

IDENTITÉ VISUELLE
DOSSIER DE RECHERCHE

INTENTION

J'aimerais un logotype assez épuré et minimaliste, qui soit à la fois géométrique, rond et piquant.
Quelque chose qui fasse moderne, réfléchi et pas trop en même temps. Un entredeux,
un enchevêtrement, un mélange de style et de formes qui me représente plutôt bien je pense.
Comme si elle avait l'air de se chercher et d'évoluer constamment.

Je me sens souvent partagée entre l'envie de me consacrer pleinement à l'art (peintures) et celle de m'orienter vers le graphisme (que ce soit dans l'illustration ou l'édition). Les deux me passionnent, et même si rien n'empêche de les concilier, j'ai parfois l'impression que l'un finit par prendre le pas sur l'autre, comme si je devais choisir une direction...

EXPOSÉ

Mais avant de créer ma propre identité visuelle, voyons déjà comment les graphistes professionnels font. Et pour cela, quoi de mieux qu'une marque qu'on connaît tous :

Adidas est une marque allemande fondée en 1949 par Adolf Dassler. Aujourd'hui, elle est l'une des entreprises de sportwear les plus connues au monde.

Le logo d'Adidas a beaucoup évolué au fil des années, mais il a toujours conservé son élément clé : les trois bandes.

D'ailleurs aujourd'hui, le logo de la marque se résume du coup à ces trois bandes, évoquant une sorte de montagne. Cette forme évoque les défis et les obstacles à surmonter, un message fort pour les sportifs.

ADIDAS

IDENTITÉ GRAPHIQUE

1949

ADOLF DASSLER

EXPOSÉ

On remarque aussi que par rapport au logo de 1990, il n'y a plus le nom de la marque. Ça montre à quel point leur identité est forte et s'est implantée dans la culture populaire.

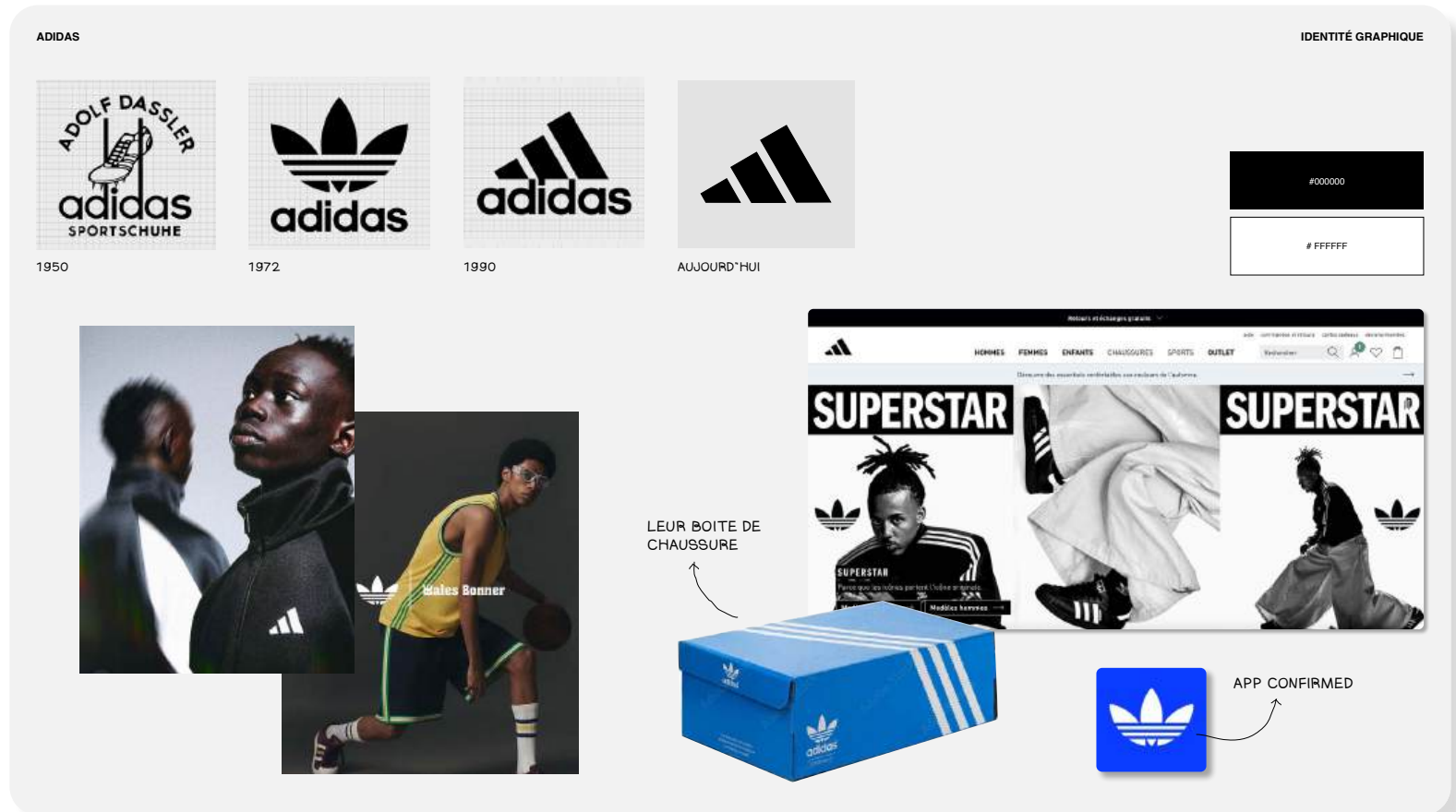
Autre chose que je trouve intéressant c'est qu'en regardant ce qu'ils font aujourd'hui, on trouve aussi l'ancien logo trèfle dans leur production plus récente, ça montre qu'ils ont comme plusieurs logos et que chacune d'entre elle a marqué les idées et se sont ancré dans l'identité même de la marque.

