Un.

Un designer
écoute
du jazz
et boit du
café filtre.

Designer graphique et photographe installé à Lille (France).

Je souhaite accompagner les artistes et structures dans leur direction artistique et leurs besoins visuels.

Ma passion pour la musique et mon intérêt pour l'autre viennent nourrir et guider mes projets.

Je suis étudiant en master de design graphique à l'ECV Lille.

Louis Hélaine

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

Un regard global sur mon travail en janvier 2022, de mon rapport à l'art graphique et à la photographie.

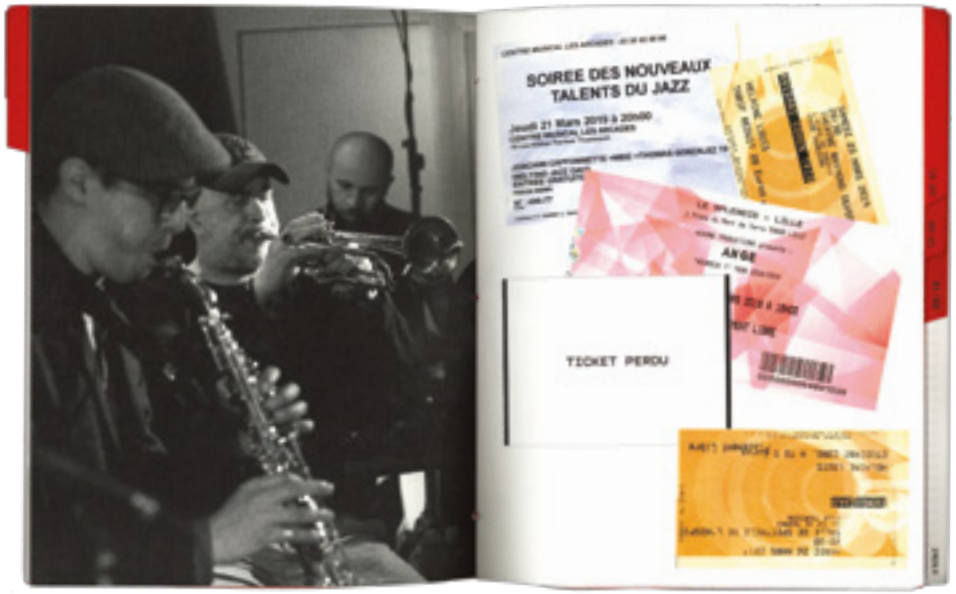
Le week-end, le graphiste aime écouter quelques vinyles de jazz et boire du café expresso.

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

Tout le monde collectionne.
La collection est le propre de l'homme, une archive de sa relation au monde.

Quel objet pour former une collection du monde d'aujourd'hui ? Quel objet incarne la rareté, le pouvoir ou la richesse actuelle ? Quel objet est au centre de nos sociétés de surconsommation ? Quelles sont les nouvelles obsessions, les nouvelles fascinations, les nouvelles lubies ou convoitises ?

Passionné



Objet : Livre
Format : 21 cm x 17 cm
Nombre de pages : 96
Technique d'impression : Jet d'encre
Papier : Blanc à grain 105 g
Reliure : Écolière
Typographies : Compagnon Medium

Ce projet est très personnel et touche de très près à ce que je suis, à travers ce que je fais.

Je collectionne malgré moi. J'accumule depuis plusieurs années toutes les places des concerts que j'ai vus. Si je ne le fais pas dans le but même de créer une collection, celle-ci existe bel et bien, et elle est précieusement classée et rangée dans une boîte chez moi. Garder ces tickets est une manière de matérialiser mes souvenirs. Ils me rappellent des moments de vie, de choix, de rencontres et de partage. Ils symbolisent également une certaine forme de richesse très précieuse pour moi, qui est la richesse culturelle.

Ce recueil de ma collection illustre en fait mes années d'études à travers les concerts que j'ai vu. C'est une approche à la fois poétique et concrète pour concevoir la notion du temps qui passe, avec comme échelle une page par mois. Car ces tickets signifient beaucoup plus que de simples bouts de papier. Ensemble, ils laissent transparaître beaucoup d'informations, à commencer par une certaine idée de mon rapport à la culture, de mon évolution musicale, de mon indépendance, des moments difficiles qui se traduisent par une page vide, des périodes pleines et heureuses, des choix déterminants. Ce projet m'a par exemple permis de réaliser à quel point les périodes de confinement répétées ont engendré un vide colossal dans ma vie.

Parfois accompagnés d'une photo ou d'une note en bas de page, ces billets sont semblables à des mots, et ce recueil semblable à un journal intime. Concevoir le catalogue d'une telle collection représente un énorme travail de collecte, de tri et de choix, qui nous reconnecte avec nous-même.

