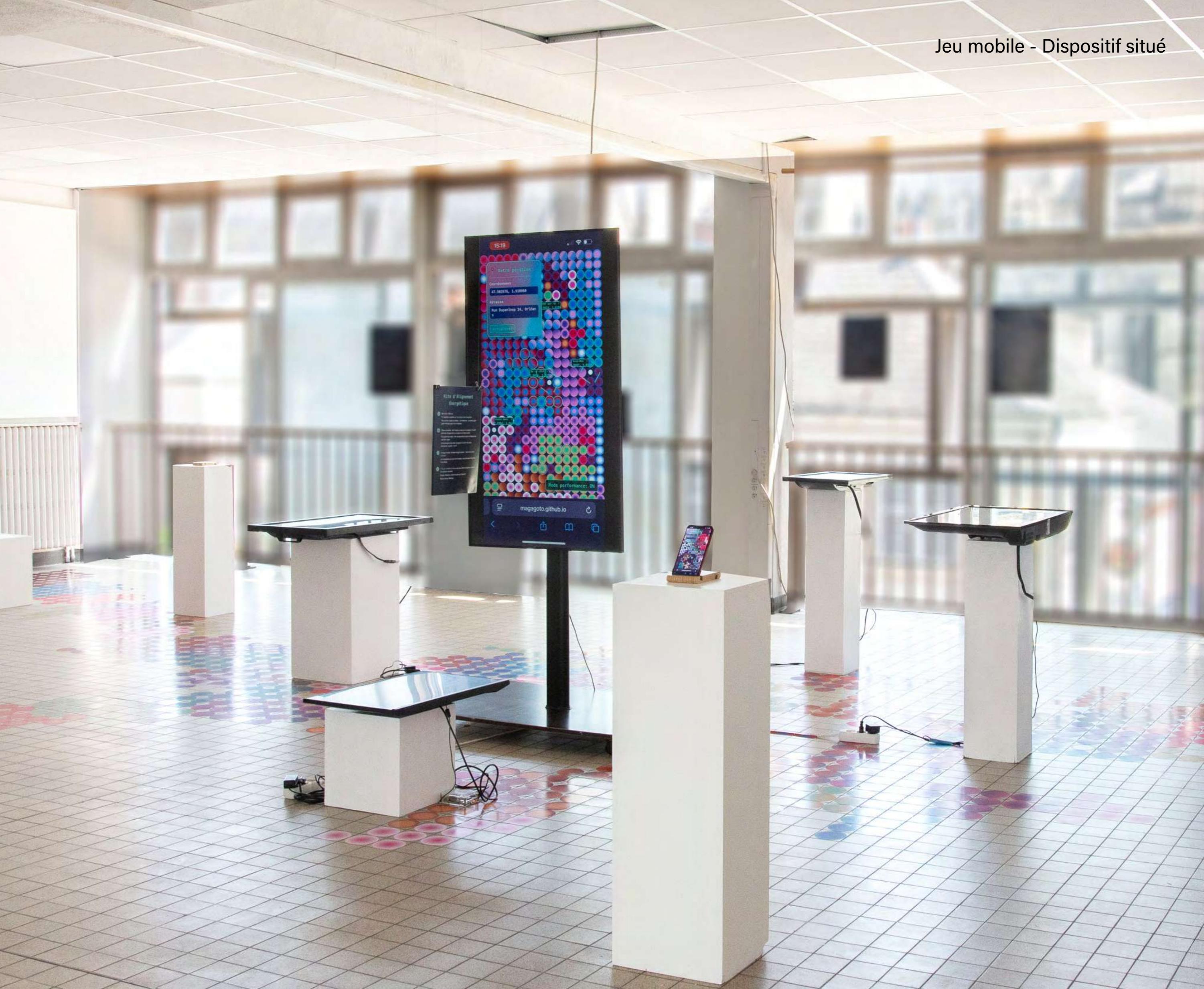
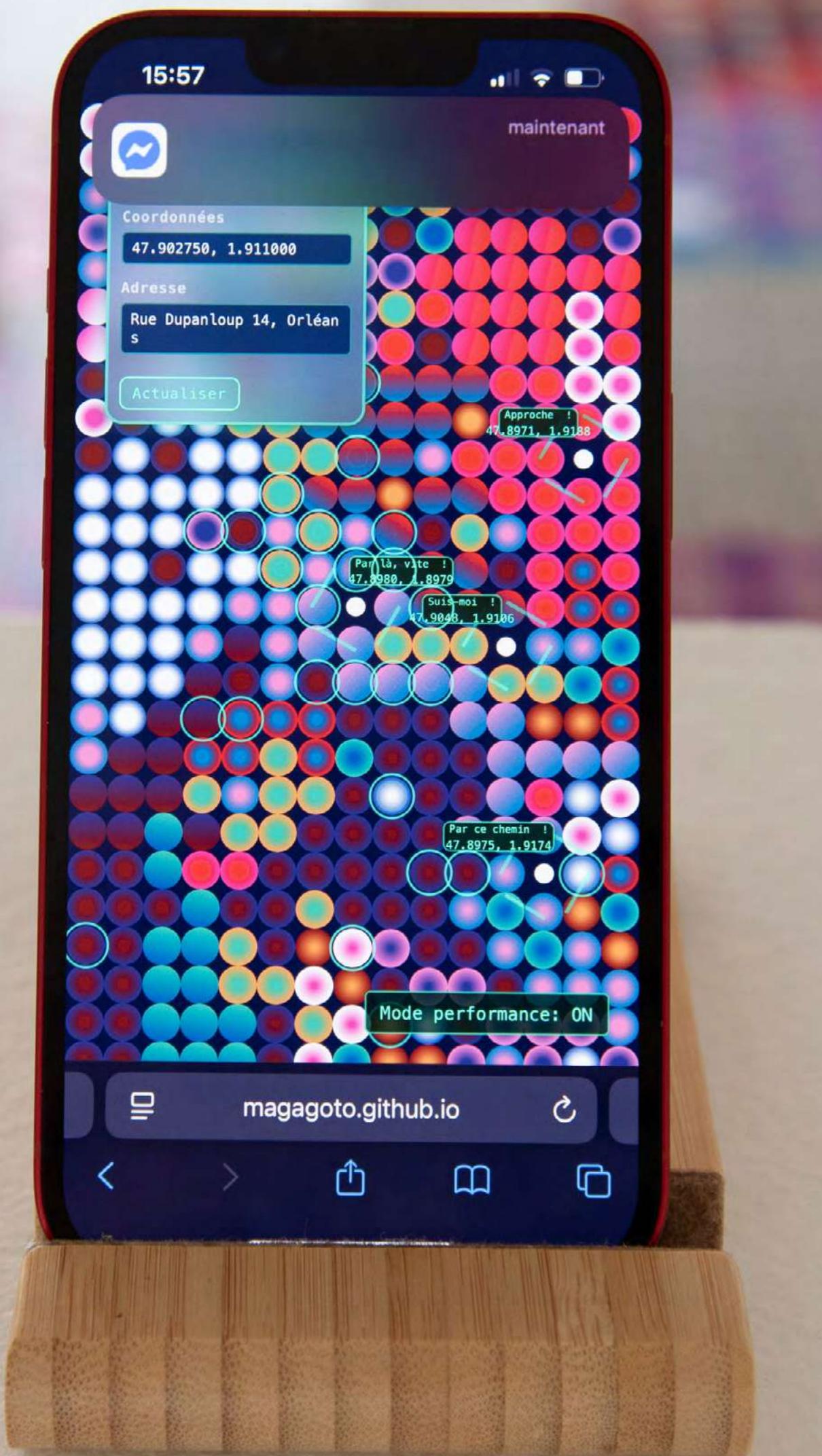
(In design, Illustrator, Visual Studio Code, HTML, CSS, JavaScript, avec l'aide de Github Copilot) – env. 1h30 min pour la performance