Les couleurs principales d'Adidas sont le noir et le blanc.

Cette combinaison simple et sobre traduit :

- L'intemporalité,
- L'élégance et la modernité.

Mais ils utilisent aussi un certain bleu pour l'un de leur appli et leurs boîte de chaussures emblématiques.

EXPOSÉ

Adidas utilise la typographie Adineue PRO, créée à l'origine par Joancarles Casasin comme une police uniquement en minuscules, avec trois graisses, devenant la base typographique de la marque.

Plus tard, la fonderie MCKL, basée à Los Angeles, a collaboré avec Adidas pour développer une version complète : ajout des majuscules, des italiques, des styles condensés et de nombreuses ligatures spéciales. Cela a donné naissance à une véritable "boîte à outils typographique" permettant une utilisation cohérente sur tous les supports de la marque.

D'ailleurs MCKL a également retravaillé les logos principaux, dont le mot-symbole "adidas" et le logo trèfle, afin d'harmoniser l'identité visuelle.

Pour parler de la typographie en elle-même, Adidas utilise une typographie sans-serif, simple et géométrique, ce qui est assez clair, moderne et efficace.

TYPOGRAPHIE

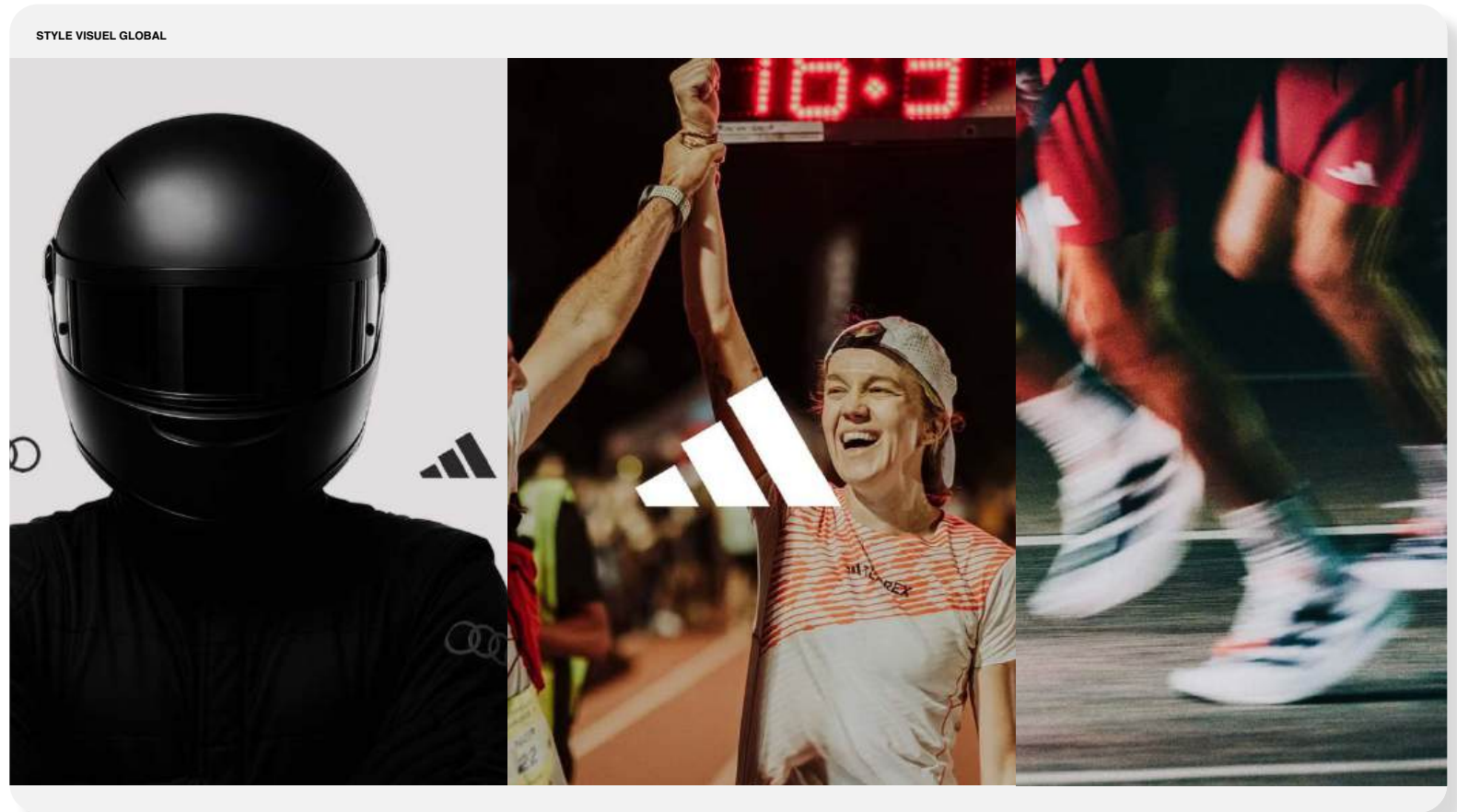

EXPOSÉ

L'identité visuelle d'Adidas est minimaliste et forte. On retrouve :

- Des compositions épurées avec beaucoup d'espace,
- Des photos percutantes
- Une cohérence visuelle entre leurs publicités, les réseaux sociaux et leurs produits.

L'objectif est de créer un univers qui inspire : Adidas ne vend pas seulement des vêtements, mais une vision du sport, de la performance et du dépassement de soi.