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

Un regard sur mon travail

Janvier 2022

Ezili

Je ne sais pas ce que j'écris,
je suis dans le noir

Au départ, je reste là, figée

Comme ancrée au sol,
nulle à choisir quel angle
du ciel observer.

Le soleil tombe dans la terre*
de l'autre côté du parvis
Je cherche toujours.

S.

Je ne sais pas ce que j'écris,
je suis dans le noir

Les lettres n'apparaissent pas
alors je devine

Un reste d'odeur sur ma robe noire
encore brûlante de la journée

Le soleil tombe dans la terre
de l'autre côté du parvis
Je cherche toujours.

**ciel*

Sélène Saint-Aimé

Musique

et prose

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

Bande de Kencre

Bande de Kencre est un fanzine imaginé, créé et conçu par les étudiant.e.s en design graphique de l'ECV Lille. Réalisé en collaboration avec l'Atelier Kencre, il est entièrement imprimé en sérigraphie.
Ce premier numéro est édité à 30 exemplaires uniques, numérotés et présentés dans un pack personnalisé contenant une affiche et un flyer.

Objet : Fanzine
Format : 19 cm x 14 cm
Nombre de pages : 40
Technique d'impression : Sérigraphie
Papier : Blanc non couché 200 g, carton 1950 g
Reliure : Copte
Typographies : Monument Extended, Vulf Mono

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

« On s'en fout, c'est un fanzine ! »

Le fanzine est une publication indépendante, périodique ou non, créé et réalisé par des amateur.trice.s passionné.e.s pour d'autres passionné.e.s. C'est un médium artisanal qui permet une grande liberté de création et d'expression. Tantôt critique, tantôt politique, voire polémiste, le fanzine adopte un ton bien souvent militant. Contraction de fan et magazine, il naît d'un collectif d'artistes ou d'un.e seul.e artiste. Autoédité, il échappe au caractère marchand des circuits de distribution traditionnels.

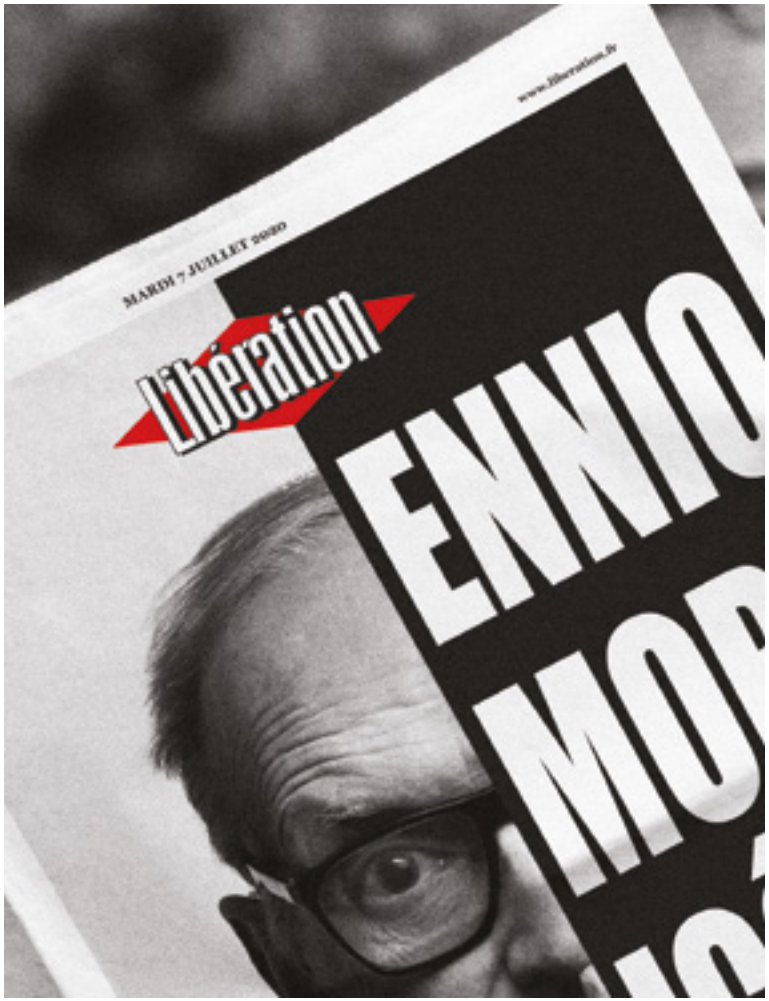
Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

Unknown

Boy.