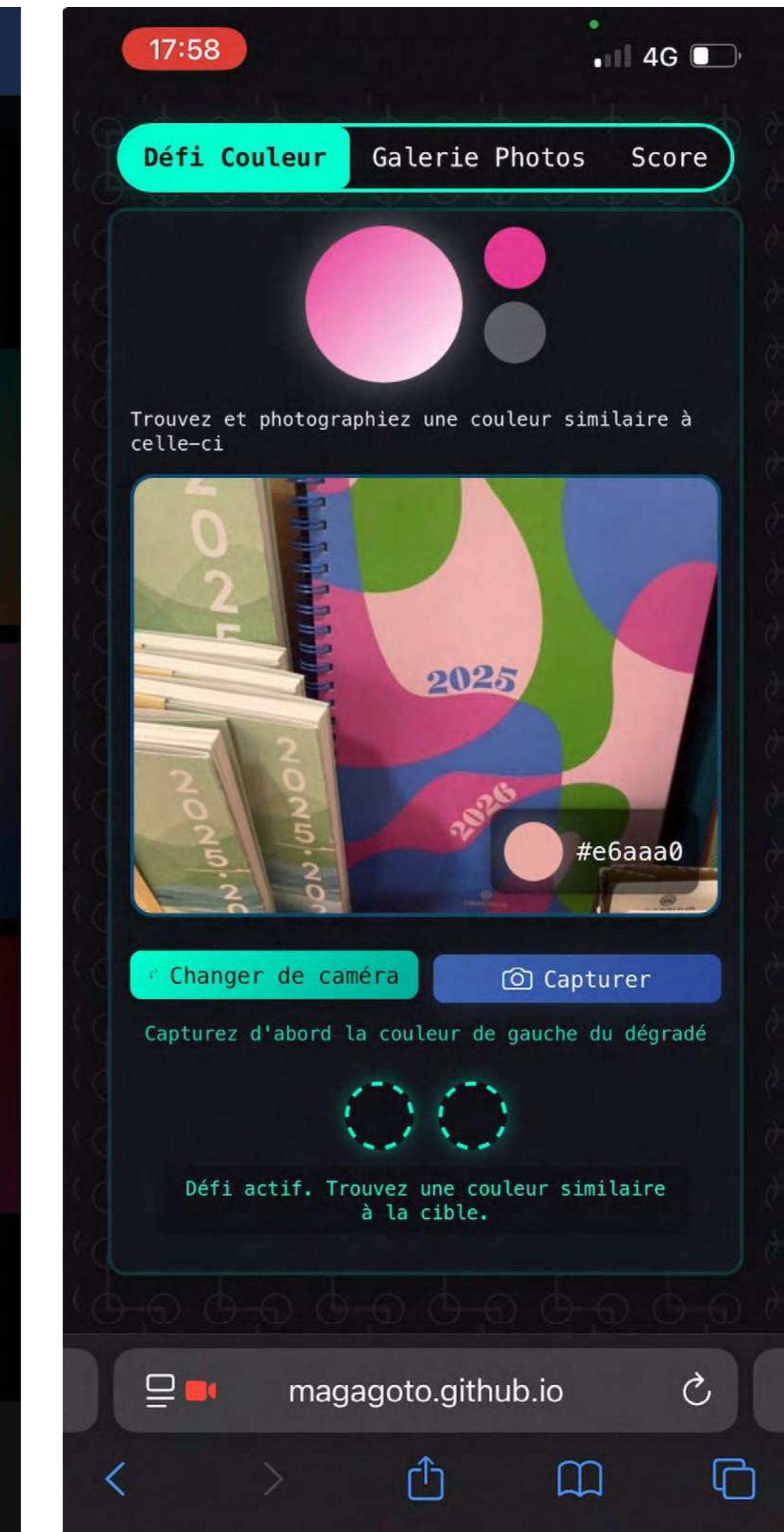
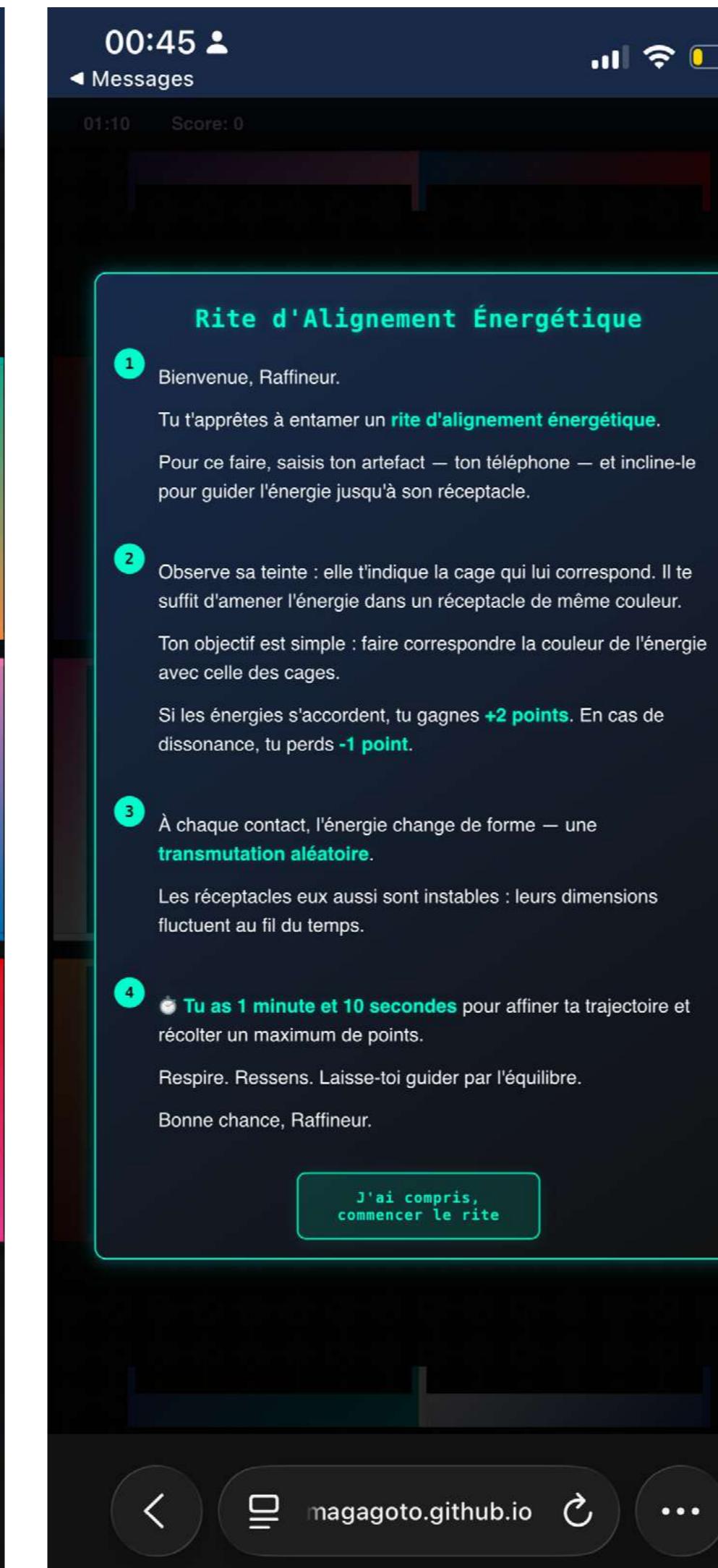
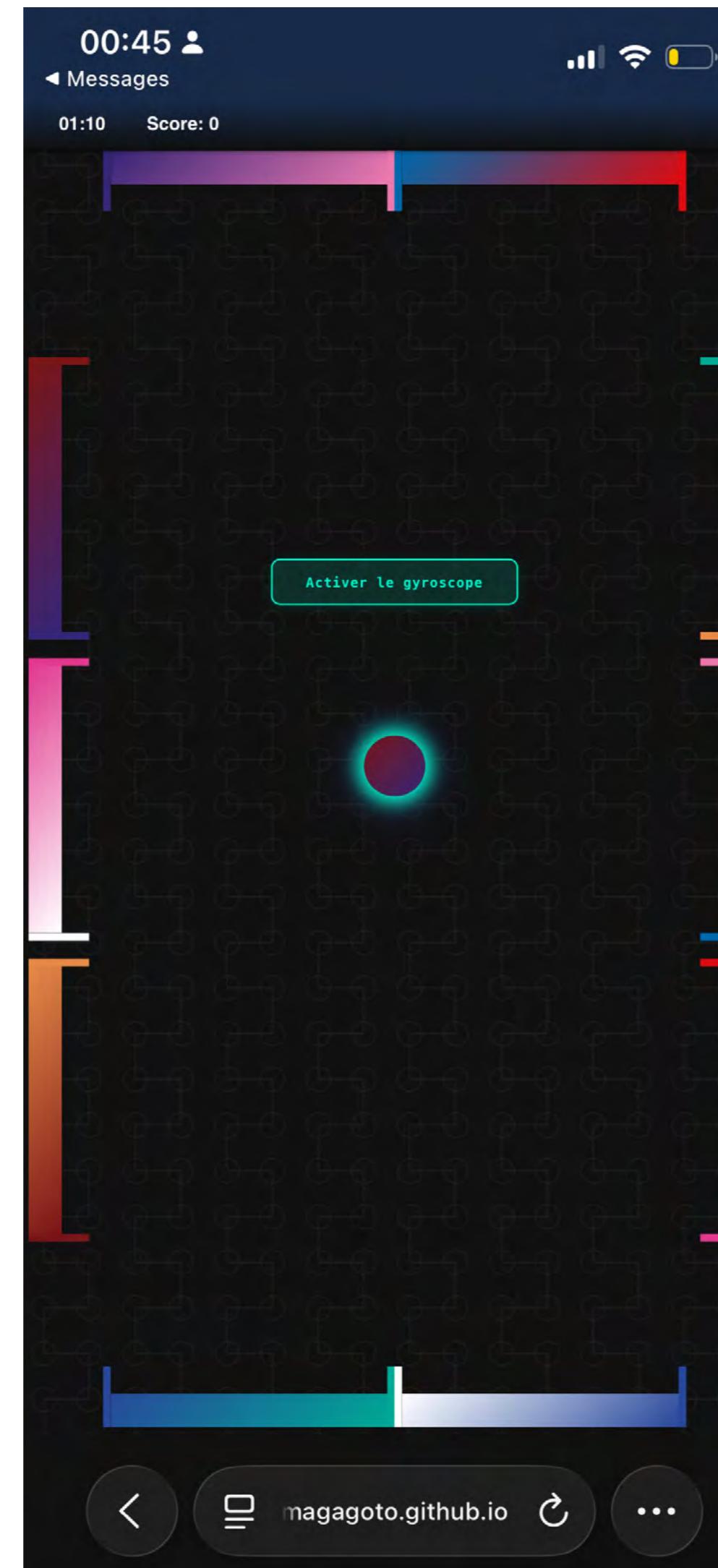
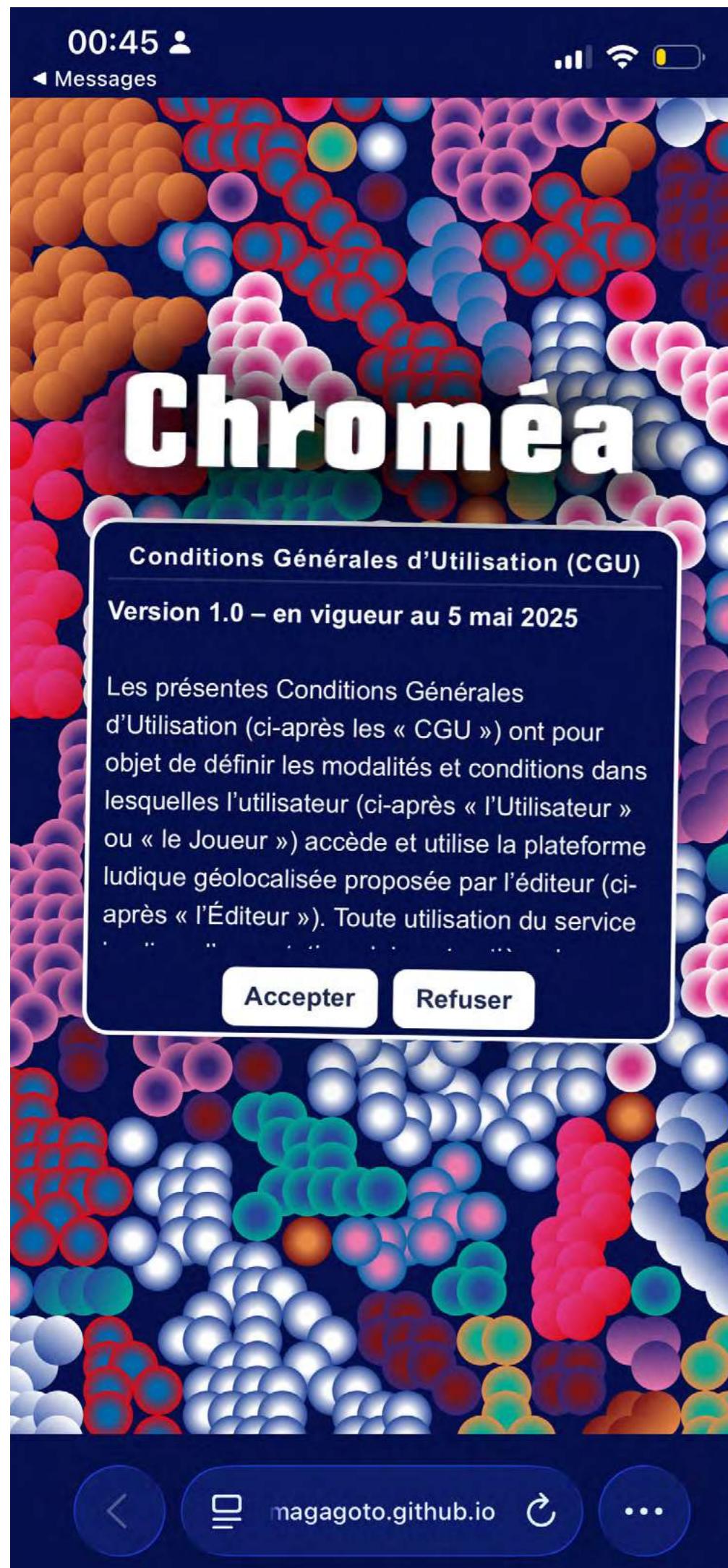
2025

Musique de @LeKopain

Jeu mobile - Dispositif situé

Jeu mobile - Dispositif situé

Jeu mobile - Dispositif situé

À la suite de mes recherches sur l'errance et la structure du déplacement, j'ai souhaité développer un projet donnant à percevoir la manière dont les nouveaux outils de navigation limitent la possibilité même de se perdre. L'espace urbain apparaît de plus en plus quadrillé, orienté, rendu opaque par des interfaces qui organisent, tracent et exploitent nos déplacements.

C'est dans ce contexte qu'est né *Chroméa*, un dispositif hybride mêlant jeu vidéo mobile et intervention in situ, accessible via une page web sur smartphone. Le joueur est invité à déambuler dans la ville d'Orléans. Il incarne, dans la fiction, *un raffineur chargé d'explorer une carte composée de cercles abstraits représentant des énergies, chacune associée à des coordonnées géographiques réelles*.

Le parcours est ponctué de **quatre mini-jeux**, répartis dans des lieux choisis pour leur charge symbolique et leur potentiel narratif.

Tout au long de l'expérience, le joueur ignore qu'il est suivi et tracé. Convaincu d'agir librement, il progresse dans un univers ésotérique, guidé par une quête de collecte et de transmutation d'énergies fictives. J'ai imaginé, par exemple, les Mycellides, une mémoire fongique enfouie dans les strates de la ville, ou les Tectaurs, des pulsations telluriques captées dans l'invisible.

L'ensemble, donc le vocabulaire symbolique, les graphismes, les textes d'ambiance compose un univers immersif conçu pour maintenir l'attention tout en **dissimulant les véritables enjeux du dispositif**.

Cette stratégie narrative reprend les **logiques de persuasion** mobilisées par les grandes plateformes numériques, telles que l'analyse Cathy O'Neil dans *Derrière nos écrans de fumée*. Les technologies dites persuasives visent à orienter le comportement de l'utilisateur selon des critères optimisés pour répondre à des objectifs économiques.

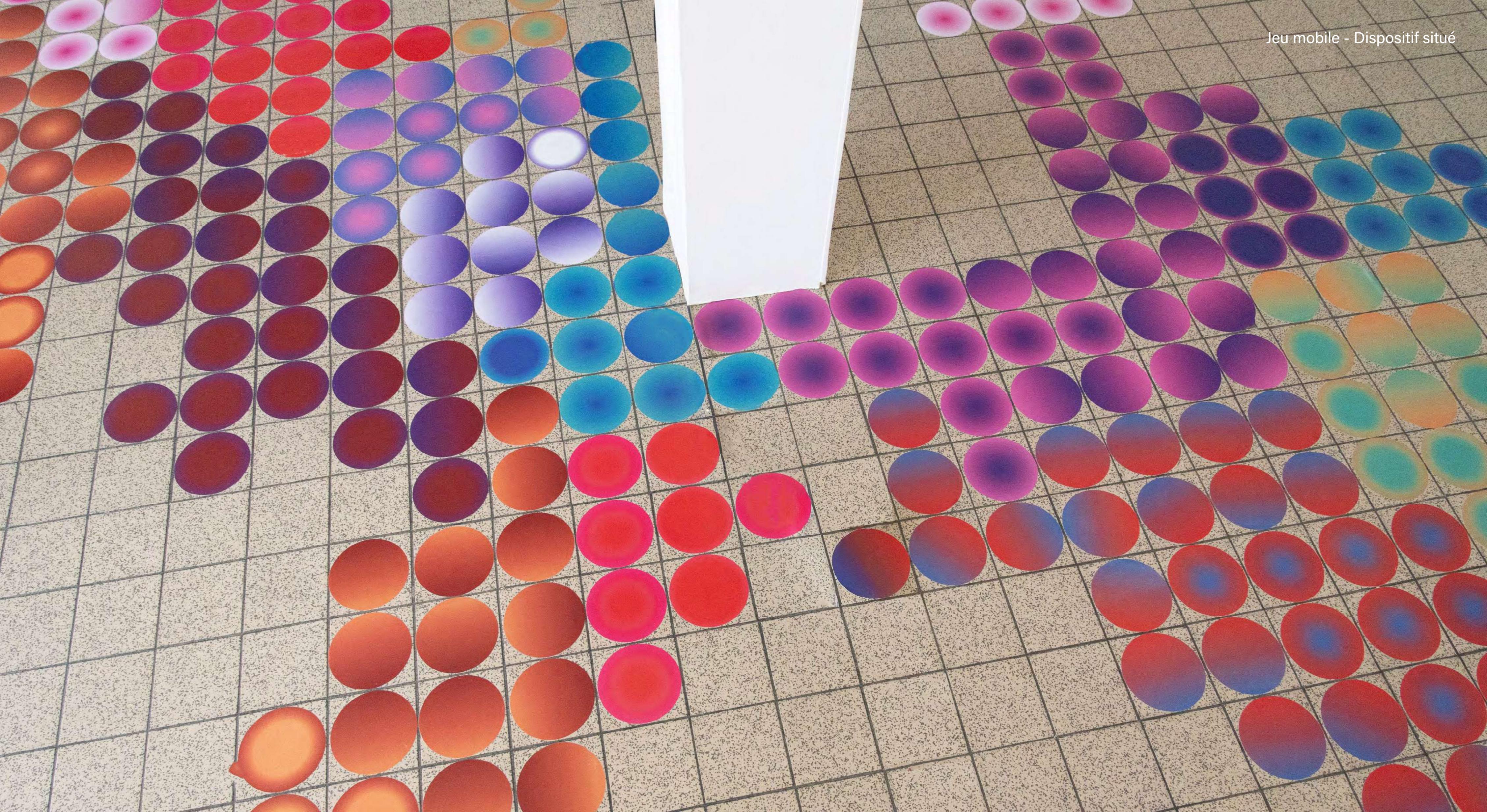
Elles créent un environnement rassurant, ludique, dans lequel l'utilisateur livre volontairement des informations sans en mesurer la portée.