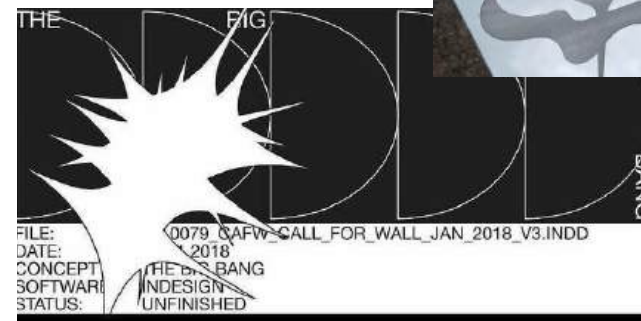
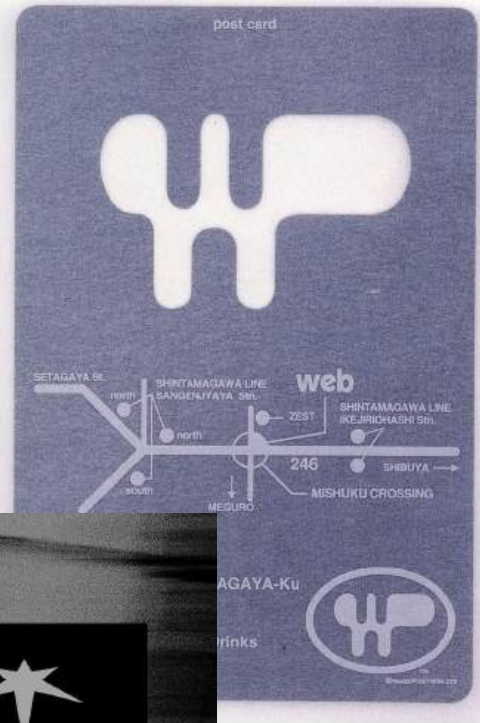

AVANT PROPOS

J'aimerais utiliser "Yiru" comme nom de scène. C'est mon deuxième prénom, celui qui porte mon identité chinoise, et il a pour moi une grande valeur symbolique. J'aime sa simplicité, sa sonorité et le fait qu'il soit original. Je trouve qu'il a quelque chose de plus singulier. Ce nom sera donc le point de départ de mes recherches.

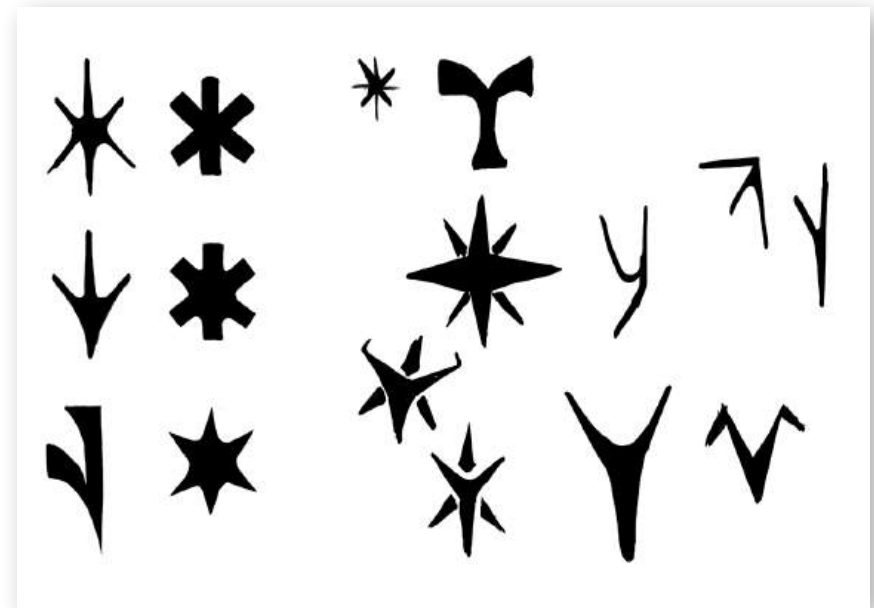
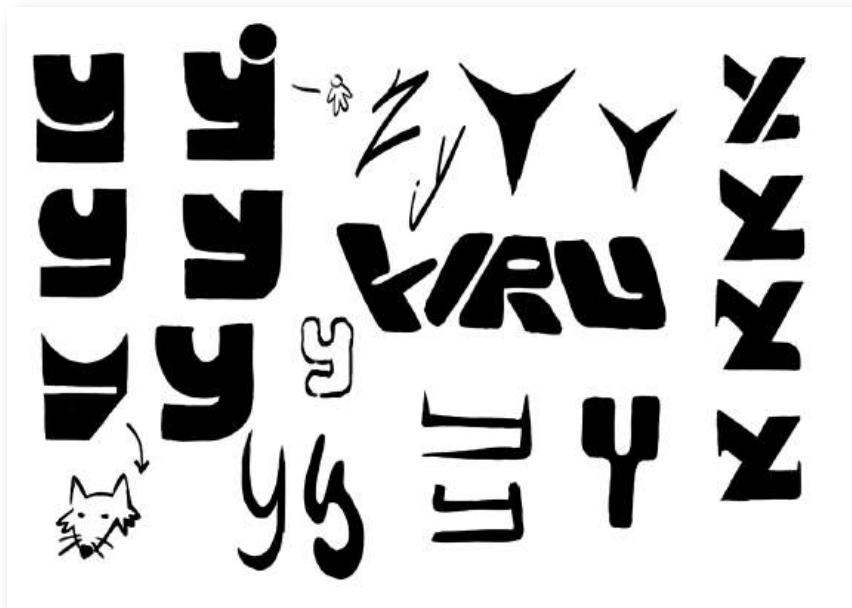
ROND ET GÉOMÉTRIQUE