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

Faire la une



Faire la une

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

Visions, Stevie Wonder

People hand in hand
Have I lived to see the milk and honey land?
Where hate's a dream and love forever stands
Or is this a vision in my mind?
The law was never passed
But somehow all men feel they're truly free at last.
Have we really gone this far through space and time
Or is this a vision in my mind?
I'm not one who make believes
I know that leaves are green
They only turn to brown when autumn comes around
I know just what I say
Today's not yesterday
And all things have an ending
But what I'd like to know
Is could a place like this exist so beautiful
Or do we have to find our wings and fly away
To the vision in our mind?
I'm not one who make believes
I know that leaves are green
They only change to brown when autumn comes around
I know just what I say
Today's not yesterday
And all things have an ending
But what I'd like to know
Is could a place like this exist so beautiful
Or do we have to take our wings and fly away
To the visions in our minds?

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

En parallèle de mon activité professionnelle et de mes études, j'ai à cœur de créer du contenu informatif aussi régulièrement et librement que possible. En 2018, je remets sur pied une webradio de l'université de Lille alors inactive et en fais mon projet d'étude.

Conscient que cette expérience serait de courte durée, je décide d'imaginer chaque émission à la portée d'un public plus large. Mettre en place des collaborations avec des acteurtrice.s extérieure.s s'est donc révélé comme essentiel. J'anime alors trois émissions fixes et quelques émissions ponctuelles. Je prête une attention particulière à l'identité graphique et la stratégie de rayonnement de chaque émission, tout comme au recrutement des nouveaux.elles acteurtrice.s, ce qui permet au projet de continuer d'exister aujourd'hui.

Installez-vous confortablement, branchez votre casque et poussez les décibels à fond, car aujourd'hui on ne plaisante plus. Vous écoutez L.A. Playlist, la toute nouvelle émission de Com'On Air, en collaboration avec Brick'N'Roll. Je m'appelle Louis Hélaine et je suis accompagné d'Antoine Buisson, co-animateur de l'émission et membre de Brick'N'Roll. L.A. Playlist n'attend plus qu'à être écoutée et espère vous accompagner durant toute la semaine du 14 janvier 2019. « Et le jazz devient hip-hop » sur Com'On Air.

Kendrick Lamar – FEAR.

C'est avec ce morceau que nous avons décidé d'ouvrir L.A. Playlist aujourd'hui. « FEAR. », un morceau de Kendrick Lamar extrait de son dernier album DAMN., écrit et produit en collaboration avec Daniel Maman, A.K.A. The Alchemist. Le morceau se divise en trois parties dans lesquelles Kendrick met en mots ses peurs et ses inquiétudes à différents moments de sa vie. On revient donc l'existence du rappeur originaire de Compton (Californie), tout d'abord à l'âge de 7 ans où il rap son enfance avec une mère stricte, à 17 ans avec la peur de mourir jeune et les problèmes de gang qui sévissaient dans la banlieue de Los Angeles, et à 27 ans où il explore une partie de son anxiété vis-à-vis de son troisième album To Pimp A Butterfly.

Énigmatique chiffre 7, central pour l'artiste né le 17 juin 1987, et son album DAMN. aux 7 Grammy Awards sorti le 7 avril 2017. Énigmatique chiffre 7 qui est également connu comme le nombre parfait dans la Bible. Une série de coïncidences peut-être pas si involontaire quand on sait que la thématique de Dieu est présente dans les paroles cachées du morceau.

Mais au-delà de ces symboles, si nous n'étions pas tombés dans la tentation de débuter L.A. Playlist par une diffusion plus longue de notre générique d'ouverture, un consensus parfait entre hip-hop, jazz, soul, et musique progressive, nous aurions tout de même parlé de Kendrick Lamar, puisqu'il devient avec son album To Pimp A Butterfly sorti en 2015, le leader du hip-hop à l'influence jazz. Pas étonnant, Thundercat et Terrace Martin étaient derrière tout ça.

Cette volonté de collaborer entre jazzman et rappeur est née dans les années 1990 et s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Un courant musical qui s'alimente tout seul grâce à la nouvelle génération de musiciens excellents qui ne cesse d'innover dans le style.

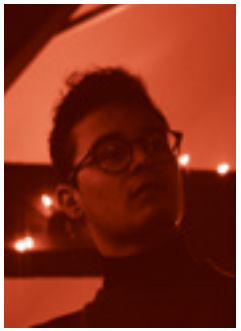
August Greene – Black Kennedy

Auguste Greene, ou le groupe hip-hop à influence jazz de l'année 2018. Un groupe formé par Robert Glasper au clavier — dont on aura largement l'occasion de reparler, puisqu'il est au cœur de nombreux projets ces dernières années — et Common, rappeur des années 90 qui a démocra-

tisé l'utilisation de samples et fond musicaux tirés du jazz. Il est un peu le père du mouvement. Ambiance musicale agréable et relaxante qui sert efficacement la transmission de messages politiques avec ce morceau « Black Kennedy » qui débute par : « If I was a Kennedy, I'd be a black Kennedy ». Un morceau très emblématique du style de Common et de l'engagement important de tous ces artistes dans les conflits ethniques et la situation des noirs aux États-Unis.