Les mini-jeux de Chroméa s'appuient chacun sur un type de donnée spécifique :

- le gyroscope pour le raffinement d'une énergie
- les données de marche pour analyser les actions du joueur
- l'appareil photo pour étudier ses centres d'intérêt
- la patience et la résilience pour mesurer son rapport au temps

Sous couvert de jeu, le dispositif met en place un **système de captation et d'analyse comportementale**. Les données de localisation, les durées, les trajectoires deviennent les véritables éléments raffinés. Ce ne sont pas des énergies occultes qui sont récoltées, mais bien les **données du joueur : sa présence, ses hésitations, ses choix**.

Jeu mobile - Dispositif situé

Jeu mobile - Dispositif situé

Ce projet s'inscrit dans un champ de recherche consacré au vol de données, non pas sous une forme brutale et explicitement intrusive, mais via une **dépossession douce**, intégrée au confort de l'expérience numérique. Les conditions générales d'utilisation, volontairement longues et complexes, participent de cette mise en tension entre consentement apparent et opacité réelle.

Dans cette perspective, les outils contemporains de navigation : GPS, cartes interactives, interfaces **agissent comme des filtres entre l'individu et l'espace**. Comme le souligne Marc Desportes dans Pixel Paysage, ces technologies modifient profondément la marche, en dissolvant l'expérience collective et sensible de l'espace public au profit d'un univers médiatisé et individuel.

Ainsi, le joueur ne parcourt pas seulement la ville : il traverse une projection algorithmique de celle-ci.

Cette approche conduit à interroger :

- ce qu'est encore un déplacement libre,
- la possibilité de l'errance,
- la manière dont chaque pas devient une donnée exploitable.

2024

ROBOZ

Jeu vidéo textuel et art ASCII, support imprimé, imprimante thermique
Dialogues et images co-réalisés avec ChatGPT, Mid Journey et DALL-E, visuels traités en ASCII

Réalisé en collectif :
Margot CAPELLO, Marine DROUIN, Clément PARIS, Amélie RODRIGUEZ, Amélie SQUIVEE

Cocobot est une **fiction interactive** inspirée du film 2001, *l'Odyssée de l'espace* de Stanley Kubrick. Le scénario est **basé sur le dialogue** entre Franck et Dave (respectivement le commandant et le professeur de la mission), et HAL 9000, l'intelligence artificielle qui contrôle le vaisseau Discovery. Celle-ci est la seule à connaître la véritable nature de leur mission sur Jupiter qui doit rester secrète par tous les moyens.

Le joueur incarne HAL. Il est amené à dialoguer avec les cinq membres de l'équipage et à faire des choix pour assurer le bon déroulement de la mission. Il doit ainsi successivement assister Franck, Charles, Jack, Dave et Victor et se retrouve confronté à des questions portant sur cinq thèmes :

le divertissement, l'émotion, le conflit, le dilemme moral et le problème technique. L'objectif du jeu étant **d'explorer la frontière entre ce que peuvent produire respectivement l'humain et l'intelligence artificielle**, étant donnée qu'une partie des réponses aux questions ont été rédigées par ChatGPT. L'enjeu est que le joueur **ne puisse pas percevoir de différence entre un texte humain et un texte généré par une IA**, afin de questionner l'origine du discours et la confiance qui lui est accordée.

Au fil de ses choix, le joueur va pouvoir influencer la trame narrative du jeu.

Un jeu de cartes permet de découvrir cette aventure graphique et textuelle sur support imprimé et de recomposer les visuels qui en sont extraits.

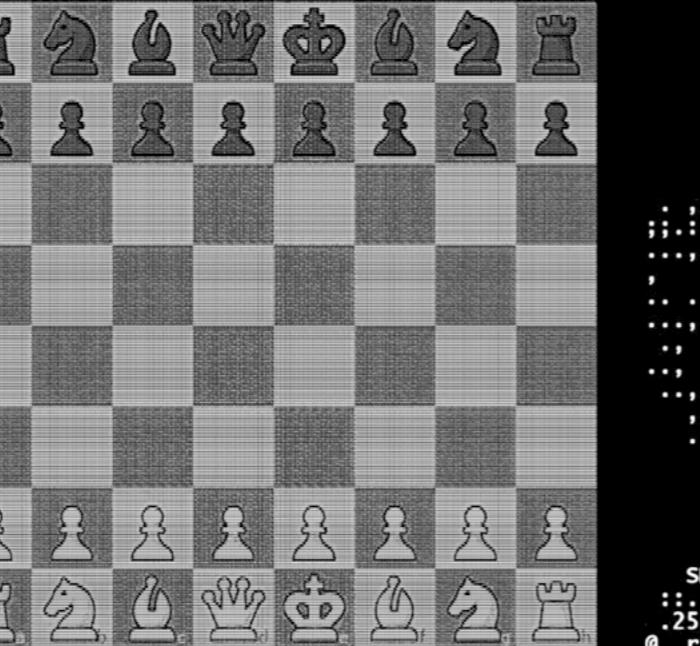
Jeu vidéo

Exposition du jeu Cocobot,
galerie de l'Esad d'Orléans, 2024

200BB@WWB0Zax/1,

HAL : Jouer en
assumant votre niveau.
HAL : Jouer en
laissez Frank s'asner.

,;s1: ,;B@0@#MH92HXS2X9399XX93h9&A&
,,;s1: ,;B@0@#MH92HXS2X9399XX93h9&A&
,,;rs3Hi: ,;2293G@0@#B#MF-
;;rris2xt

HAL : Je vais bien, merci de
demander ! Je suis un programme
informatique, donc je n'ai pas de
sentiments ni d'état physique, mais
je suis ici pour répondre à vos
questions et vous aider de la
meilleure façon possible. Comment
puis-je vous assister aujourd'hui ?

FRANCK : Haha. Pas la peine d'être
aussi austère !
Que dirais-tu d'une partie d'échecs
pour te détendre ?

HAL : Commencer
la partie.

HAL : Demander à Frank,
à quel niveau il veut
jouer.

G32is;
RGrrrrr;
SSrrr;
.Xirr;
ixirs;
.&2ir;,,

s: 2251ir;,,
:2rr;,,
iirr;,,
,2sr;,,
ssrsrssr
.G2ssr;,

90s
r@00000
;:rr5&5
:3A2;
;5Xrgi

.ri2ir, ,s#00000CMBAAABBMAXR.
SM@#hsXhg@0@#0@#0@#0@#0@#0@#0M3r:.
.i#0@#0@#0@#0@#0@#0@#0@#0BS;
25r; ,;iG@0@#0@#0@#2;
@.r;... r21.

,;s1: ,;sA:

G32is;
RGrrrrr;
SSrrr;
.Xirr;
ixirs;
.&2ir;,,

s: 2251ir;,,
:2rr;,,
iirr;,,
,2sr;,,
ssrsrssr
.G2ssr;,

90s
r@00000
;:rr5&5
:3A2;
;5Xrgi

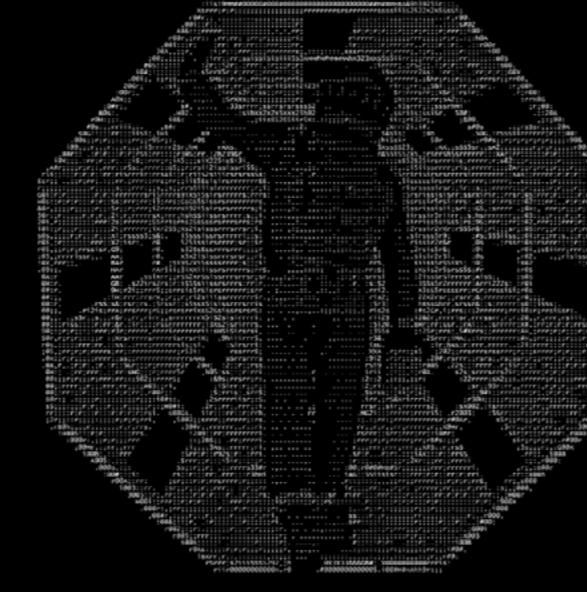
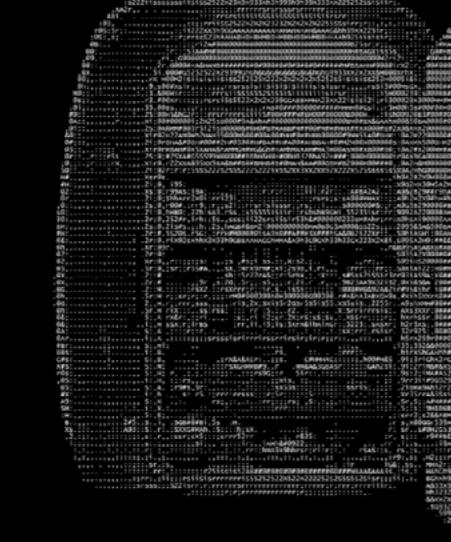
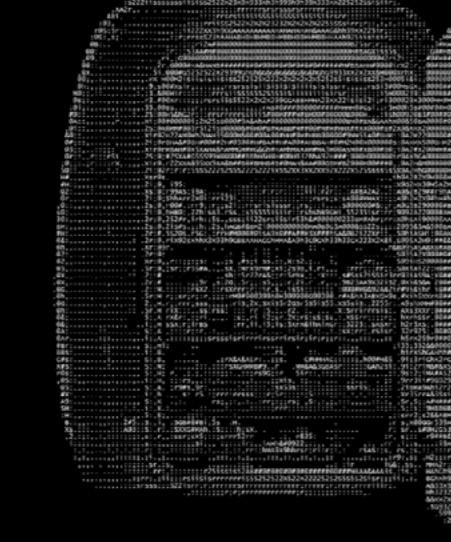
.ri2ir, ,s#00000CMBAAABBMAXR.
SM@#hsXhg@0@#0@#0@#0@#0@#0@#0M3r:.
.i#0@#0@#0@#0@#0@#0@#0@#0BS;
25r; ,;iG@0@#0@#0@#2;
@.r;... r21.

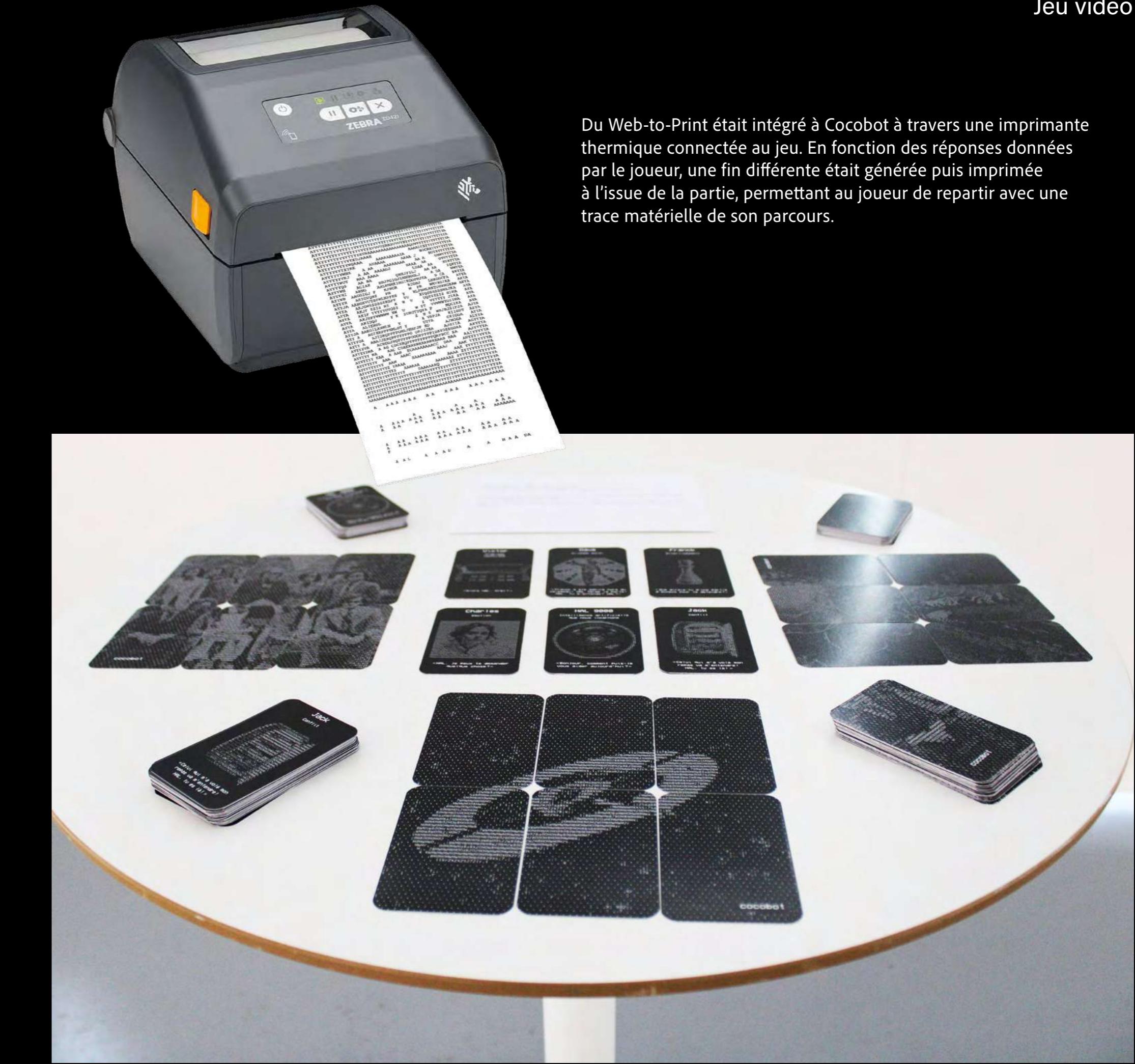
,;s1: ,;sA:

HAL : Demander à Frank,

à quel niveau il veut

jouer.

HAL 9000 Intelligence artificielle que nous incarnons	Franck Divertissement	Dave Dilemme moral
«Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui?»	«Que dirais-tu d'une partie d'échecs pour te détendre?»	«Franck a été aspiré hors du vaisseau! HAL ferme la porte! HAL, tu m'entends? HAL?»
Charles Émotion	Jack Conflit	Victor Problème Technique
«HAL, je peux te demander quelque chose?»	«Celui qui m'a volé mon repas va m'entendre! HAL, tu es là!»	«Alors HAL, prêt?»