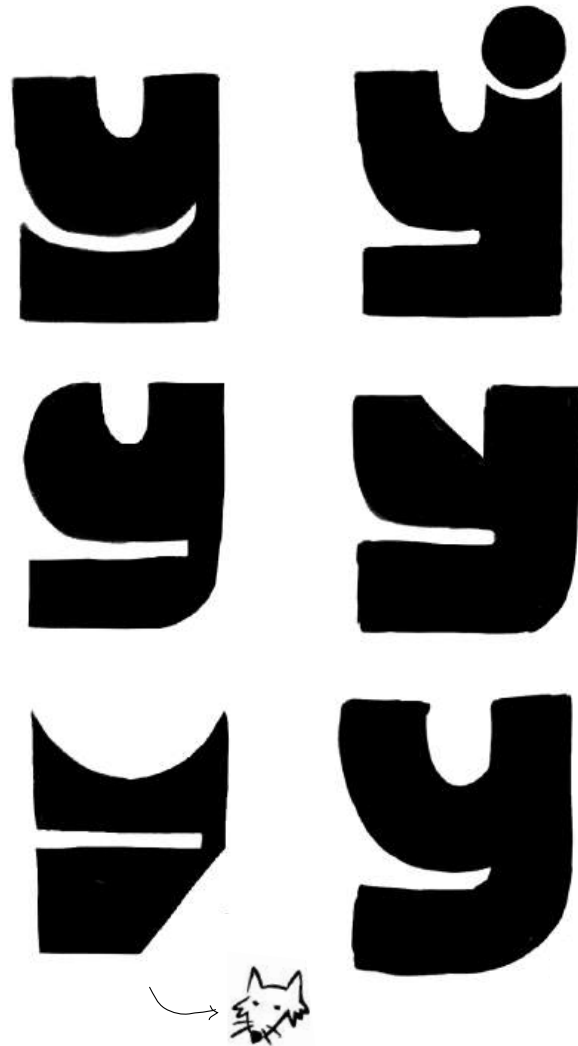
YK2

TRANCHANT

PLANCHES D'EXPÉRIMENTATIONS

PROPOSITION 1

#000000

#FFFFFF

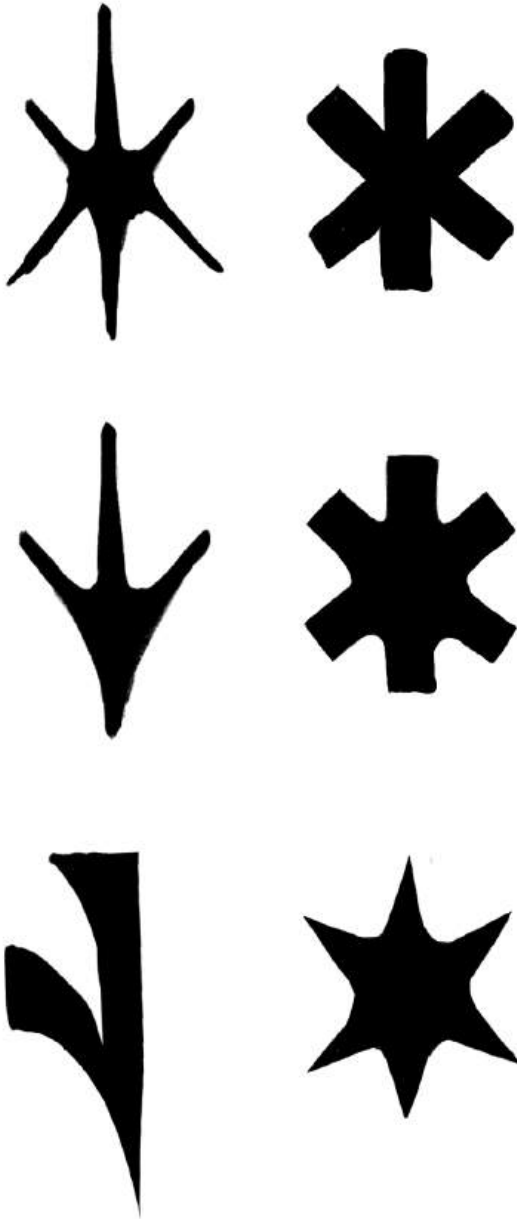
INTENTION

Ici, j'ai exploré différentes manières de travailler autour de la lettre "Y", avec des idées assez spontanées et instinctives. J'ai cherché à rester fidèle à ce que je voulais : des formes géométriques, arrondies et parfois pointues. J'ai aussi essayé de créer une double lecture, en évoquant d'autres images (comme un loup ou un petit personnage) tout en conservant la silhouette de la lettre. Par moments, j'ai l'impression que la lettre en devient presque illisible.

CONCLUSION

Je trouve ces premières idées assez simples et un peu basiques. J'aurais aimé parvenir à quelque chose de plus subtil, plus poétique, avec un sens plus profond... Je poursuis donc mes recherches pour aller dans cette direction.

PROPOSITION 2

#000000

#FFFFFF

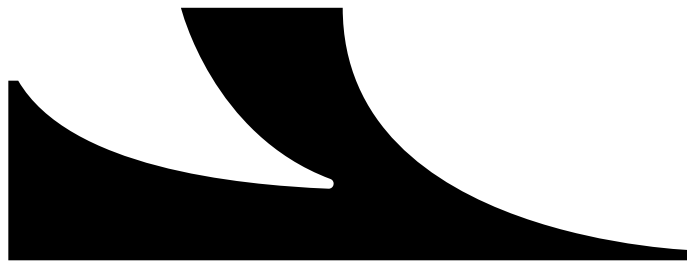
INTENTION

En parlant de direction, j'évoquais justement dans mon texte personnel cette impression de devoir en choisir une. Cette idée de "direction" m'a immédiatement fait penser à la flèche, qui elle-même évoque des routes qui se séparent, ce qui correspond parfaitement à ce que je ressens. J'ai donc cherché à combiner la lettre Y avec l'image de la flèche: en la coupant, en la dupliquant, en la transformant. Finalement, de façon assez naturelle, c'est la forme de l'étoile qui est apparue.