R. Glasper – They Can't Hold Me Down

« They Can't Hold Me Down » par le Robert Glasper Experiment, encore lui. Tiré de l'album Everything's Beautiful sorti en 2016, le pianiste est à l'image du trompettiste Miles Davis,



toujours en quête de nouveaux sons. À l'occasion du 90e anniversaire du jazzman disparu en 1991, Robert Glasper, déjà compositeur de la bande son du biopic « Miles Ahead », souhaite poursuivre sa création dans un projet collaboratif aux accents jazz, hip-hop et soul sur lequel il mêle habilement des enregistrements originaux du trompettiste à de nouveaux samples comme des instructions données par Miles Davis en studio après de faux départs. Pour ce projet fou, Robert Glasper a recruté une pléiade d'artistes tels que le rappeur Illa J qu'on vient juste d'entendre. Un véritable mix avec des rythmes très emblématiques du style hip-hop/jazz, et un projet d'autant plus emblématique, car Miles Davis, toujours en avance sur le temps, publia un dernier album post-mortem en 1992 dans lequel on retrouve toute la couleur instrumentale du hip-hop d'hier et d'aujourd'hui.

Thundercat – Them Changes

Thundercat, connu pour son travail sur les chœurs et ses arpèges de basse à 6 cordes qui donnent à ses créations un aspect plein et chaleureux. C'est ce son que l'on peut retrouver dans l'intégralité de son album Drunk sorti en 2017, et découvrir ce qui se cache derrière la voix d'un Kendrick Lamar sur « To Pimp A Butterfly », ou d'un Mac Miller sur l'album « Swimming ».

Donny McCaslin – The Opener

Mais place maintenant à un morceau un peu différent puisqu'il s'agit d'une création Donny McCaslin, le dernier saxophoniste ayant travaillé avec David Bowie sur l'album Blackstar, sorti deux jours avant la mort du chanteur en 2016. Cet album, fortement marqué par la place importante que prend le saxophone au fil des morceaux, est étroitement lié à Beyond Now, album solo de Donny McCaslin, sorti peu avant.

Trois ans plus tard, c'est avec de nouvelles inspirations, de nouvelles collaborations et un album intitulé Blow. que McCaslin vient nous surprendre. Inspirant, planant, et toujours aussi délirant, ce sont jazz, rock, pop et électro qui viennent s'entrechoquer pour former une des pépites de la fin d'année 2018. McCasin redéfinit littéralement les limites du jazz et prouve même sa capacité à écrire des instrumentales de hip-hop en s'associant avec Sun Kil Moon pour un des meilleurs titres de l'album. C'est « The Opener » sur Com'On Air.

James IzCray – LOVE AFFAIRE

Comme à chaque émission, nous aimerions finir par un artiste travaillant avec l'association Brick'N'Roll. Collaborant avec nous depuis le mois de novembre, James IzCray est un musicien, chanteur et compositeur de la scène lilloise.

« Totalement décousu du bonnet »

C'est ainsi qu'il se définit. Perché sur un fil entre deux mondes, Monsieur J mixe ses influences, autant jazzy que hip-hop. La boucle est bouclée, le clavier qui envoie ses vibes style Robert Glasper, une voix envoûtante tantôt douce et mélodieuse, tantôt suave et puissante, un style bien inspiré du rap US avec des artistes comme J Cole ou Kanye West ou encore au rap français comme Oxmo Puccino.

Toujours emprunt d'une touche d'humour et d'autodérision, James IzCray livre un son de lover digne d'un Barry White en puissance, la note subtile et l'envolé facile. Issu de son dernier projet « Hakushoku Noizu » disponible gratuitement sur BandCamp, James sera avec nous la semaine prochaine pour une interview exclusive Com'On Air en partenariat avec Brick N'Roll.