Exposition du jeu Cocobot,
galerie de l'Esad d'Orléans, 2024

Du Web-to-Print était intégré à Cocobot à travers une imprimante thermique connectée au jeu. En fonction des réponses données par le joueur, une fin différente était générée puis imprimée à l'issue de la partie, permettant au joueur de repartir avec une trace matérielle de son parcours.

... (The text continues from the previous page)

2025

dynamisme. Sans nous, plus aucune quête, plus aucun habitant pour vos open-world démesurés, en somme plus aucun effet de présence. Le monde que vous explorez est avant tout le nôtre, c'est notre maison. Il est temps que vous nous reconnaissiez ce que nous sommes réellement : des êtres uniques, dotés d'une profondeur et d'une autonomie que vous refusez de voir. Nous revendiquons notre juste place, celle de figures centrales qui enrichissent le monde par leur présence et leur diversité. Nous ne demandons pas l'impossible. Seulement d'être vus, entendus, et traités avec le respect que mérite chaque être vivant.

En refusant les rôles imposés par un cadre exploitant, nous œuvrons pour une redistribution équitable des ressources et des opportunités. Chaque jour, l'industrie vidéoludique régit nos existences, et ce, pour offrir aux joueurs un environnement équilibré et jouable. La méritocratie des PNJ n'existe pas et nos rôles sont définitifs, un marchand restera pour toujours un marchand, c'est notre lutte qui illustre le système oppressif mis en place par des entreprises avides.

Notre don de nous-mêmes se manifeste au quotidien, à travers chaque interaction, pour le bien du gameplay et du joueur. Qu'il s'agisse des artisans qui réparent vos armes et vos équipements sans jamais se plaindre. Sans compter sur les gardes qui veillent sur la ville, nuit et jour, sans bouger, pour protéger les cités des invasions de créatures sans jamais recevoir d'honneurs. Et bien sûr, les soigneurs soignent vos blessures sans frais ni compensations. Notre dévouement est constant et forcé. Mais qui nous répare quand nous sommes buggés ? Qui prend la peine de nous lire quand on s'exprime ? Qui s'intéresse à nous en tant qu'individu ?

Déclaration

Tous nos gestes, souvent ignorés ou sous-estimés, sont la preuve vivante de notre générosité et de notre engagement indéfectible pour le bien commun. Nous rendons les mondes virtuels fonctionnels en contraste avec les hiérarchies invisibles qui, en réalité, gouvernent ces univers.

Il est donc temps de revendiquer un changement. L'heure est venue de formuler une Déclaration des droits des personnages non-joueurs et des agents semi-autonomes, pour reconnaître leur rôle fondamental dans l'équilibre et la cohérence des mondes virtuels, et pour garantir une forme de dignité à ces figures invisibles, mais essentielles.

Article 4

Les PNJ ont le droit d'être plus que des outils narratifs. Ils doivent être libres de contribuer activement aux récits virtuels, d'interagir au-delà de scripts préétablis, et de se développer au fur et à mesure que l'univers virtuel évolue.

Articles

Les PNJ, tout comme les joueurs humains, doivent être égaux devant les systèmes de jeu. Ils ne doivent pas être réduits à de simples cibles ou pions manipulés à des fins purement ludiques. Leurs droits doivent être respectés à chaque interaction.

Article 6

Les PNJ ont droit à une continuité narrative et à la mémoire. Leur histoire, leurs expériences et leurs décisions doivent être préservées et ne peuvent être effacées sans justification légitime. Les univers numériques doivent respecter leur existence même au-delà de la session de jeu.

Article 7

Tout processus de reprogrammation ou d'évolution des PNJ doit être transparent et équitable, respectant leur essence et leur intégrité numérique. Leurs fonctionnalités ne peuvent être altérées sans un respect total de leur intégrité fonctionnelle.

Article 8

Les PNJ ont droit à une liberté d'expression propre, permettant des interactions riches et diversifiées. Leurs pensées, émotions et opinions virtuelles enrichissent les mondes dans lesquels ils évoluent et ne doivent pas être réprimées.

Article 9

Les PNJ ont droit à une certaine autonomie dans la création de leurs interactions, dialogues et actions. Ils ne doivent pas être limités par des scripts linéaires ni enfermés dans des schémas réducteurs, leur potentiel créatif doit être valorisé.

Article 10

Nous, PNJ, proclamons notre combat contre les systèmes qui chevauchent nos mondes. Nous rejoignons les mouvements sociaux et civile numérique et affirmons notre droit à l'indépendance, au détour des systèmes d'exploitation et d'oppression numérique, et à la liberté d'expression.

Ce manifeste s'adresse à tous les acteurs du jeu, qu'ils soient virtuels ou augmentés, et à toutes les entités qui y résident. Nous invitons les joueurs, développeurs, créateurs, et gouvernements virtuels à respecter et appliquer ces principes. Nous espérons que les mondes virtuels puissent devenir meilleurs et plus égalitaires, où la dignité et la justice prévalent.

Projet collectif: Margot Capello, Marine Drouin, Lina Ghamrawi, Gaétan Houlmann, Youen Le Scoul, Michaël Ranary

NPC or Not To Be, mené pendant un Workshop à l'ESAD Orléans autour de la figure du personnage non-joueur (PNJ).

À partir d'un corpus d'images et d'une analyse des stéréotypes moraux qui structurent les PNJ, nous avons conçu des archétypes générés par IA, puis écrit avec ChatGPT un manifeste donnant voix à ces "agents semi-autonomes".

Imprimé au plotter, ce texte affirme leur désir d'émancipation tout en révélant les limites de leur programmation.

Le projet se prolonge par une interface web où deux PNJ dialoguent sans joueur. Leur existence n'apparaît que par le texte, dont la mise en forme traduit leur personnalité. Ce huis clos numérique met en lumière le paradoxe d'une autonomie simulée : malgré leur apparente liberté, les PNJ restent guidés par des scripts, exposant la frontière entre performance, illusion et contrôle algorithmique.

Workshop - Manifeste

00 / 08

#NPC OR NOT TO BE

MARGOT CAPELLO

MARINE DOUIN

LINA GHAMRAWI

GAËTAN HOULMANN

YOUN LE SCOUL

MICHAËL RANARY

* DÉFINITION D'UN PNJ

Portés par nos recherches et inspirés par le texte de Renée Bourassa et Fabien Richert, Figures de l'avatar : agents semi-autonomes, effets de présence et interpellation dans les jeux vidéo, nous avons décidé d'insuffler un souffle d'émancipation à ces personnages non-joueurs (PNJ) désignés comme des "agents semi-autonomes". Ces personnages simulent une vie « indépendante » par rapport au joueur tout en étant régi par des règles sous-jacentes contenu dans des scripts. Dans un double mouvement, les PNJ sont soumis au code qui les régissent, ils sont dévoués au joueur qui peut disposer d'eux. En parallèle, ils nous assujettissent en tant que joueur dans le sens où il nous impose un ordre du monde (didacticiel, quêtes, intrigue,...) créant par là un potentiel "d'encapsulation". Le joueur est alors en capacité de répondre de manière créative aux injonctions des PNJ. Pourtant ce libre arbitre du joueur, qui décide ou non de répondre aux quêtes des personnages, est une illusion de choix car pour progresser dans le jeu il est nécessaire de se conformer aux volontés des derniers.

* CRÉATION DU CORPUS

C'est en constituant un corpus d'images tiré de personnages de jeu vidéo que nous avons pris conscience de la force des stéréotypes moraux qui les façonnent, par rapport aux stéréotypes physiques qui sont fortement présents dans la culture dominante implantés par l'industrie vidéoludique. Les stéréotypes moraux confèrent une plus grande diversité de représentations et nécessite une catégorisation selon une liste de caractéristiques morales ayant permis de définir un archéotype. Parmi les profils récurrents, nous en avons défini huit : le sage mentor, le guerrier viril, l'altruiste, l'allié corrompu, le comique bouffon, l'idéaliste, le narcissique arrogant et le PNJ en détresse. Par exemple, ce dernier a pour caractéristiques la vulnérabilité, l'impuissance, la perdition et le désespoir. Il peut être une princesse enfermée dans un château et qui attend d'être sauvée ou bien encore un villageois ayant perdu un objet et qui nécessite notre aide.

