Mathilde Périat

www.mathildeperiat.ch
contact@mathildeperiat.ch
@mathildeperiat

Academic Background		
2021-2024	Bachelor in Visual Communication HEAD – Geneva, Switzerland	
2023 (11.02-05.07)	ERASMUS at BAU, University Center of Arts and Design of Barcelona	
2017-2021	CFC Graphic Design ERACOM Lausanne – Switzerland	
2016-2017	Pre-apprenticeship ERACOM Lausanne – Switzerland	

Inside the portfolio

100   emotype   100

250   emotype   250

450   emotype   450

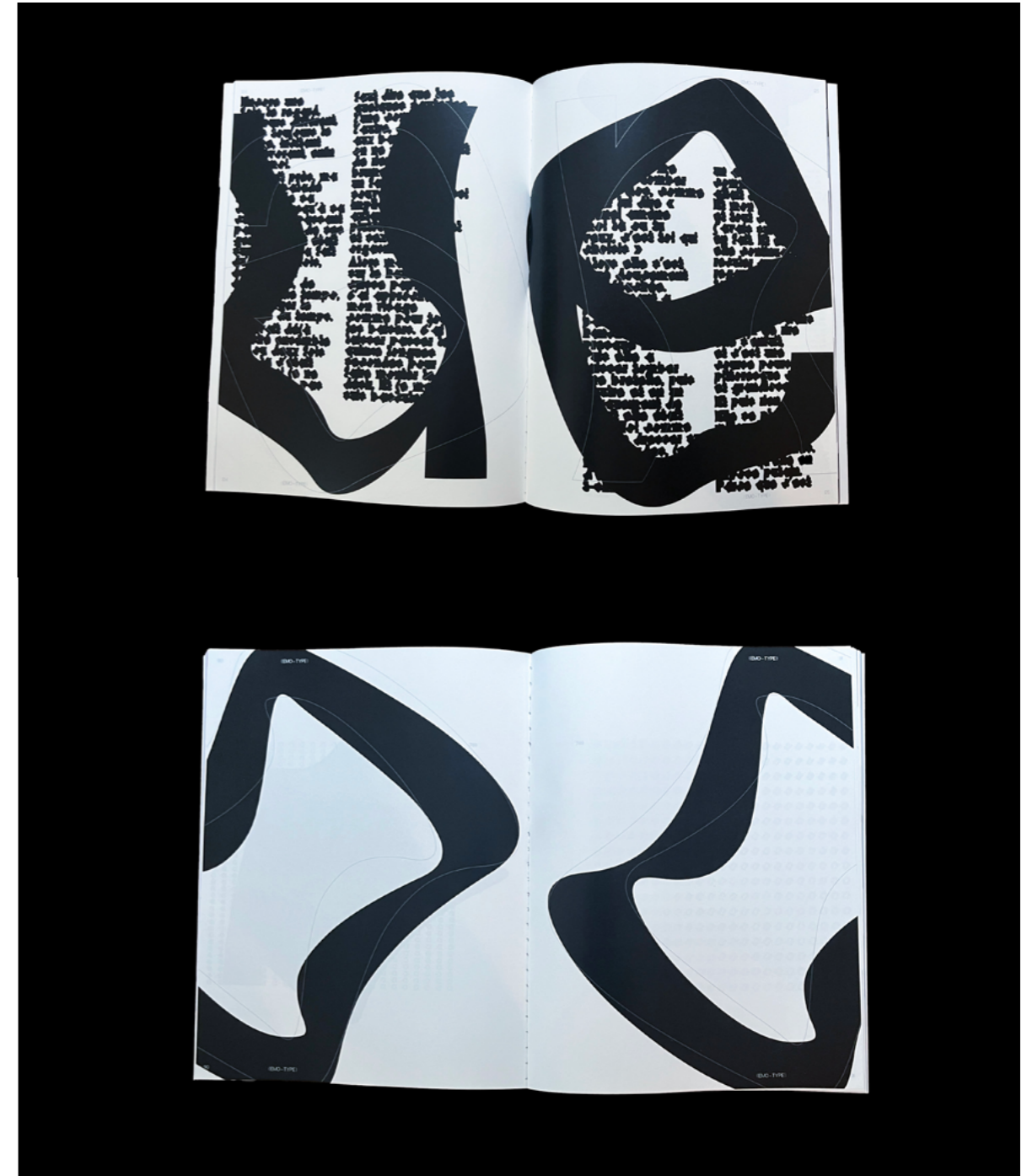650   emotype   650

750   emotype   750

900   900

[01] **Emotype**
2024 – Bachelor
HEAD – Genève

Editorial work
Typography
Poetry

Formats : 1110 × 175 mm + 230 × 300 mm
Pages : 144 + 144
Paper(s) : Lessebo Rough Natural,
Sirio Color Ultra Black, Profimatt

Emotype is a variable typeface designed as a graphic tool to manipulate text, shifting it from a state of stability to one of instability. By adjusting the font's parameters, the text can be transformed from a clear and legible presentation to a deconstructed form. This formal typographic approach is based on controlled degradation, directly impacting the text's readability and comprehension, reflecting a pursuit of evolution and movement.