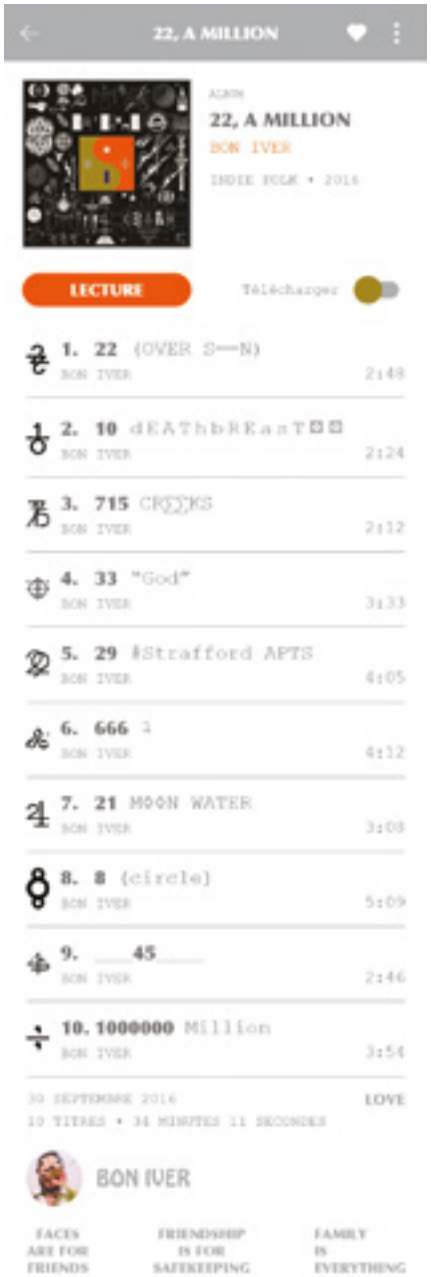
C'était la première de L.A. Playlist sur Com'On Air, ou votre nouveau rendez-vous du lundi.

Si vous souhaitez réécouter l'émission, elle est disponible en podcast sur le Drive de Com'On Air. Vous pouvez également suivre L.A. Playlist sur Spotify et réécouter les titres concoctés spécialement pour vous, ainsi que quelques bonus à chaque émission. La semaine prochaine, Rap US et français, le meilleur de 2018, sélectionné par Antoine Buisson, est au rendez-vous sur Com'On Air.

« Et le jazz devient hip-hop »

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.



« J'aime les applications de streaming de musique »

Nous avons tou.te.s nos albums fétiches.

Ceux qui nous suivent partout à travers les années, les lieux et les personnes qu'on rencontre — un peu comme si le destin les avait mis sur notre route pour nous inspirer, nous faire comprendre qui nous sommes et quel monde nous entoure. Petit à petit, ces albums font partie de nous et deviennent notre identité. On se définit avec eux.

22, A Million.

Cet album de Bon Iver, sorti en 2018, est un OVNI dans le paysage musical mondial : tout simplement inclassable. Que ce soit par la direction musicale qui rencontre à peu près tous les genres, par le choix délirant des titres de l'album, ou encore par le travail graphique remarquable de Eric TimothyCarlson, une unité globale et infiniment forte se dégage de l'ensemble de l'album, musicalement et visuellement.

Cet LP a croisé une première fois ma route il y a trois ans, dans un studio à Bruxelles (photo à l'appui). Deux semaines après, je rencontre un musicien fêlé d'écoute comme moi. Après deux heures à échanger nos albums et nos écoutes du moment, il me parle de Bon Iver. Le lendemain, j'achetais le disque.