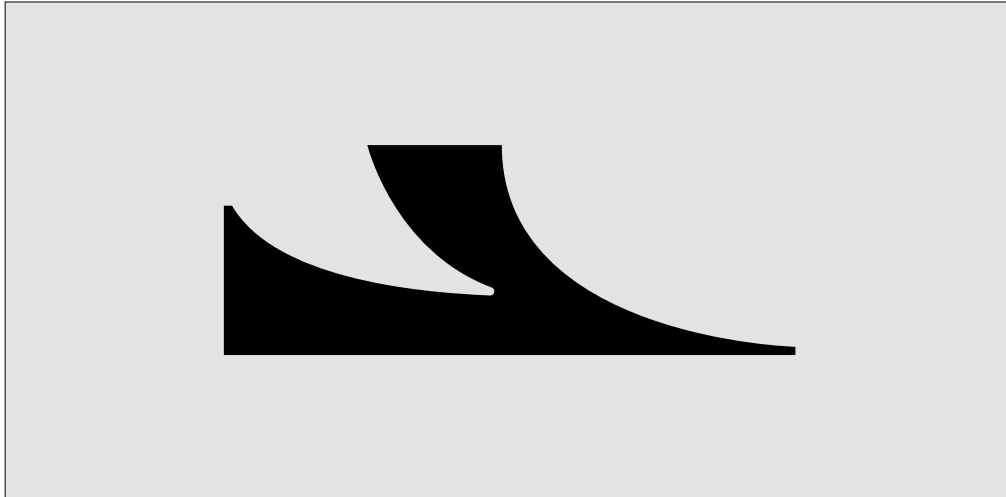
Elle porte de nombreuses significations dans l'imaginaire collectif (le rêve, l'espace, la poésie, la sensibilité...) mais aussi en design graphique, elle sert à définir un mot ou une idée, ce qui fait le lien avec la notion d'identité et de recherche de soi.

CONCLUSION

Je pense avoir trouvé une piste qui me plaît vraiment. L'étoile peut sembler être une forme très simple au premier abord, mais elle résonne parfaitement avec tout ce que j'avais exploré jusqu'ici. Elle rassemble mes idées de direction, de symbolique et de géométrie, tout en ajoutant une touche de poésie et de sensibilité.

TESTS

Y

I

R

U

GRAPHIC DESIGN
ILLUSTRATION / ÉDITION

ZHANCAROLINE6@GMAIL.COM
+33 7 66 22 10 98

MADE IN CHINA

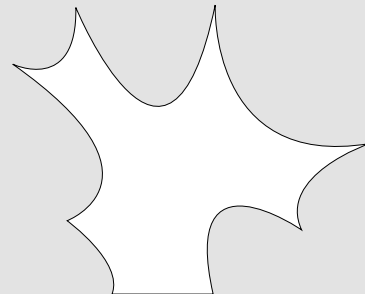
YIRU

GRAPHIC DESIGN
ILLUSTRATION / ÉDITION

ZHANCAROLINE6@GMAIL.COM
+33 7 66 22 10 98

MADE IN CHINA

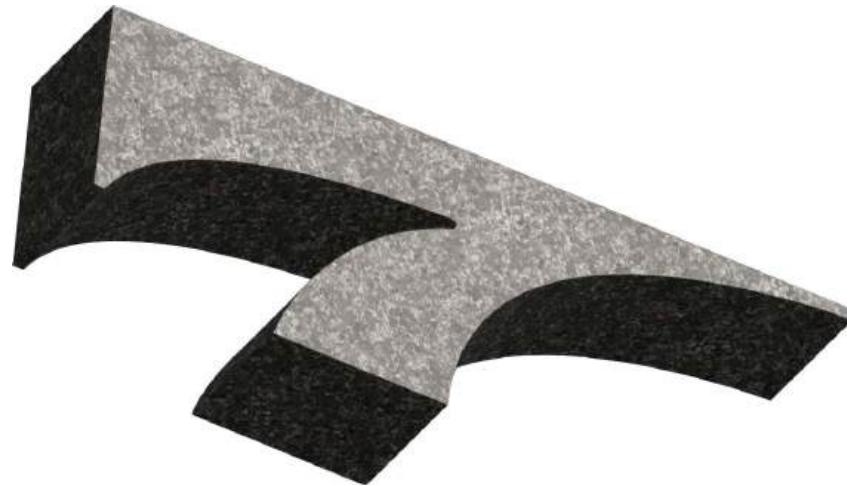
YIRU

MADE IN CHINA

01
02
03

GRAPHIC DESIGN
ILLUSTRATION
ÉDITION

ZHANCAROLINE6@GMAIL.COM
+33 7 66 22 10 98

BON...

Ce n'était pas trop ce qui était attendu, donc je suis repartie sur la typographie en elle-même en utilisant tout mon prénom cette fois-ci.