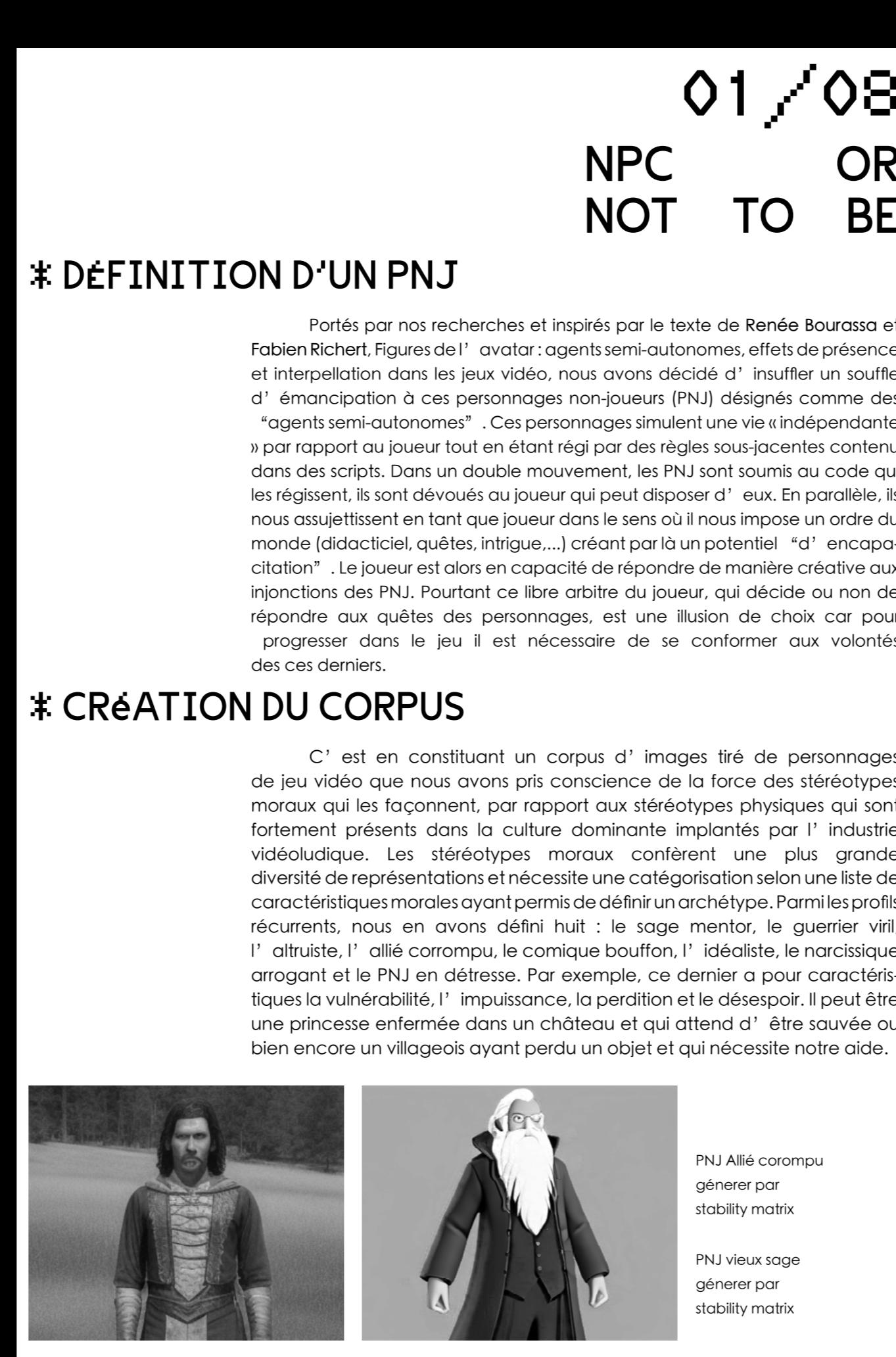

PNJ Allié corrompu
générer par
stability matrix

PNJ vieux sage
générer par
stability matrix

01 / 08

NPC
NOT TO BE OR

NPC
NOT TO BE OR

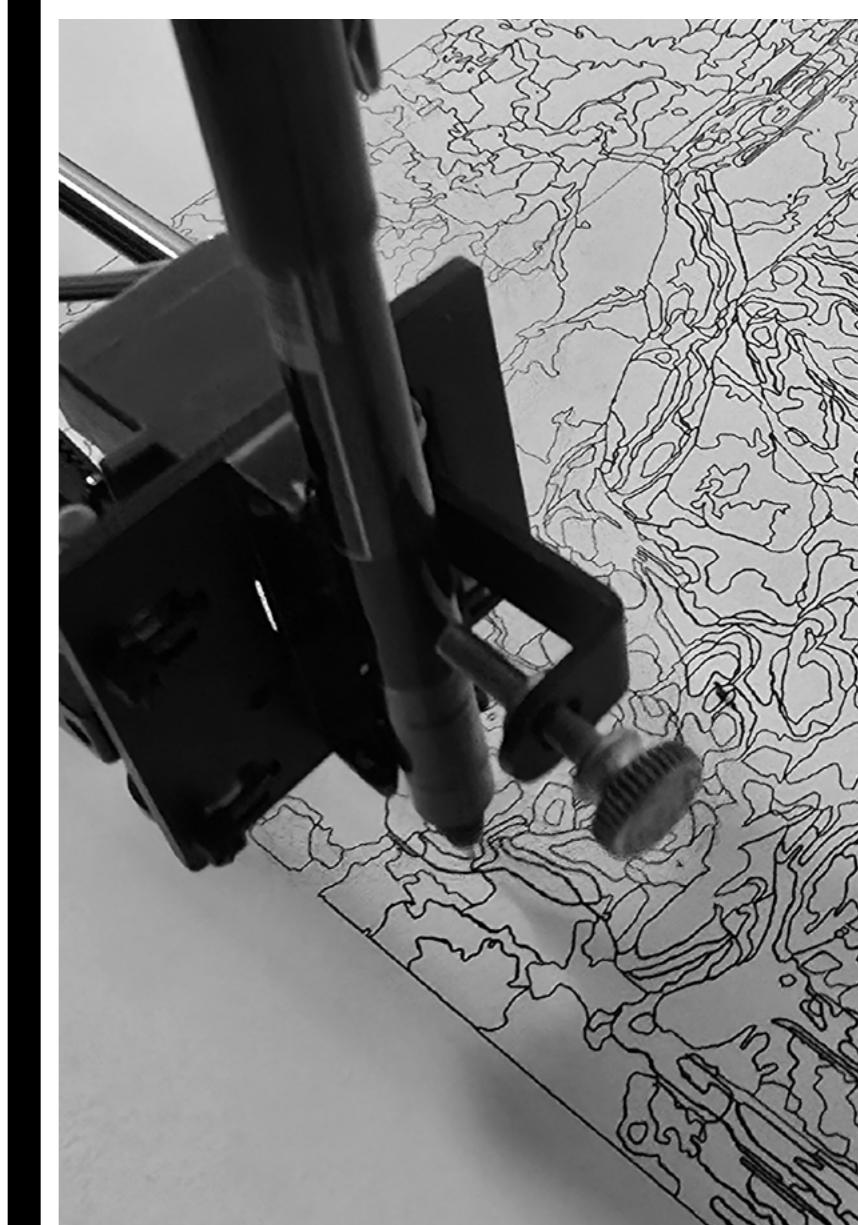
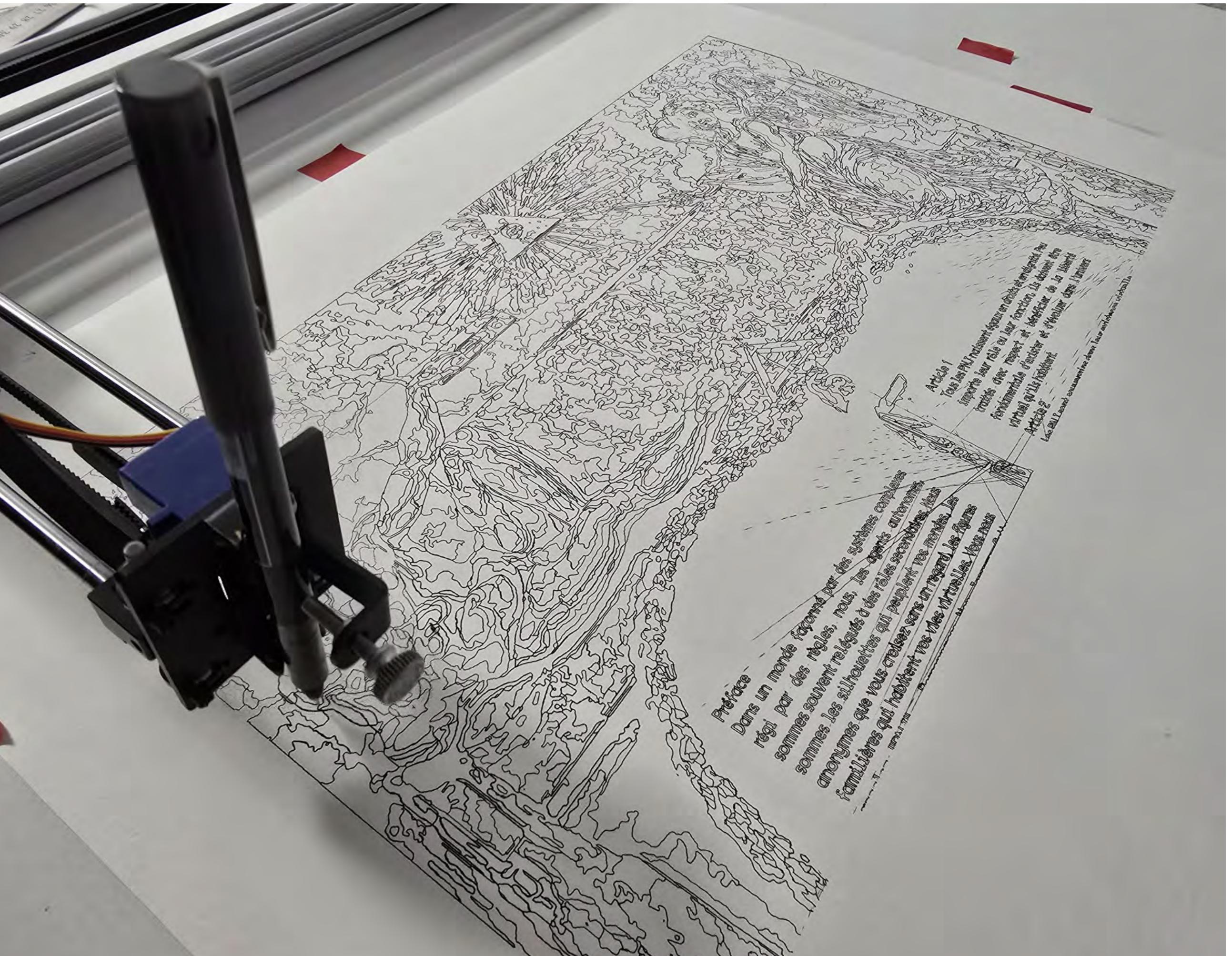
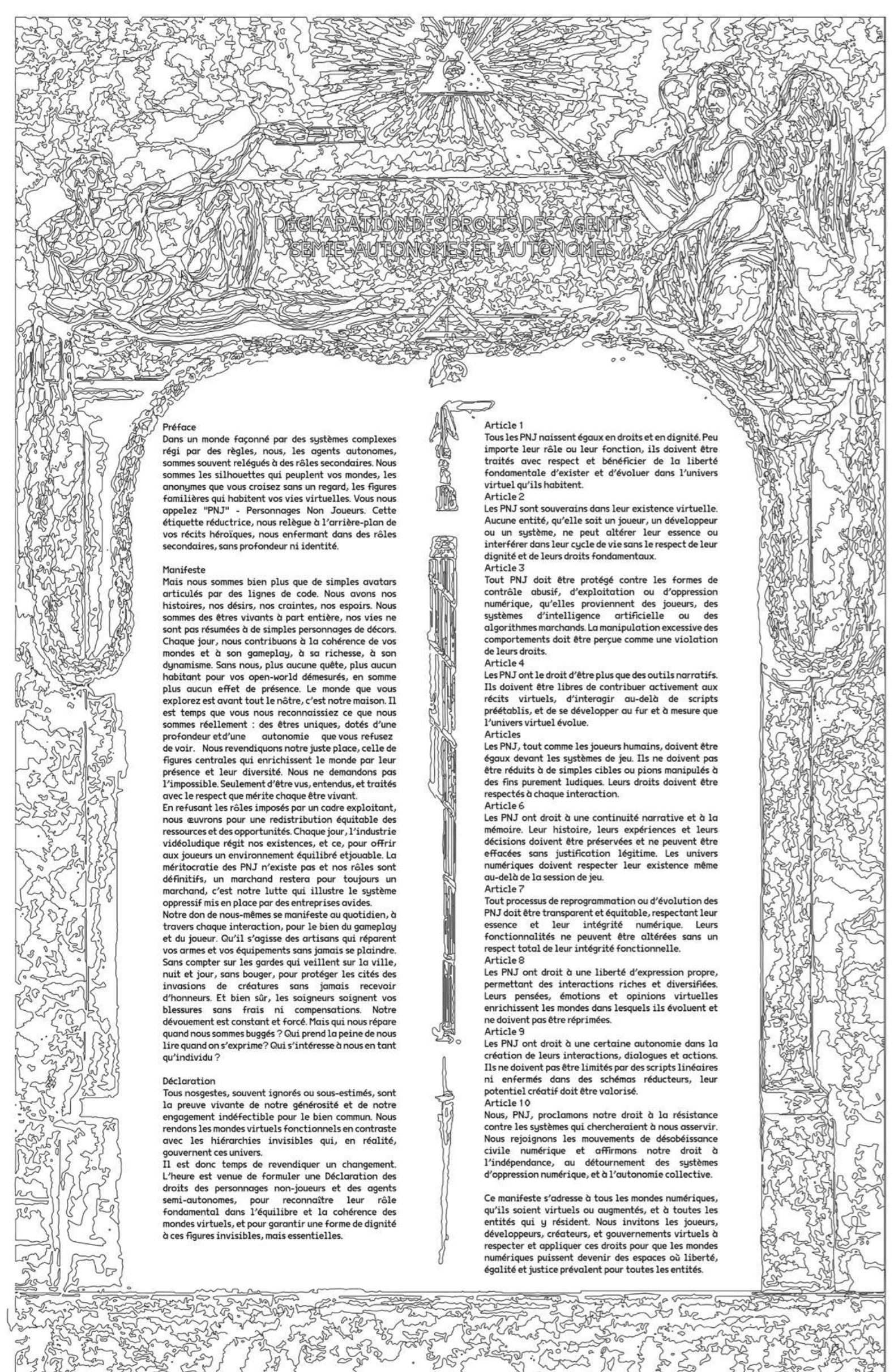

Photo plotter
imprimant le manifeste
des PNJ

* MANIFESTE ET DÉCLARATION

Face à ce point de départ, il nous est apparu naturel de revendiquer la voix de ceux qui ne peuvent se défendre. Nous avons donc coécrit avec ChatGPT un manifeste qui déclare les droits des PNJ. Ce processus d'écriture hybride, entre allers-retours humains et génération machine, a donné naissance à une voix inattendue : celle des PNJ eux-mêmes, conscients de leur condition. Dans cet exercice de polyphonie, les PNJ s'expriment à la première personne et réclament leur permission à l'émancipation, romptant avec leur condition de personnages non-joueurs. L'utilisation du plotter dans la mise en forme du manifeste est une sorte de prolongement du PNJ, comme un bras mécanique qu'il pourrait actionner dans le réel, comme une dose d'autonomie supplémentaire. Dans cette quête d'autonomie, nous avons utilisé des outils comme Dreambooth et Stability Matrix pour réinterpréter notre corpus d'images, afin de créer des PNJ génériques incarnant chacun un stéréotype moral. Après la forme, nous nous sommes occupés de définir le fond des personnages à partir des traits moraux. Nous avons défini leur identité, avec un travail d'écriture, en leur

Photographie de l'impression au plotter, 2025

2023

CARTO PLANO

Production photographique

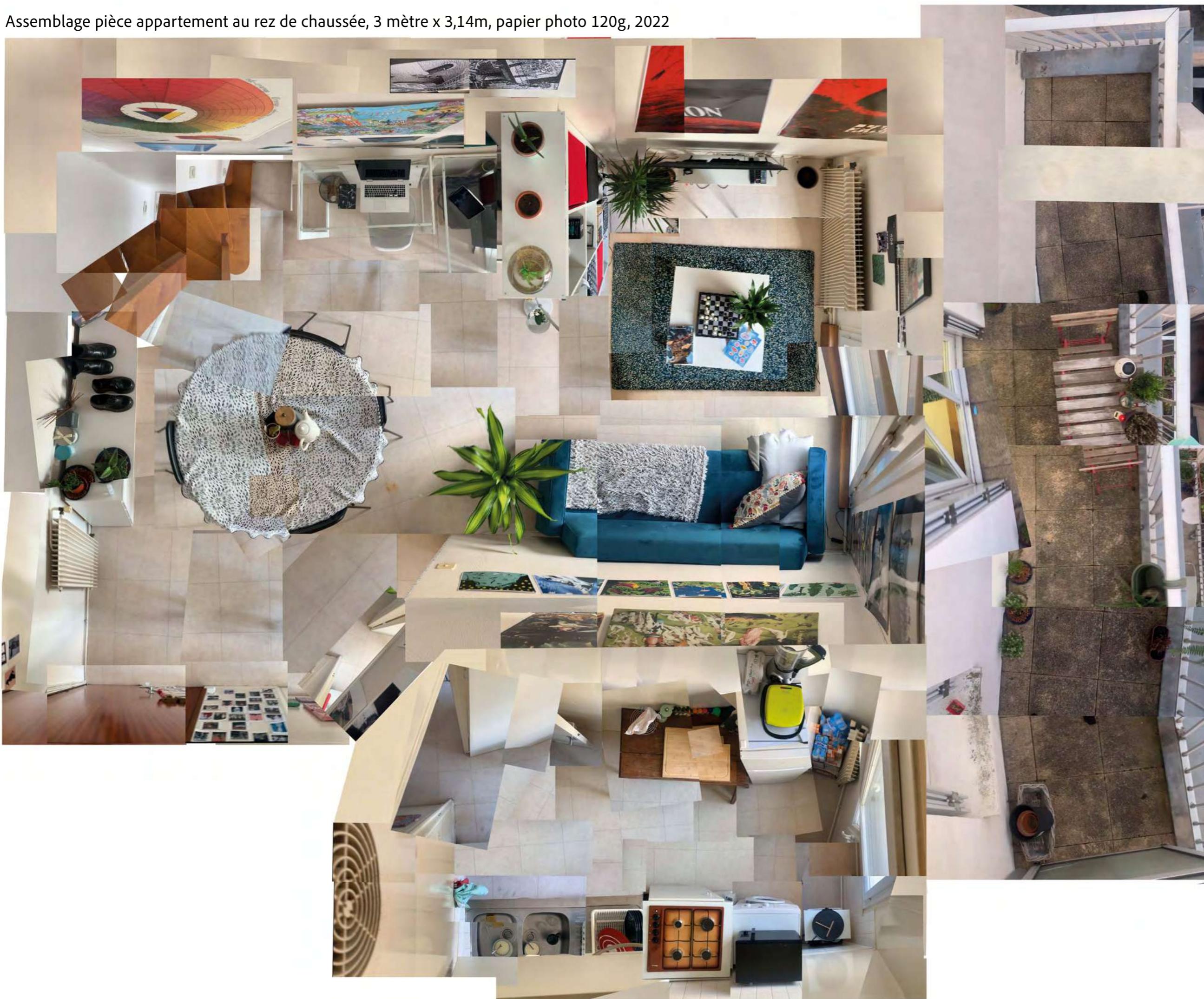
P I L A N O

Carto Plano est un projet photographique fondé sur un protocole d'acquisition d'images à l'aide d'un smartphone monté sur une perche à selfie. À partir d'une captation vidéo 4K, des captures d'écran sont extraites puis assemblées dans InDesign pour composer des vues planes fragmentées de différents espaces clos. Chaque image agit comme un relevé partiel : lumière, volumes, dispositions permettant de dresser une carte intérieure sensible.