The typeface is brought to life through various graphic objects that vividly demonstrate its graphic potential and the range of possible variations.

[01] **Emotype** Editorial work Formats : 110 × 175 mm + 230 × 300 mm
      2024 – Bachelor Typography Pages : 144 + 144
      HEAD – Genève Poetry Paper(s) : Lessebo Rough Natural, Sirio
                                  Color Ultra Black, Profimatt

Emotype is a variable typeface designed as a graphic tool to manipulate text, shifting it from a state of stability to one of instability. By adjusting the font's parameters, the text can be transformed from a clear and legible presentation to a deconstructed form. This formal typographic approach is based on controlled degradation, directly impacting the text's readability and comprehension, reflecting a pursuit of evolution and movement.

The typeface is brought to life through various graphic objects that vividly demonstrate its graphic potential and the range of possible variations.
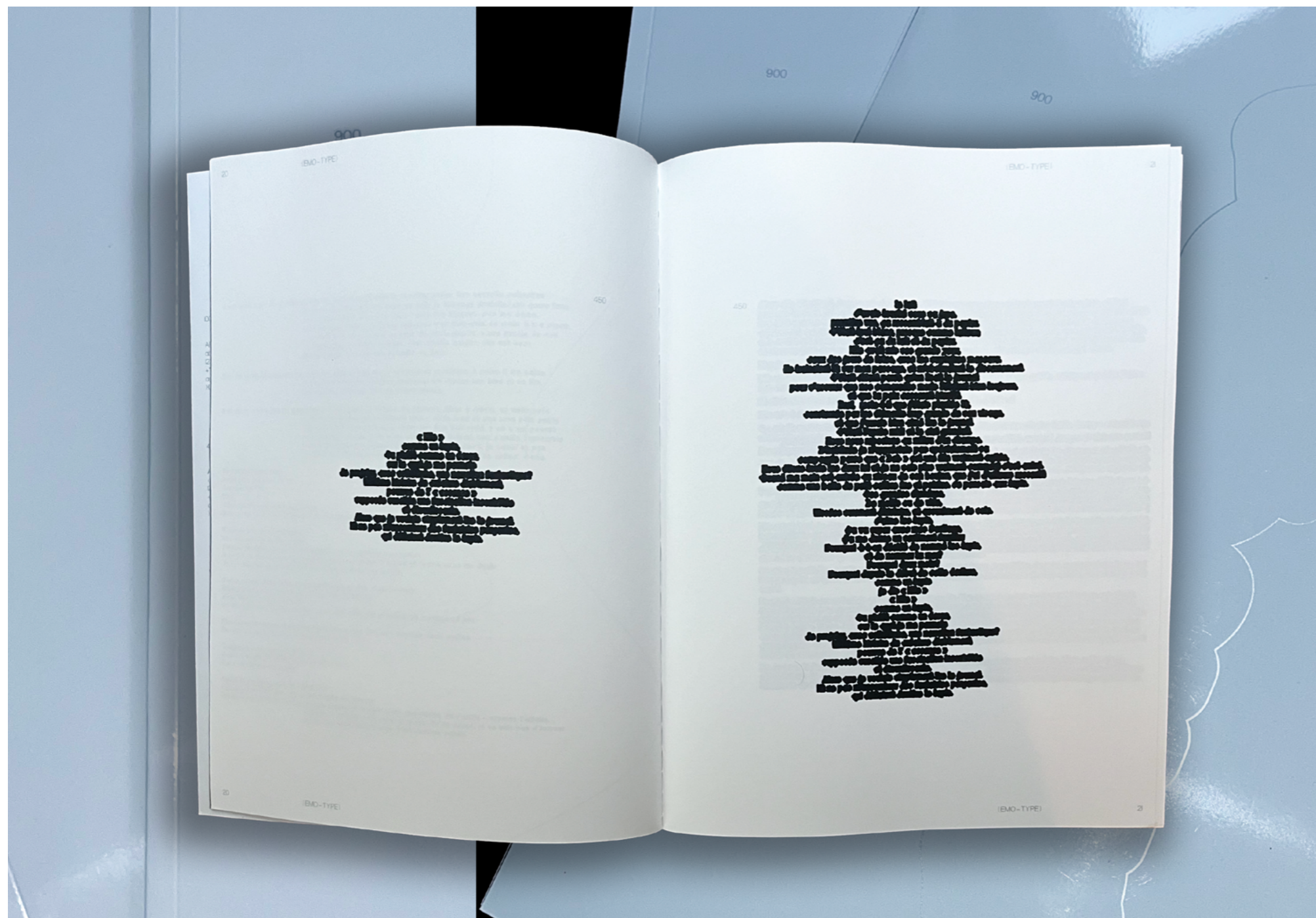
[01]　**Emotype**　　　　　　　Editorial work　　　　Formats: 1110×175 mm + 230×300 mm　　　Emotype is a variable typeface designed as a graphic tool to manipulate text, shifting it from a state of stability to one of instability.
　　　2024 – Bachelor　　　Typography　　　　　Pages: 144+144　　　　　　　　　　　　By adjusting the font's parameters, the text can be transformed from a clear and legible presentation to a deconstructed form.
　　　HEAD – Genève　　　Poetry　　　　　　Paper(s): Lessebo Rough Natural, Sirio　　This formal typographic approach is based on controlled degradation, directly impacting the text's readability and comprehension,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Color Ultra Black, Profimatt　　　　　　reflecting a pursuit of evolution and movement.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The typeface is brought to life through various graphic objects that vividly demonstrate its graphic potential and the range
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of possible variations.