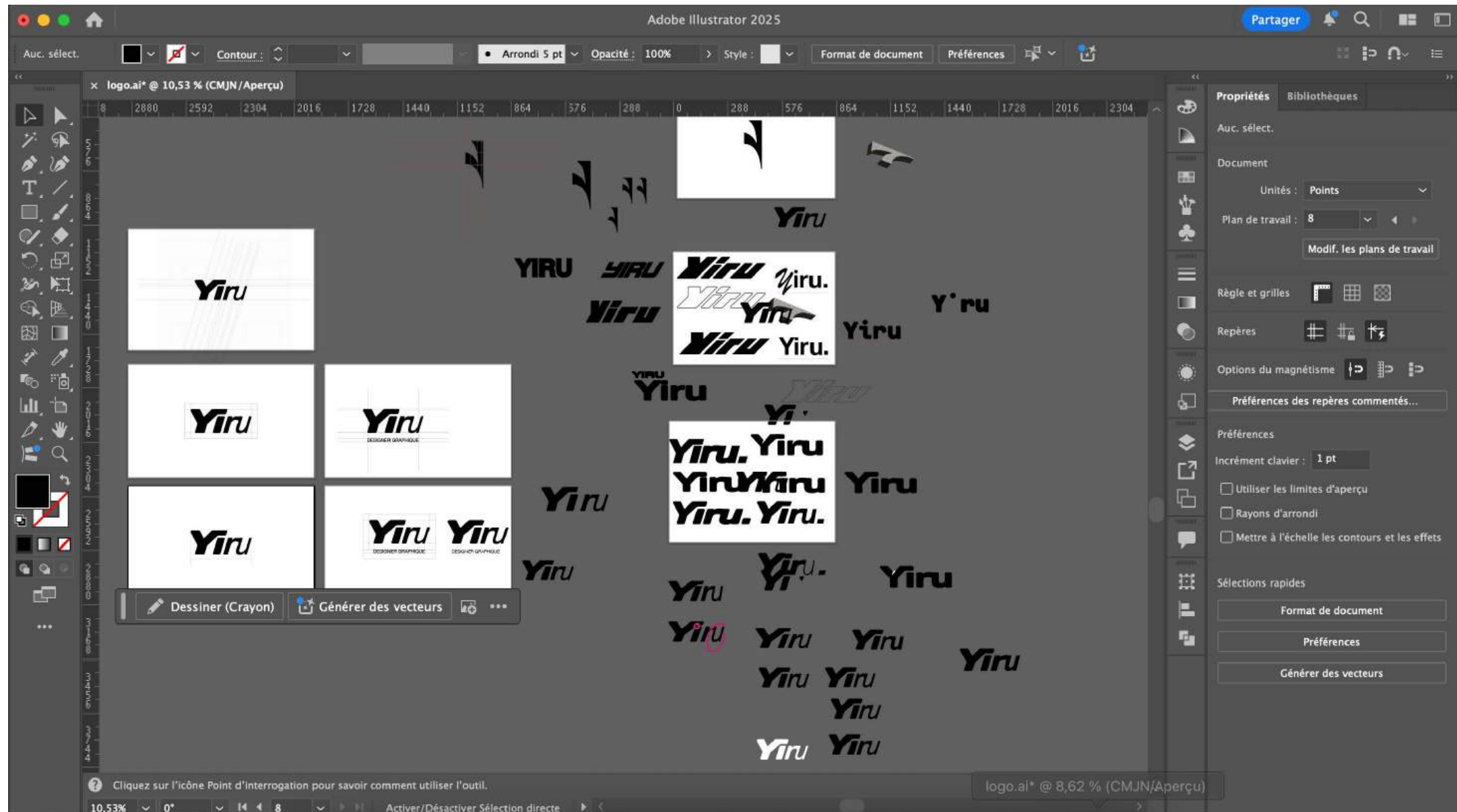
GROSSE TYPO BOLD

MIX TYPO ET
ILLUSTRATION

PICTO

EXPÉRIMENTATIONS

YIRU***Y*iru.*****Yiru*****Yiru****Yiru****YIRU**

En réalité, il y avait tout ça mais je vous épargne de chercher les sept différences pour chaque expérimentation.

SÉLECTION

① Yiru

② Yiru

③ Yiru

④ Yiru

#000000

#FFFFFF

INTENTION

Mon objectif pour ce logotype était de créer quelque chose qui donne l'impression de se chercher, d'évoluer, presque de se transformer en permanence. Je voulais que la typographie reflète cette idée de mutation, avec une sensation de mouvement subtil. Attention, l'idée n'était pas de faire quelque chose de trop dynamique ou agité (ce qui ne correspond pas vraiment à ma personnalité) mais plutôt d'évoquer une évolution progressive, presque organique.

PROCESSUS DE CRÉA

Pour cela, je me suis inspiré des références de mon moodboard : des typographies sans empattement, bold et assez géométriques. J'ai choisi la Helvetica Neue comme base, puis je l'ai modifiée en travaillant sur l'épaisseur des traits ①. En accentuant la bordure des lettres, certaines se sont naturellement rapprochées jusqu'à se connecter entre elles. Cette transformation leur donne un aspect plus fluide et vivant, presque en mutation, ce qui correspond parfaitement à l'idée de recherche et d'évolution que je voulais transmettre. ②

③ espace plus important entre le «i» et son point.

④ pique dans le «Y».

ÉVOLUTION

Yiru.

Pour renforcer l'idée de mouvement, j'ai testé une version en italique de mon logotype.

Yiru

Pour aller encore plus loin dans l'idée de mutation et d'évolution un peu comme dans l'identité visuelle du Public Theater, j'ai expérimenté des variations de graisse entre chaque lettre. C'était assez complexe : mes lettres ont des bords arrondis, et en modifiant leur forme, l'équilibre optique devenait difficile à maintenir. Le résultat demande beaucoup d'ajustements pour rester harmonieux.

Yiru

**THE
PUBLIC.**

Logo du Public theatre à NewYork, Paula Scher, 1990.

POFINEMENT

① **Yiru**

② **Yiru**

③ **Yiru**

④ **Yiru**

① Mix de la 2ème version avec le «r» de la 3ème version.

② Arrondissement des pointes du «r» et du «u».

③ Même inclinaison entre le «i» et le «ru».

④ Une épaisseur plus grosse pour le «r», qui soit entre le i et le u.