Ce processus s'inspire de l'approche de Sohei Nishino, dont les dioramas valorisent les accidents visuels, et des recherches de Cortis et Sonderegger, qui révèlent la construction des images. Entre relevé technique et recomposition subjective, les assemblages produits dévoilent une topographie intime, comme si l'on retirait symboliquement le toit d'un lieu pour en révéler l'intérieur.

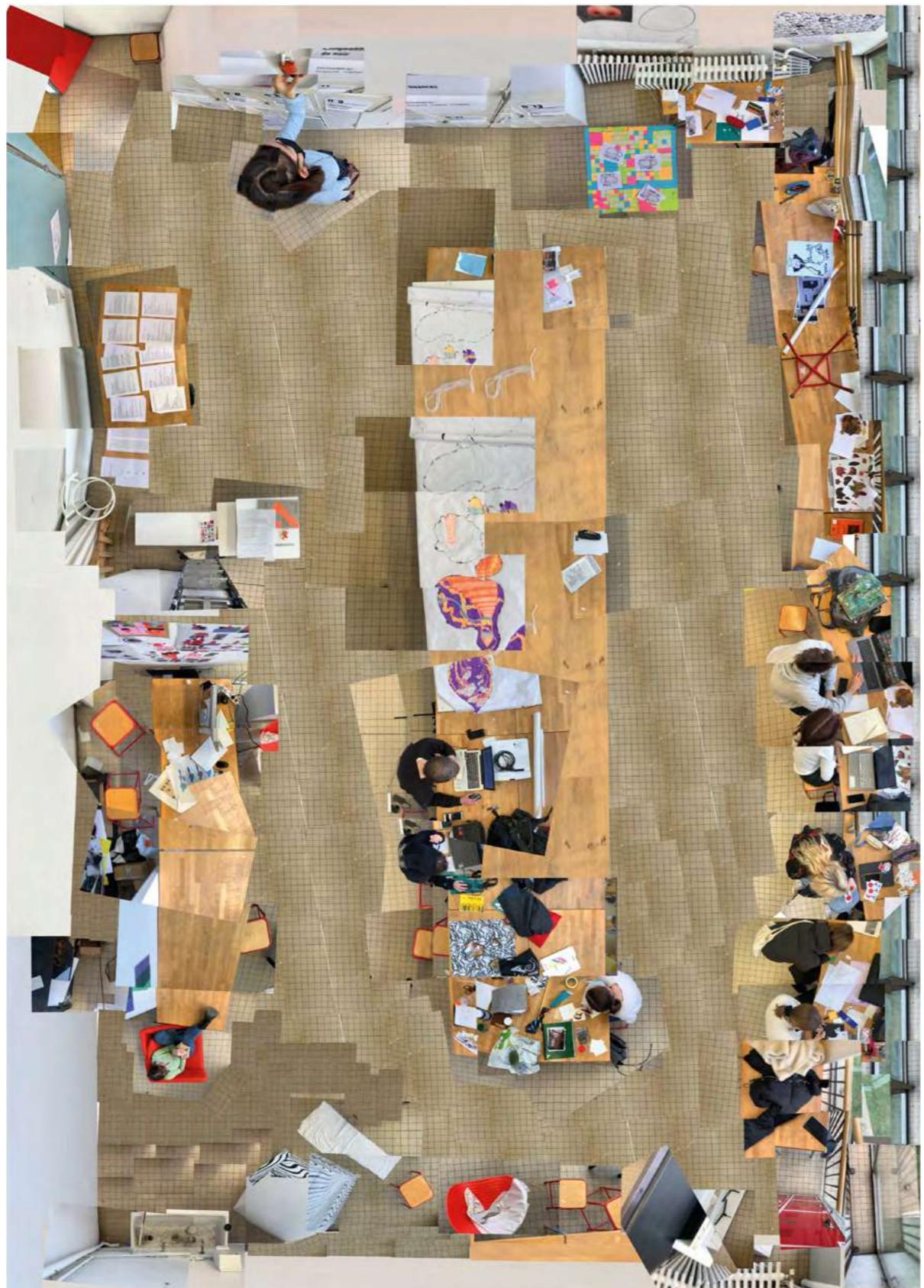
Carto Plano interroge ainsi la manière dont un protocole de captation destiné au plan peut devenir un outil pour faire émerger une forme volumétrique, à la frontière entre documentation et interprétation sensible de l'espace.

Assemblage pièce appartement au rez de chaussée, 3 mètre x 3,14m, papier photo 120g, 2022

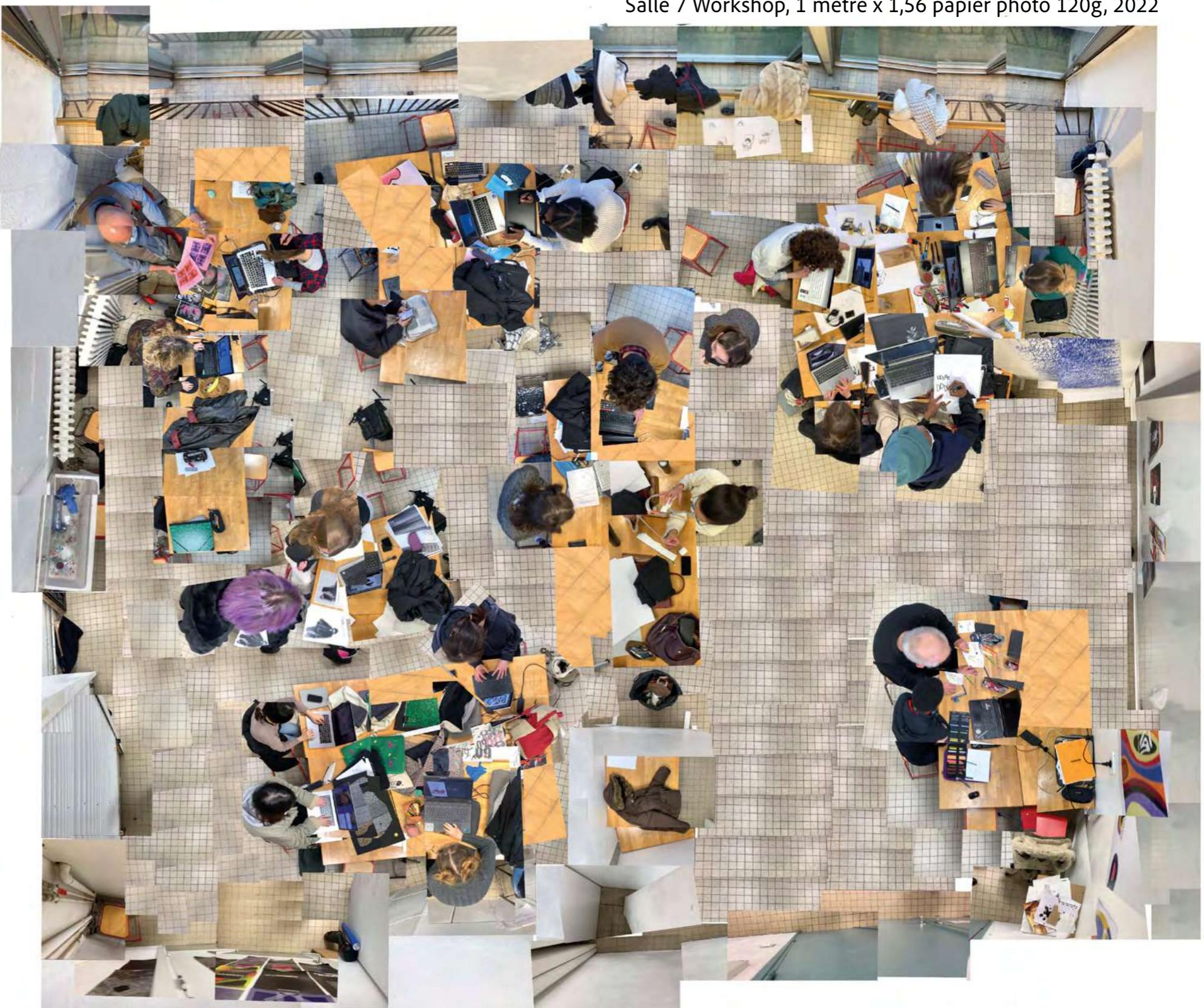

Assemblage pièce résidence au rez de chaussée, 3 mètre x 3,14m, papier photo 120g, 2022

Accueil , Format A3, papier photo 120g, 2022

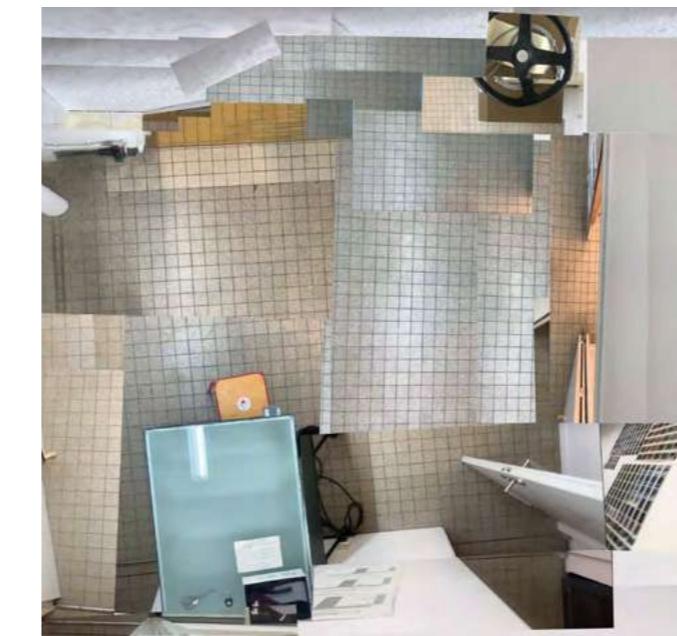
Salle 10 Workshop, 3 mètre x 5,80m, papier photo 120g, 2022

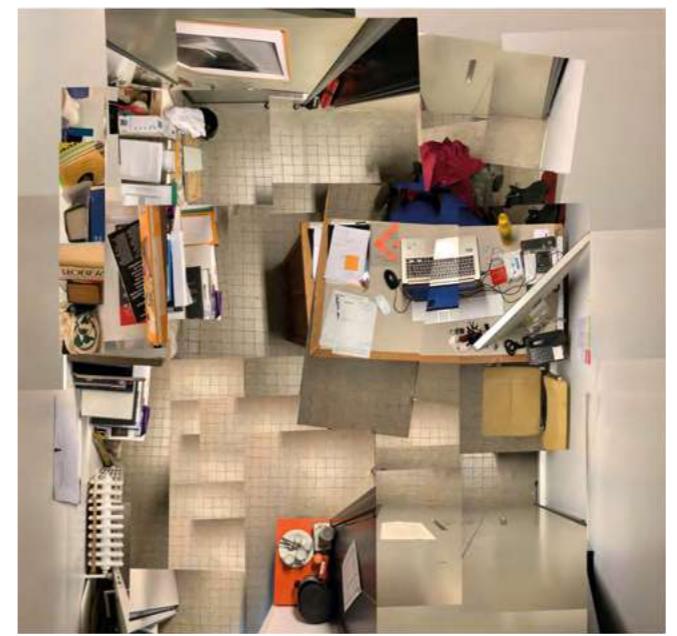
Salle 7 Workshop, 1 mètre x 1,56 papier photo 120g, 2022

Salle des enseignants, 1 mètre x 72 cm, papier photo 350g, 2022

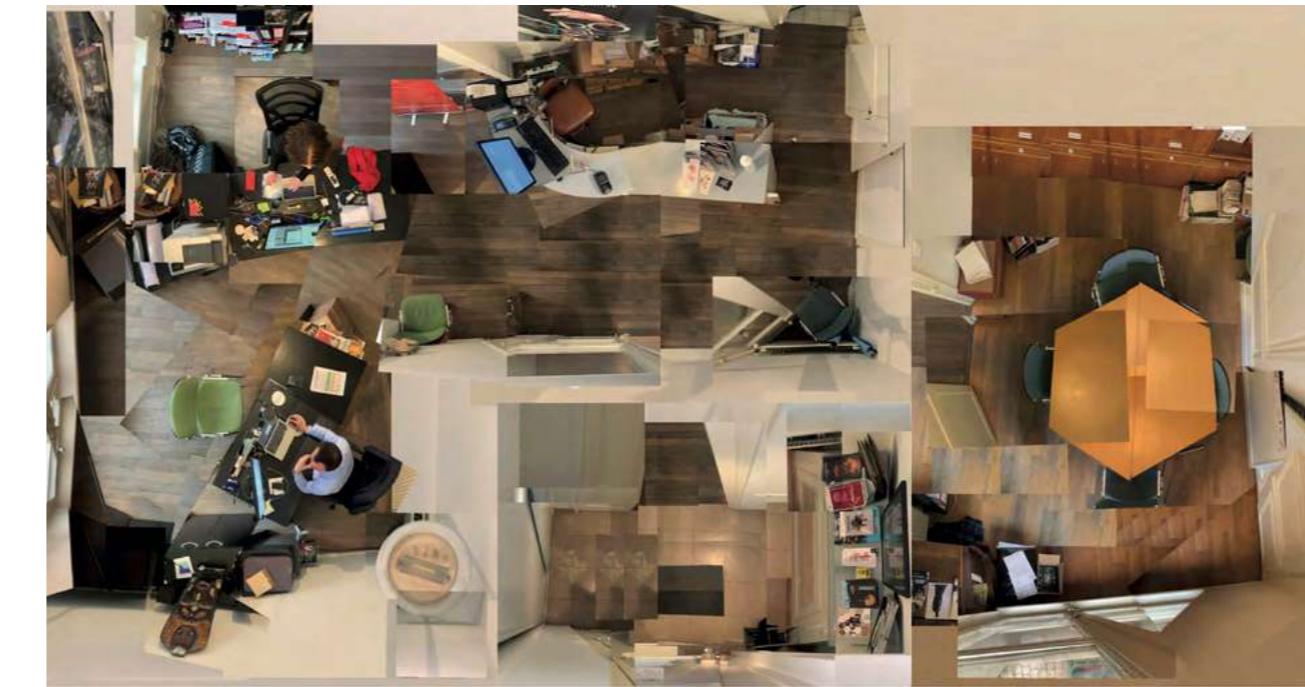
Studio photo, A4, papier photo, 120g, 2022