[0]   [0]   [0]   [0]

Remerciement :
Pour les blagues et la vie,
Pour les avis et audio,
Pour le suivis d'impression,
Pour les corrections,
Pour le soutien,
Pour le tutorat,

Juliette
Romane
Maxime
François
Elalilou
Florence

Corrections & relecture :
François Zay

[0]   [0]   [0]   [0]

Suivi par :
Florence Marguerat

Écrit par :
Mathilde Périat

Mise en page :
Mathilde Périat

[0]   [0]   [0]   [0]

[0]   [0]   [0]   [0]

[0]   [0]   [0]   [0]

[0]

[0]

[0]

[0]

[0]

Forme
contenu

[0]   [0]   [0]   [0]

for m e
cont   enu
cont   enu
cont   enu
cont   enu

[0]   [0]   [0]   [0]

Comment la forme devient aussi importante que le   contenu,

Comment la forme donne du sens au   contenu,

Comment la forme influence la lecture du   contenu,

Comment la forme   contenu,

contenu,

Travail de mémoire,
BA/Communication Visuel
HEAD – 2024   contenu,

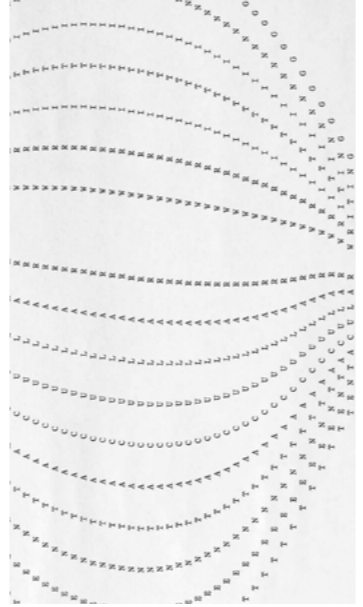HEAD – 2024   [0]   [0]   [0]   contenu.   [0]

,

Travail de mémoire,
BA/Communication Visuel
HEAD – 2024

Police de caractère :
Oracle book,
Dinamo, abcdinamo.com

Suisse Works
Swiss Type faces,
swisstypefaces.com

Impression :
Le Cric Print, Marly
cricprint.ch/

Papier :
Daunendruck Natural
Daunendruck White

---

[02] **Forme et contenu
2024 – Bachelor
HEAD – Genève**

Editorial work
Thesis

Formats : 140 x 190 mm
Pages : 80
Paper(s) : Daunendruck White,
Daunendruck Naturalv

This thesis explores the role of form in conveying meaning, particularly through the study of concrete poetry and artist books. It examines how typography, layout, and graphic experimentation influence the reading experience and the perception of a text. The book consists of several chapters addressing the historical and contemporary evolution of these practices, highlighting the interaction between textual content and graphic design.

(Partie 0) (Partie 0) PRÉFACE

Le commencement de ce travail de recherche a été de passer la porte du livre d'artiste. En poursuivant mes recherches, je me suis beaucoup attardée sur des ouvrages de textes, principalement de poésie concrète, car j'ai ensuite trouvé du sens à parler de texte visuel.

Dyslexique, j'ai appris à déchiffrer les mots comme des images et à les comprendre comme du code. Je déchiffrais et lisais ce que je voulais bien voir et imaginer. Mon rapport avec la lecture et l'écriture est devenu très personnel. Je cherchais à éviter d'avoir des feuilles ternes, préférant des pages de texte rythmées par la typographie et ainsi porteuses d'un autre sens.