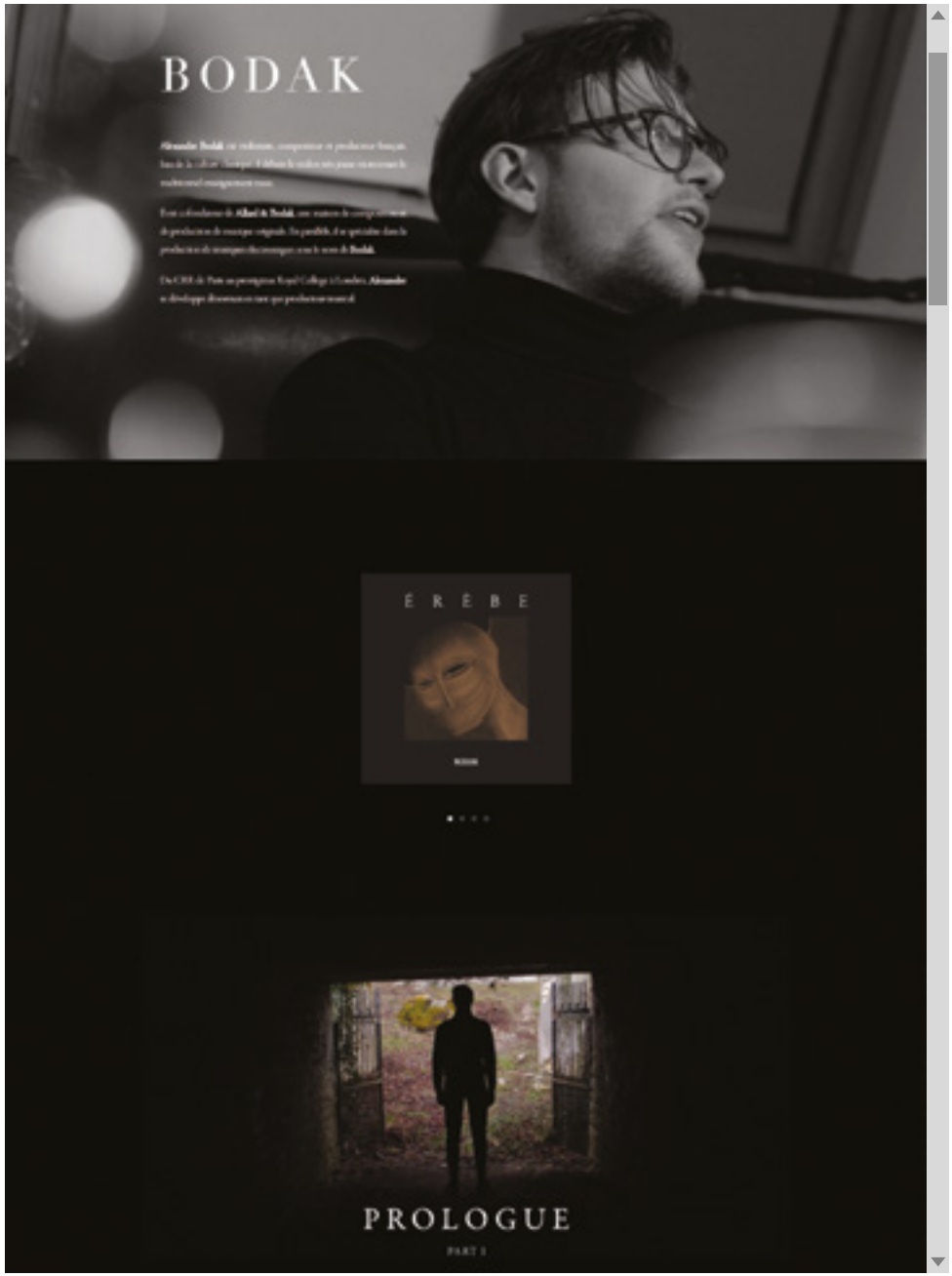
Depuis, il ne se passe pas une semaine sans que j'écoute, une, deux ou bien dix fois cet album si singulier.

À travers cet exercice de réappropriation des codes graphiques d'une application de streaming de musique, j'ai souhaité jouer avec l'identité visuelle de cet album.

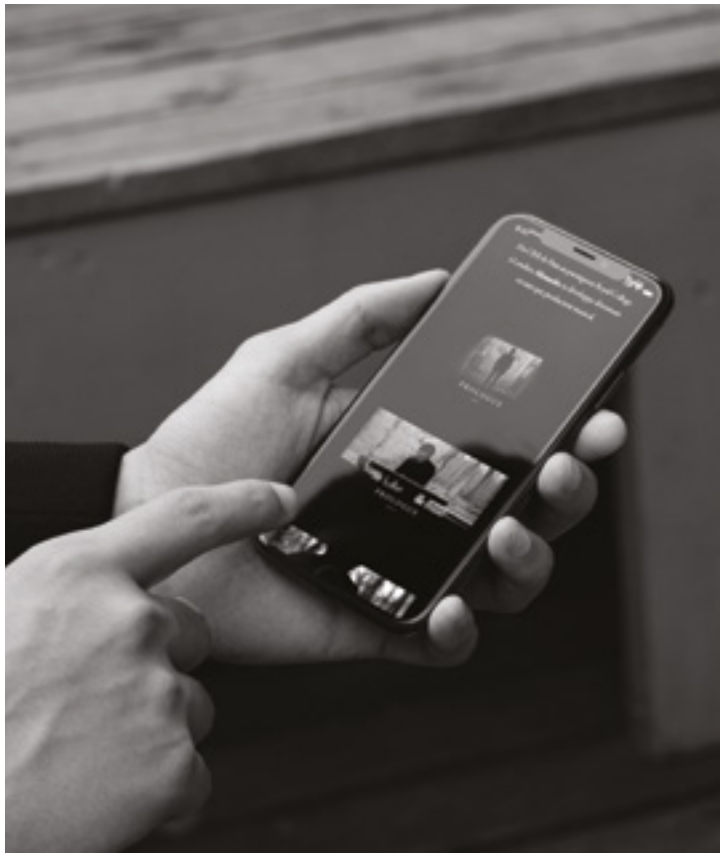
Deux prototypes d'écrans ont été réalisés ici, le détail de l'album (sélection des morceaux) et bien sûr le lecteur.