LOGO «FINAL»

Yiru

GRILLE

ESPACE

TEST DES COULEURS

Yiru

Yiru

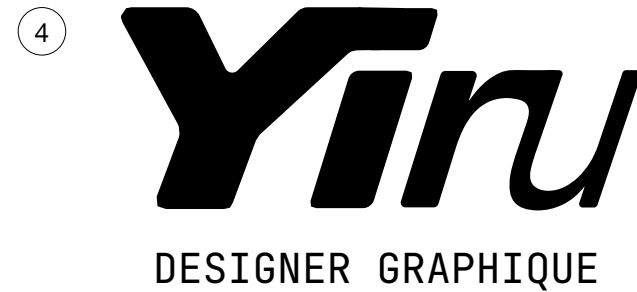
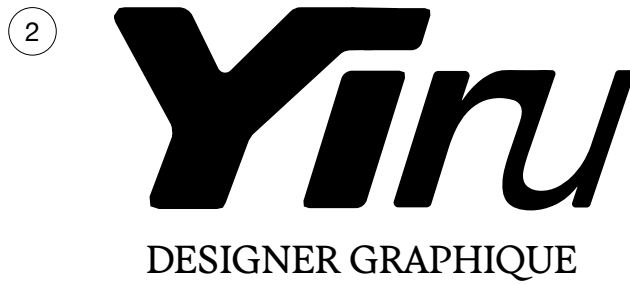
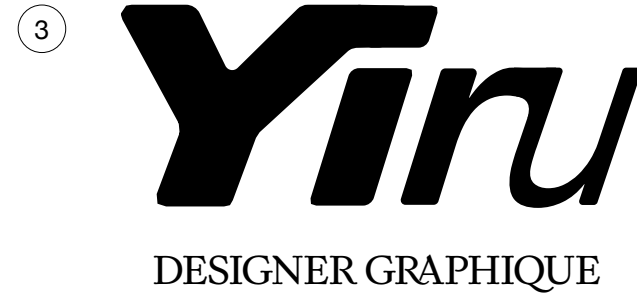
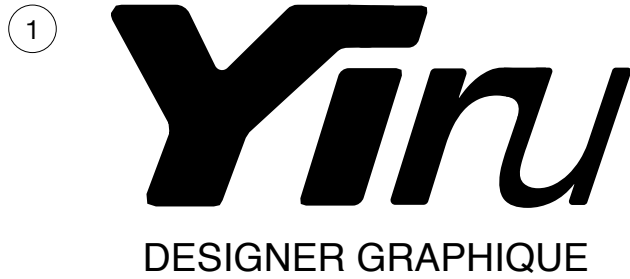