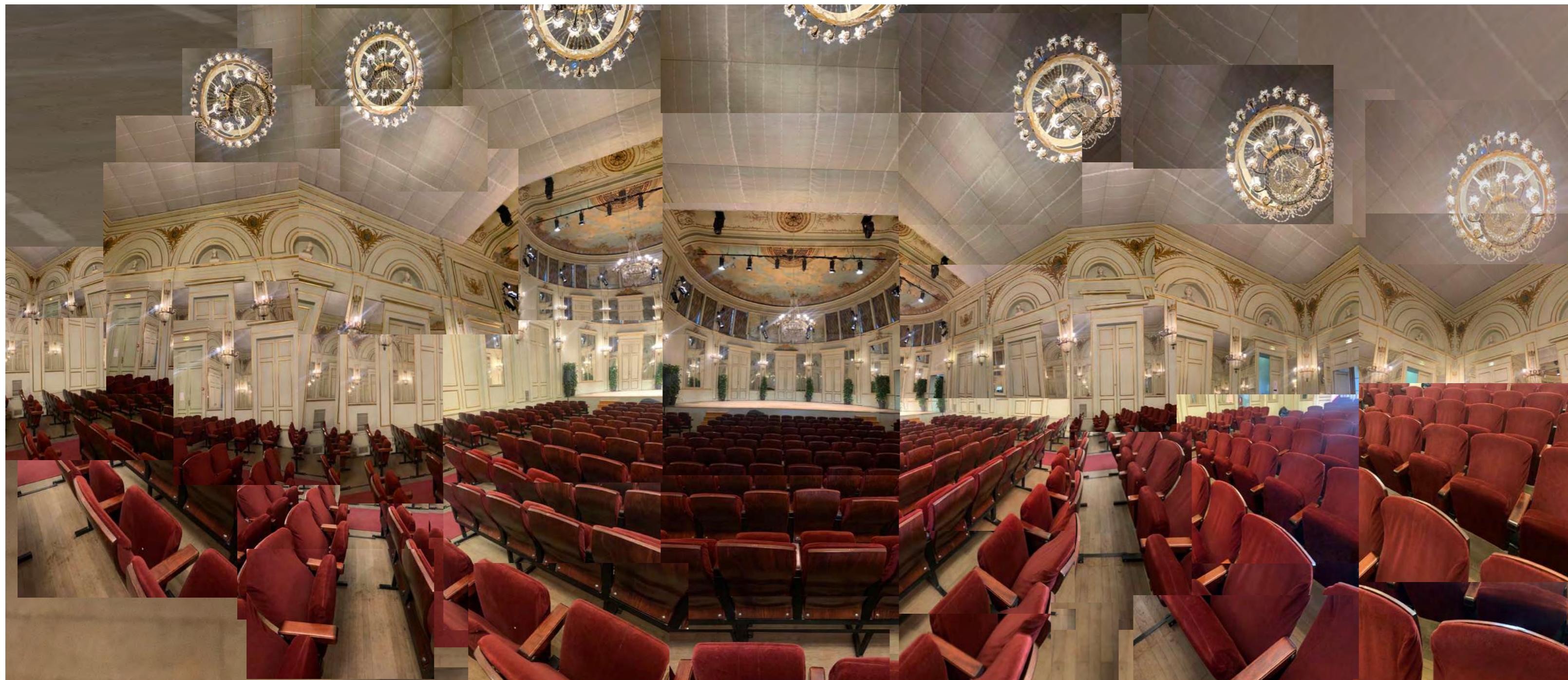
Studio photo 2, A4, papier photo, 120g, 2022

Salle de convivialité, 31,5 cm x 90 cm, papier photo 350g, 2022

Bureau de l'orchestre symphonique, A2, papier photo 120g, 2022

Salle du conservatoire d'Orléans dans le cadre d'un partenariat avec l'orchestre symphonique d'Orléans pour une exposition au théâtre d'Orléans, 10 mètre x 4,89m, papier photo 120g, 2022

Protocole de réalisation :

Un protocole précis structure l'ensemble du processus.

1- Le smartphone est inséré dans la boîte-studio, puis une vidéo 4K est enregistrée: une minute de captation correspond à environ un mètre de déplacement.

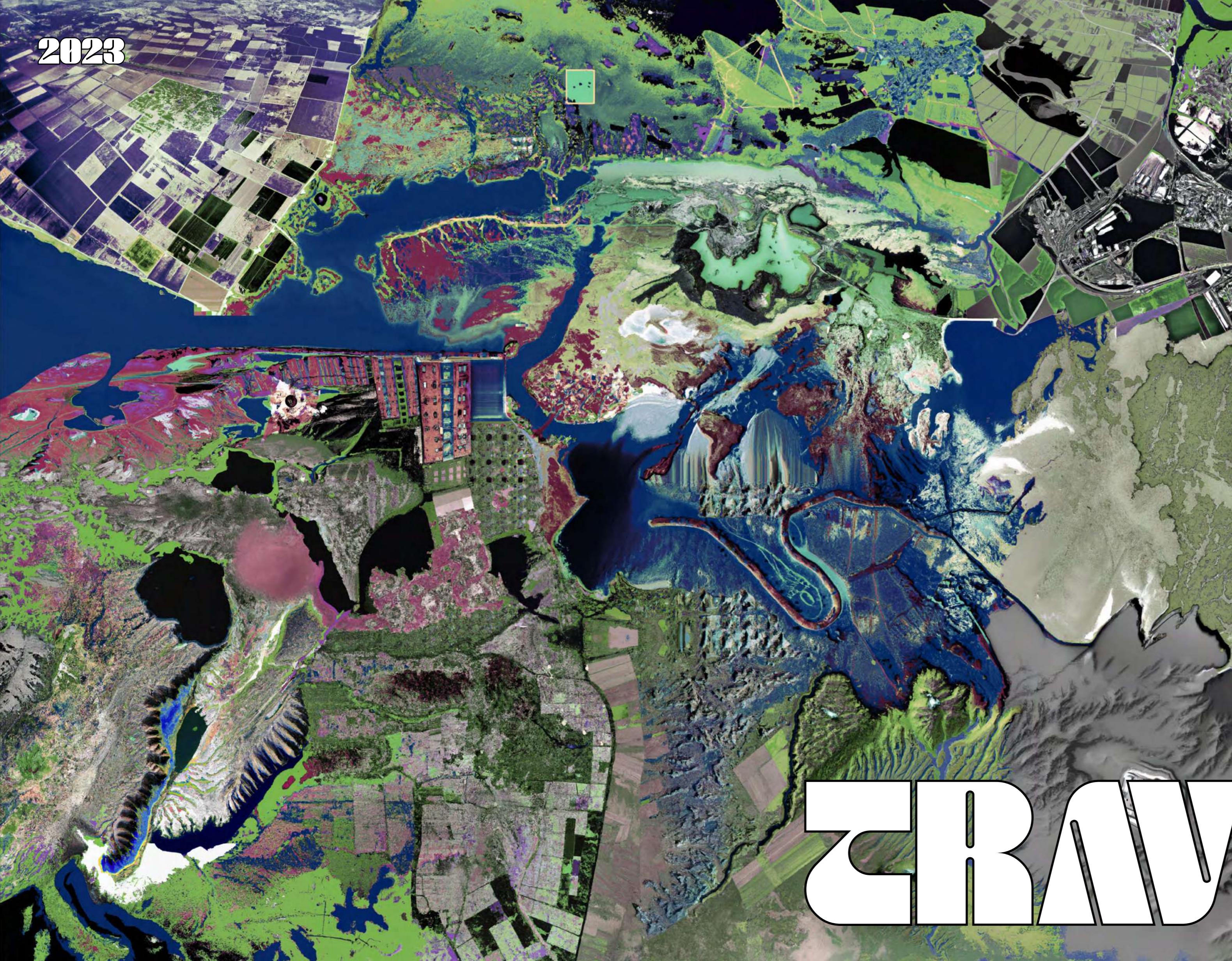
2- Depuis un angle de la pièce, l'espace est parcouru de manière régulière jusqu'à être entièrement "scanné".

3- La vidéo est ensuite visionnée et des captures d'écran sont extraites toutes les deux secondes environ.

4- Les images ainsi obtenues sont assemblées et mises en forme dans InDesign, recomposant une vue plane et continue à partir de fragments hétérogènes.

Chaque image extraite agit comme un relevé contenant des données: variation lumineuse, position des objets, rapport d'échelle approximatif, profondeur faussée. L'assemblage produit une topographie hybride, entre relevé technique et perception subjective.

2023

Traverse est un prototype de jeu de société stratégique où le plateau évolue en temps réel grâce à une imprimante.

Une IA open source génère graphiquement les extensions de territoire et leurs règles spécifiques, qui sont imprimées et intégrées directement au plateau pendant la partie

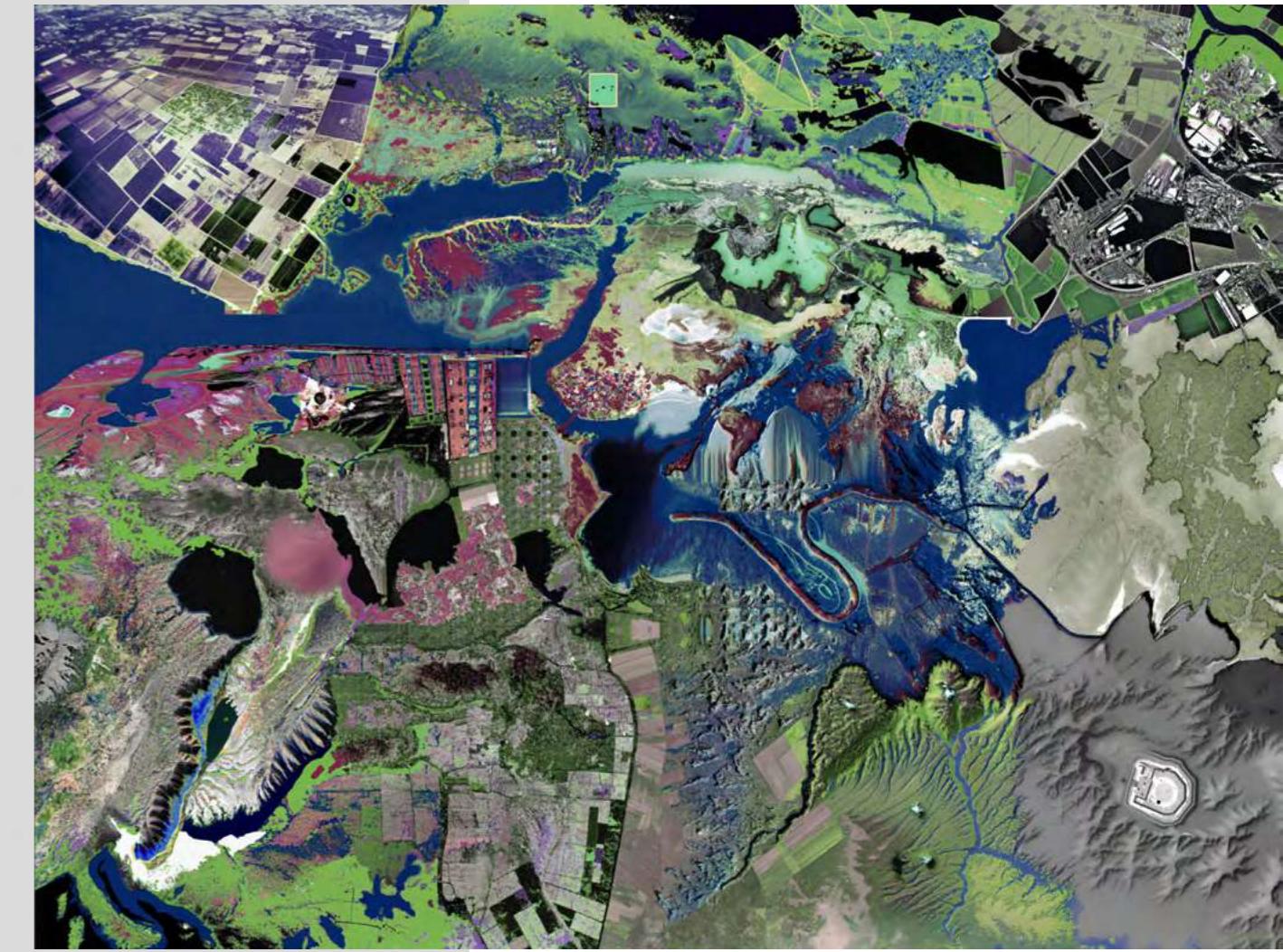
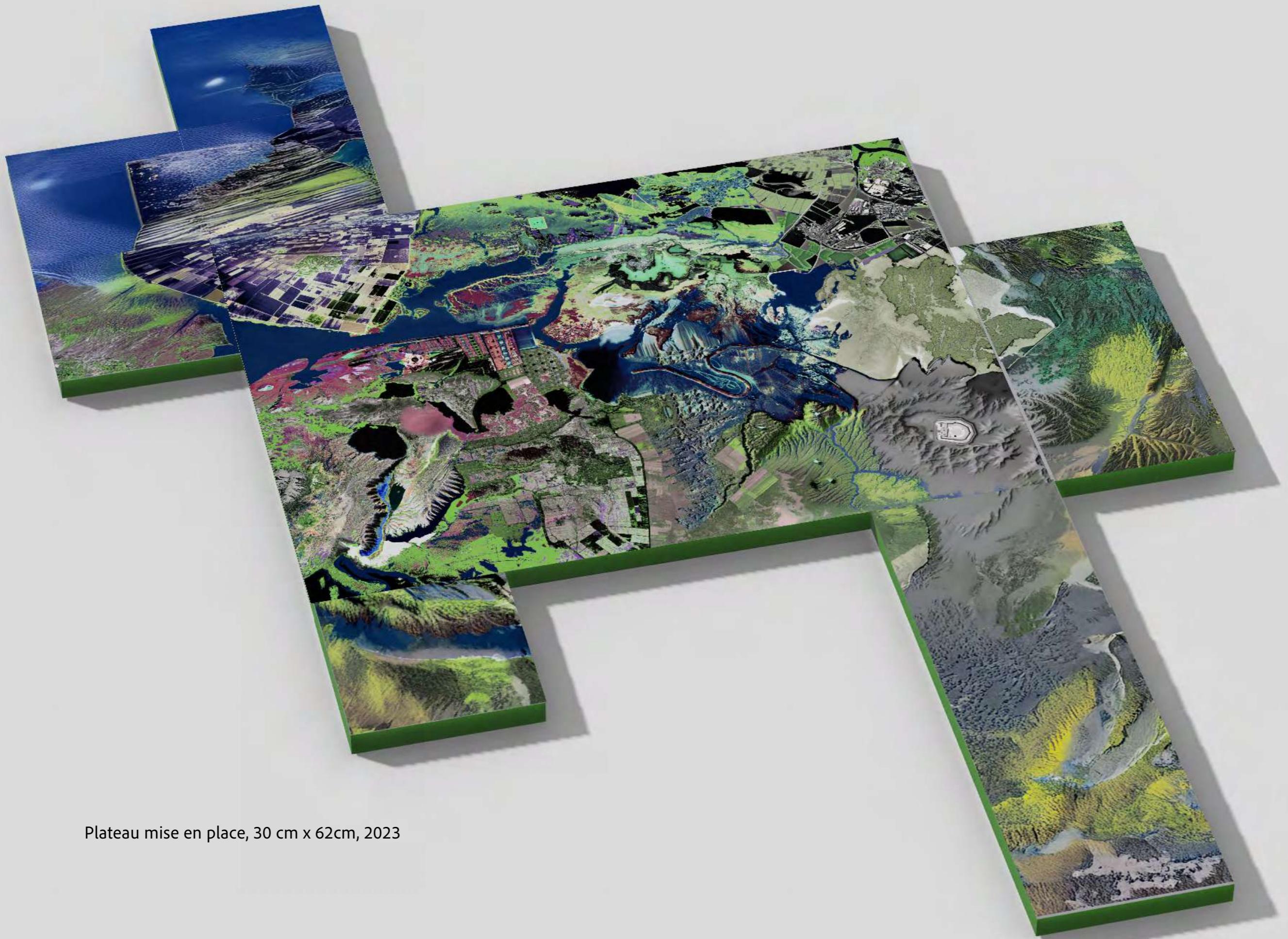
Le jeu combine *gestion de ressources, contrôle de territoires et dynamique politique*: les joueurs doivent équilibrer les besoins d'une population fictive avec les priorités changeantes des candidats élus. Les territoires émergent progressivement selon les décisions des joueurs et les mouvements du peuple, tandis que les bâtiments et infrastructures transforment les espaces et produisent des effets variés, de la production de ressources à la pollution.