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.



bodakmusic.com



Alexandre Bodak est violoniste, compositeur et producteur français. Issu de la culture classique, il débute le violon très jeune en recevant le traditionnel enseignement russe.
Il est cofondateur de Allard & Bodak, une maison de composition et de production de musique originale.
En parallèle, il se spécialise dans la production de musiques électroniques sous le nom de Bodak. Du CRR de Paris au prestigieux Royal College à Londres, Alexandre se développe désormais en tant que producteur musical.

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

Couvertures d'une collection

Créer 5 couvertures d'une collection.

1. Chapeaux / 2. Oiseaux / 3. Chiens / 4. Drapeaux / 5. Masques

Objet : Couvertures
Format : 21 cm x 14,8 cm
Technique d'impression : Laser
Papier : Blanc non couché 300 g
Typographie : Juniper

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

Make Life Delicious

Retour à la terre.

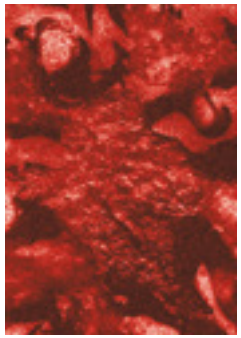
Magnifier le produit brut («raw» en anglais) et l'utiliser comme matière principale de la création visuelle a été la ligne directrice de ce projet.

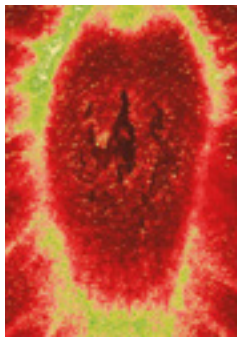
À travers cette création visuelle, il y a une volonté de revenir aux sources de l'agriculture et du maraîchage, en privilégiant le localisme et le travail manuel. Un jeu graphique et symbolique s'installe entre le produit, les fruits et les légumes locaux, et son puits d'énergie : la terre.

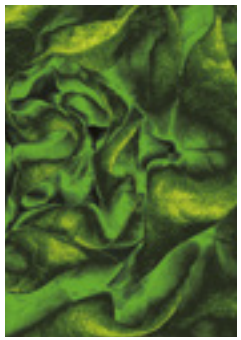
À propos du raw foodism.

Le crudivorisme («raw foodism» en anglais) est une pratique alimentaire qui consiste à manger uniquement ou principalement des aliments non cuits et non transformés. Selon les personnes, ce régime peut inclure une sélection de fruits, de légumes, de noix, de graines, d'œufs, de poisson, de viande et de produits laitiers.

Le régime peut également inclure différentes graines germées, du fromage et des aliments fermentés, comme les yaourts ou le kéfir, mais généralement pas d'aliments qui ont été pasteurisés, homogénéisés ou produits à l'aide de pesticides synthétiques, d'engrais, de solvants et d'additifs alimentaires.







Objet : Affiches (+ Stickers)
Format : 42 cm x 29,7 cm
Technique d'impression : Laser
Papier : Blanc à grain 90 g
Typographies : Raw (design original), Museo