Yiru

Yiru

LOGOTYPE ÉTENDU

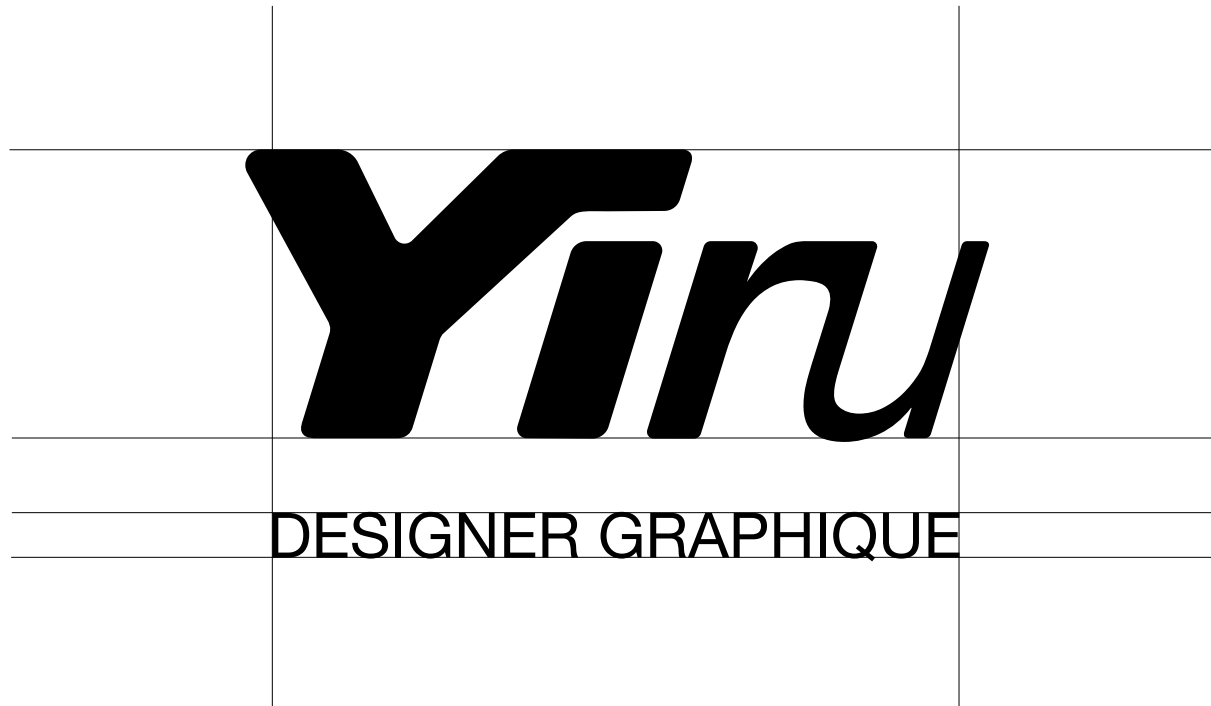
① Helvetica - Regular

② Adelphi - Regular

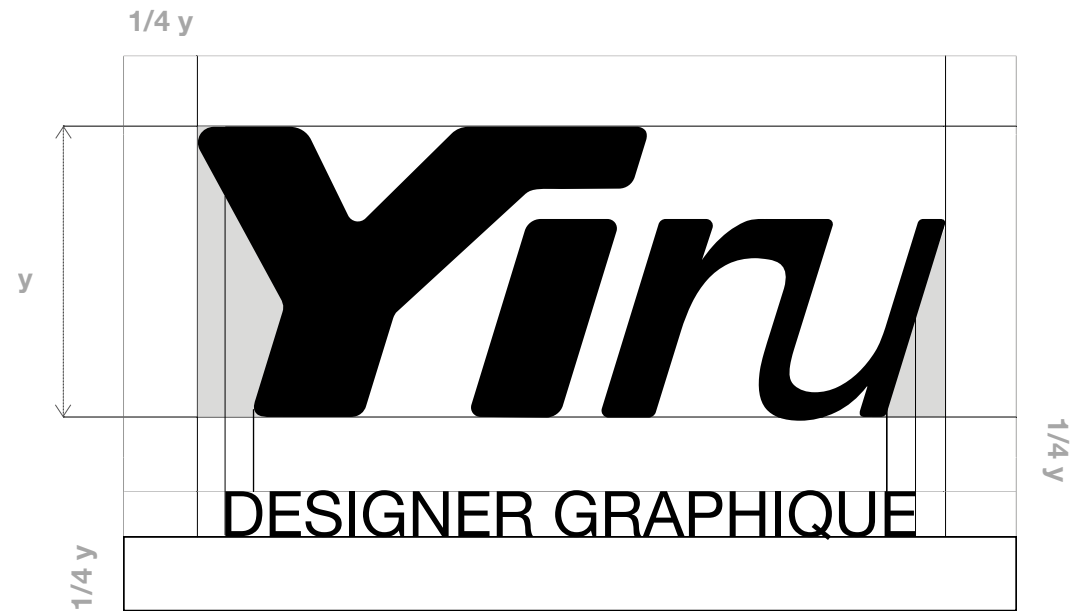
③ Kalce Trial - Medium

④ Jet Brains Mono - Regular

GRILLE

ESPACE

VISUAL KEY

Yiru

DESIGNER GRAPHIQUE

VISUAL KEYS

Appliqué sur des images ou des photographies, je trouve intéressant de jouer avec l'opacité : cela traduit une certaine capacité d'adaptation, une flexibilité. Dans certains cas, une touche de couleur pourrait aussi apparaître, si elle entre en résonance avec le visuel utilisé. J'aime cette idée d'un logo à la fois discret et marquant, capable de s'ajuster tout en gardant son identité.

SUPPORTS DE COMMUNICATION

curriculum vitae

Caroline ZHAN
Étudiante en design graphique

Email: zhancaroline6@gmail.com
Adresse: 138 rue de Charonne, 75011
Naissance: 03/03/2006
Téléphone: 07 66 22 10 98

LANGUES
Français
Langue maternelle
Anglais
Niveau B1
Chinois
Quelques notions

PARCOURS SCOLAIRE
2ème année de DNMADE
École Jacques Prévert - Boulogne Billancourt, 2024 à 2025
Bac technologique STD2A
École Boule - Paris - de 2021 à 2024

EXPÉRIENCE PROFESSIONNEL
Stage avec l'illustrateur Nicolas Pickup - Paris 2025
Travail pour Dr.Nozman (Youtube)
Illustrations pour la vidéo sur la Lèpre
Restauration (2022-aujourd'hui)
Livreuse, serveuse, caissière

CENTRES D'INTERÊTS
Peintures
Digital et acrylics
Bandes dessinés
Publié sur Instagram où je m'exprime et parle de ma vie
Photographies

RÉSEAUX SOCIAUX
@_yiru_z

COMPÉTENCES
Indesign, Photoshop, Illustrator, Camera Raw
Pour la mise en page, vectorisation, photos...
Procreate
Dessin digital

INSPIRATIONS
Gawx art (Youtube)
Apprentissage autodidacte sur le montage, la vidéo
@Petitecuillèretodu (Instagram)
Bande dessiné sur sa vie

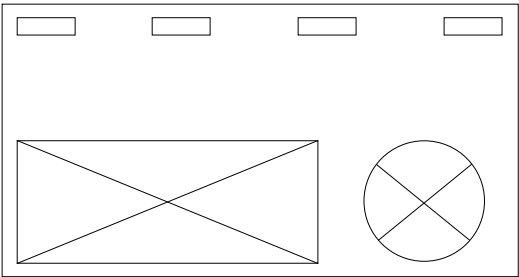
carte de visite

**DESIGN GRAPHIQUE
ILLUSTRATION / ÉDITION**

@YIRU_Z_
ZHANCAROLINE6@GMAIL.COM
+33 7 66 22 10 98

MADE IN CHINA

CATALOGUE D'ARTISTE

PROJET ÉDITORIAL

PROJET SCOLAIRE

TRAVAIL INDIVIDUEL

01

2025

Objectif :
Édition d'environ 80 pages réinvestissant nos anciens projets, sans texte.

Intention :
Ce projet était très personnel. J'y raconte mon évolution dans le monde de l'art, avec mes premiers dessins de maternelle, ma passion pour les mangas, les BD et la peinture.

Mais en plus, j'entremêle parfois ces "mondes" (styles) comme s'ils dialoguaient, comme si le moi d'enfance parlait au moi d'aujourd'hui. Un entrecroisement du passé et du présent.

Une sorte de nostalgie de l'enfance qu'on retrouve dans mes BD plus récentes.

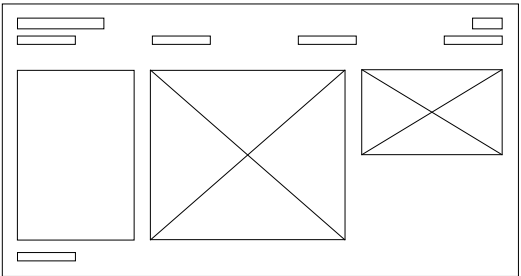

A5
Papier brillant 135g
Reliure copte

80-90p
Papier calque
couverture rigide rembourrée

< Sommaire

2

stickers

stickers

instagram

PROPAL 1

PROPAL 2