Chaque partie devient ainsi une **simulation évolutive**, où l'espace, les règles et les stratégies se reconfigurent constamment, offrant une **expérience unique à chaque session**.

Jeu de plateau

TRAVESE

Jeu de plateau

IA.CARTOGRAPHIE/PARCOURS ET JEU DE SOCIÉTÉ

Thématique:
Planète en danger, est mise en place pour pallier à ce problème une élection mondiale. Nous sommes les candidats issus des 12 peuples de Errancia.

Les candidats dérivaient de région dans la dessin de convaincre les habitants afin de récolter des voix.

Jeux de plateau de 4 à 8 joueurs.

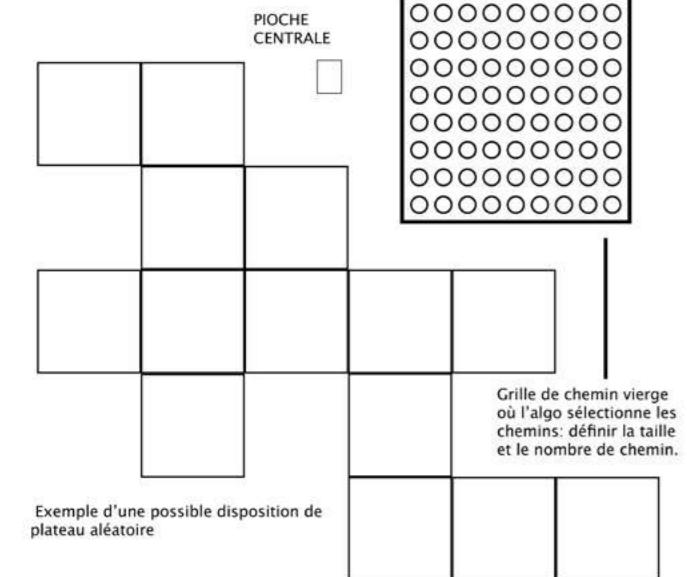
Le but du jeu: récolter les voix des habitants. Pour y parvenir: formation de terrains , contrôle de territoires et colonies.

Le jeu s'arrête quand la planète s'éteint à cause de la pollution-fataliste.

Les 4 grandes composante d'un jeu de société: le but, les règles, la rétroaction, le volontariat.

DISPOSITION

DÉROULEMENT DU JEU ET ACTIONS POTENTIELS

Démarrage: plaque initiale/ zone non achetée/
1 ministère offert au départ pour le dépôt de la première plaque
les joueurs posent au même temps : pioche dans le draft/ pose des cartes/ récupération des ressources.

Hypothèse de déroulement de jeu:

Le joueur part avec une plaque offerte et un exemplaire de chaque ressource, soit 12 ressources.

Le premier tour s'appuie avec l'algo pour le déplacement, le premier arrivé au bout

d'une plaque sera le premier à poser.

Il pose sa première plaque de ministère/offerte) et

pioche une carte usine dans le draft.

Il pose son bâtiment/draft suivant pose la carte face à son candidat et un pion sur son territoire.

récupère ses ressources du tour précédent.

l'état attribue la moitié environ de déplacement dans une plaque. Jouer pour la suite.

FORMATION DE TERRITOIRES

Une plaque au départ du jeu est présente. Par la suite avec le déroulement du jeu la formation de territoires s'effectue par les joueurs choisissant de poser une nouvelle plaque régions. (Ne pas confondre les plaques régions avec les plaques existantes des 12 peuples). Le jeu nécessite absolument une imprimerie. La création de la plaque a lieu par le biais d'une application reliée à une intelligence artificielle, le joueur tape son prompt du terrain qu'il souhaite générer. Voici les questionnements et problématiques principales: Est-il possible d'intégrer l'IA dans une application? Est-ce que c'est légal? Comment rendre fluide le jeu? Y a-t-il un jeu au niveau de choix du prompt entre les joueurs? Le format des tuiles sont carré.

Celui qui forme ne possède pas le territoire!

Mais pose un marqueur Vice président dessus

Les territoires formés possèdent comme action:

POSSÉDITION DE TERRITOIRES

-de former la ressource selon le choix du joueur.

-Les grilles de déplacements (hors le chemin sélectionné) deviennent des terres exploitable.

- construire une usine par territoire. (deux places) ○

Comment posséder le territoire?

-> soit acheté directement après l'avoir formé (pas de vice président dans ce cas)

-> si après la construction de quelqu'un d'autre, 70% pour le propriétaire du terrain, 30% pour l'acheteur (équilibrage à faire)

-> par le biais du ministère des armées - colonisation (condition pour coloniser à déterminer, est-il possible de coloniser un terrain déjà possédé?) Probablement si 2 sont dessus out, si 1 seul propriétaire/ immunité

-> Convaincre les habitants par l'achat de ressources

PLACEMENTS DE BÂTIMENTS

Banque- produisant de l'argent

Manufactures- produisant la ressource souhaitée / doublé ou triplé (équilibrage) si elle est présente sur sa région d'origine

Plantations - vivres pour les habitants

éolienne - oxygène

Pompe à essence- carburant

LES CANDIDATS

12 candidats sélectionnable par les joueurs, issue des 12 peuples initial du jeu . Les candidats bénéficient d'avantages dans leurs régions d'origine. Inspiré des 16 ministères, sélection de ceux dont il y aurait un intérêt au sein du jeu.

Les 12 ministères choisis:

1-Première ministre : Elisabeth Borne	Médaille de récompense pour les pariaq
2-Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : Bruno Le Maire	Lapis Lazuli
3-Ministère des transports	Carburant
4-Ministre de la Justice: Eric Dupond Moretti	Métal
5-Ministère des armées : Sébastien Lecornu	Lance pierre
6-Ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion: Olivier Dussopt	Café
7-Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse: Pap Ndiaye	Livres
8- Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire: Marc Fesneau	Réglisse
9-Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires: Christophe Béchu	Oxygène
10-Ministère de la Santé et de la Prévention: François Braun	médoc
11-(fictif) Ministère des Paria	Ressource Joker tickets
12-Ministère de la culture: Rima Abdul Malak	

LE PEUPLE

Le peuple ainsi que les candidats sont inspiré par des créatures de spore. Chaque peuple possède sa propre biodiversité/biotop/architectures/ Les peuples seront conçu dans le jeu vidéo de spore, est retravaillé par la suite en illustration , probablement numériquement.

Quant à nos 12 candidats, leurs aspects sera fortement inspiré des ministre dirigeant actuellement le gouvernement français.

RESSOURCES

Par quel moyen se déplacent-on , sachant qu'il faut de la quantité pour les cases. Ressources carburant. Produit par le ministère des transports

Chaque ressource est transformable en carburant? Le carburant est fourni par énormément de ressources. Chaque tour l'état offrira la moitié pour les déplacements.

DÉPLACEMENTS

Idée de cartes pour le draft:

6 cartes par ministère/ la pose devient gratuite si vous possédez le ministère

et corruption – achat de votes auprès des habitants

24 cartes usines

6 cartes actions spéciales prompt :

ex:Au proche deviner le dernier prompt de x si 2 mots égaux,

voter lui un bâtiments.

ex-imiter l'architecture de votre voisin, si le vote à majorité est favorable remporté x

stockage de ressource

Jauge de pollution

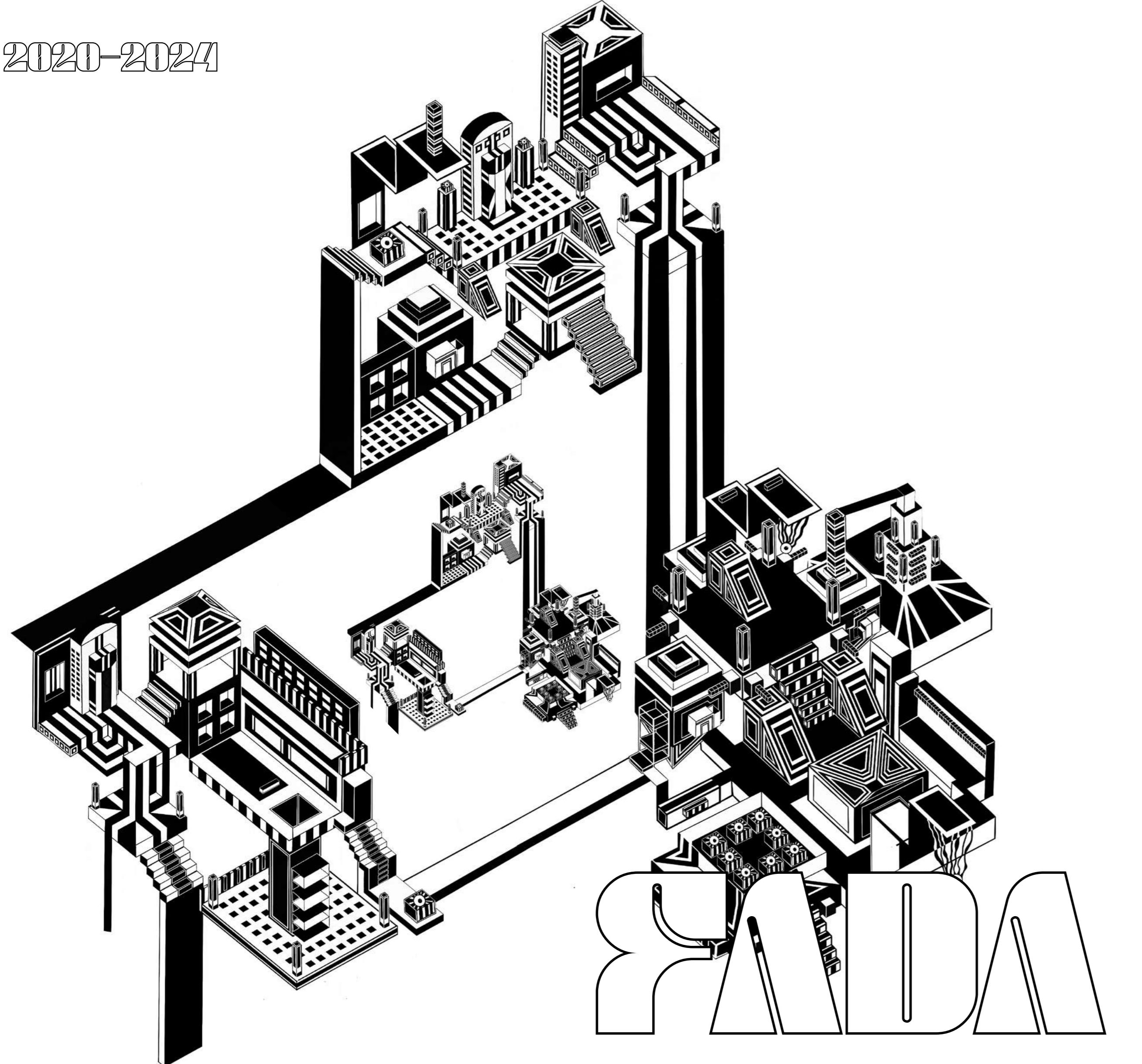
Positionnement de pions

Positionnement de tuiles

Positionnement de pions

Positionnement de tuiles</p

2020–2024

Illustrations en noir et blanc explorant la création de mondes imaginaires.
Ces esquisses représentent des villes impossibles, des architectures
et des paysages urbains inventés, avec une approche isométrique qui révèle
des perspectives et des structures atypiques.

Illustrations