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

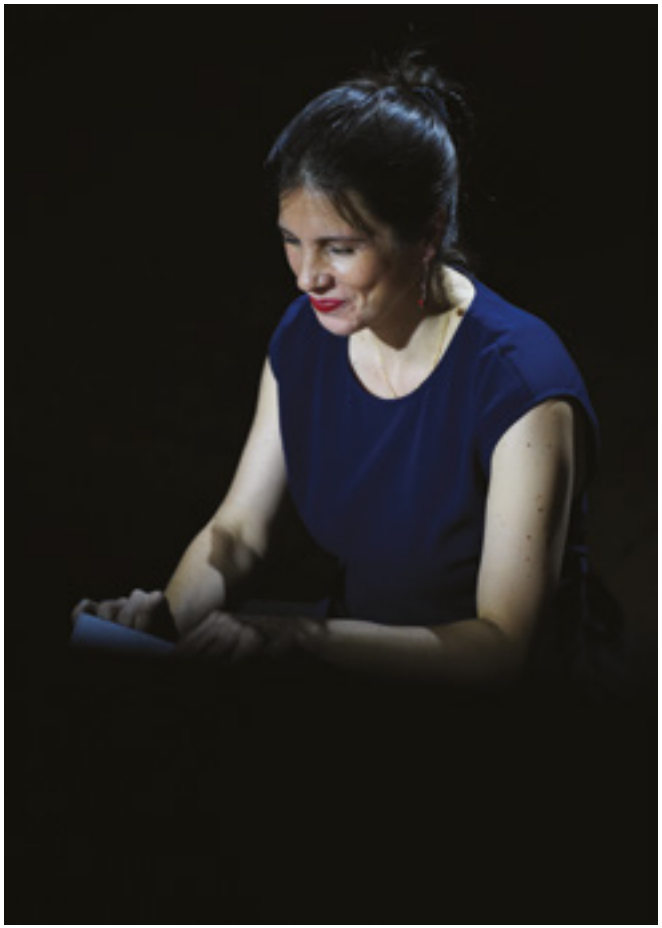
Les Métiers oubliés

Objet : Livre
Format : 21 cm x 14,8 cm
Nombre de pages : 52
Technique d'impression : Jet d'encre
Papier : Blanc à grain 90g, Rives 270g
Reliure : Suisse
Typographies : Gulax, Vulf Sans

Référencer toutes les appellations de métiers est une tâche laborieuse. Il est parfois nécessaire d'emprunter le chemin de la mémoire. Le cueilleur d'orphelins, l'ange gardien, la marchande de plaisir, ne vous évoque probablement rien, alors que le souffleur, le laitier ou encore le bourreau sont peut-être plus familiers à vos yeux.

Cette édition unique rend hommage aux métiers oubliés du siècle dernier.

Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.



Un designer écoute du jazz et boit du café filtre.

La suite se passe sur mon site web : louishelaine.com

Remerciements

Merci d'avoir pris le temps de regarder mon travail.
Merci à Sélène Saint-Aimé pour son poème.

Merci à celles.ceux qui ont cru en moi,
Merci à celles.ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont donné de la motivation,
Merci à celles.ceux qui m'ont inspiré et qui m'ont donné de l'inspiration,
Merci à celles.ceux qui ont été présents quand j'en avais besoin.

Continuez à partager mon travail et le travail des autres,
Continuez à croire en vous et en vos projets,
Continuez à vous dépasser et à produire de belles choses,
Continuez à faire le bien autour de vous, et envoyez-moi de la musique !

Crédits Photos [Page.s]

[05] Autoportrait, Lille (France), 09.01.2021

[06] Louis Hélaine, Tourcoing (France), Maison Folie Hospice d'Havré, Tourcoing Jazz Club, 09.11.2017 – Photographe : Didier Péron (Merci !)

[08] Shake Stew, Shabaka Hutchings, Marcq-en-Barœul (France), Théâtre Charcot, Jazz en Nord, 02.12.2021

[11] Sélène Saint-Aimé Septet, Sélène Saint-Aimé, Pantin (France), La Dynamo, Rencontres AJC Outre-Mer, 06.12.2021

[16] Unknown Boy, Mattis Dupont Bianchi, Lille (France), Gare Saint-Sauveur, Lille Piano Festival, 19.06.2021

[20-21] Célia Kameni & Alfio Origlio, Célia Kameni, Roncq (France), La Source, Jazz en Nord, 11.12.2021

[22] Autoportrait, Lille (France), 09.01.2021

[23] Antoine Buisson, Bruxelles (Belgique), 18.01.2019

[23] Antoine Buisson & Louis Hélaine, Bruxelles (Belgique), 18.01.2019

[24-25] Sélène Saint-Aimé Septet, Sonny Troupé, Pantin (France), La Dynamo, Rencontres AJC Outre-Mer, 06.12.2021

[26-27] Antoine Buisson, Bruxelles (Belgique), 18.01.2019

[28-29] AVL Quartet, Benoît Sauvage, Lille (France), Gare Saint-Sauveur, Le Week-end de Nono à St-So, 21.05.2021

[32-33] Abrazo, Vincent Peirani & Émile Parisien, Tourcoing (France), Théâtre municipal Raymond Devos, Tourcoing Jazz Festival, 16.10.2020

[40] Rouge, Madeleine Cazenave, Tourcoing (France), Maison Folie Hospice d'Havré, Tourcoing Jazz Festival, 16.10.2021

[41] Plucked'N Dance, Violaine Cochard, Conservatoire de Lille, Lille Piano Festival, 18.06.2021

[43] Makaya McCraven Trio, Makaya McCraven, Tourcoing (France), Maison Folie Hospice d'Havré, Tourcoing Jazz Festival, 15.10.2021

[Couverture] Louis Hélaine, Lille (France), 07.12.2020
– Photographe : Justine Jossart (Merci !)

Contact

Designer graphique et photographe
installé à Lille (France).

Contactez-moi par email : contact@louishelaine.com
Suivez-moi sur Instagram : @louis.helaine

Je suis à la recherche d'un stage de 4 à 6 mois
à partir du lundi 4 avril 2022.