Selon moi, un lien s'établit entre la poésie et le savoir-faire, le message et la mise en page, les sensations transmises par leur forme, leur format, jusqu'au poids du livre ou le choix de l'espace entre les lettres. Il s'agit d'une collaboration entre l'artiste et le typographe, un chant circulaire autour de la grande colorimétrie des arts graphiques.

Ce travail découle d'une sensibilité pour la forme du texte, ce premier coup d'œil qui provoque un premier sentiment. Il est un regard sur une évolution du support pour exprimer quelque chose de notre intimité profonde.

[8] [9]

(Partie 0) (Partie 0)

(Partie I) (Partie I)

[20] [21]

Mary Ellen Solt, Moonshot Sonnet, 1964

Mary Ellen Solt, no title, 1966

---

ture en minuscules, la typographie, et l'utilisation économique des mots conviennent davantage à la poésie que le vers libre. Il décrit le nouveau poème comme simple, clair, devenant un objet visuel et utilitaire, un objet de pensée et de jeu de pensée, captivant par sa brièveté et son dépouillement, mémorisable et enregistrable comme image.

Selon Gomringer, le concept de «constellation» de Mallarmé permet d'innombrables combinaisons et variations, en tant que mot-ordre façonné et champ de forces ludique. Le poète brésilien, né à São Paulo en 1931, a publié son premier recueil de poèmes «O REI MENOS O REINO» en 1951. En 1952, avec son frère Haroldo de Campos[6] et Décio Pignatari[7], il a lancé la revue littéraire «Noigandres», à l'origine du Groupe Noigandres qui a initié le mouvement international de la Poésie Concrète au Brésil.

Son œuvre a été présentée lors de la Première Exposition Nationale d'Art Concret en 1956. Il a participé à de nombreuses expositions et a vu ses poèmes inclus dans des anthologies internationales. Ses principales œuvres comprennent «VIVA VAIA» (1979), «DESPOESIA» (1994) et «NÃO» (avec un CD de ses Clip-Poèmes) (2003). Il a également collaboré avec l'artiste plasticien et designer Julio Plaza sur des œuvres telles que «POEMÓBILES» (1974) et «CAIXA PRETA» (1975), des collections de poèmes-objets.

En tant qu'essayiste, il est co-auteur de «TEORIA DA POESIA CONCRETA» avec Haroldo de Campos et Décio Pignatari en 1965, et auteur d'autres livres traitant de la poésie d'avant-garde et de l'invention, tels que «POESIA ANTIPOESIA ANTROPOFAGIA» en 1978, «O ANTICRÍTICO» en 1986, «LINGUAVIAGEM» en 1987 et «À MARGEM DA MARGEM» en 1989. Aux côtés de Haroldo et Pignatari, il a milité pour

(Partie II) (Partie II)

[32] [33]

(Partie II) (Partie II)

la revalorisation de l'œuvre d'Oswald de Andrade, et a également redécouvert l'œuvre oubliée du poète maranhense Sousândrade (1832-1902), un précurseur de la poésie moderne avec son «Inferno de Wall Street» (1877) dans «REVISÃO DE SOUSANDRADE» en 1964. «BALANÇO DA BOSSA (E OUTRAS BOSSAS)» de 1968 à 1974 a rassemblé ses études pionnières sur le Tropicalisme et la Musique Populaire Brésilienne (MPB), ainsi que ses interventions dans le domaine de la musique contemporaine traitant de Charles Ives, Webern, Schœnberg et des compositeurs brésiliens du groupe «Musica Nova». Des essais ultérieurs se concentrant sur la musique et la poésie de Cage et sur les œuvres radicales de Varèse, Antheil, Cowell, Nancarrow, Scelsi, Nono, Ustvólskaia, entre autres, ont été regroupés dans le livre «MÚSICA DE INVENÇÃO» en 1998.

La poésie concrète, visuelle, sonore, phonique, phonétique, action, directe, élémentaire, spatialiste, séméiotique, objective, regroupe des pratiques qui cohabitent et se chevauchent. La poésie concrète se lit, elle devient sonore, phonique; elle se lit sur scène, elle devient performance. La disposition des lettres sert de base et donne l'impulsion à la performance.

Henri Chopin[8] fait partie de ces artistes qui transforment le texte en performance. On peut le constater dans différentes œuvres d'Henri Chopin, comme dans «Le dernier roman du monde: Histoire d'un chef-occidental ou oriental» (Wetteren, Belgium: n.p., 1970). (The Getty Research Institute, 93-B2246. Courtesy of Brigitte Chopin Morton.)

Dans les années 60, le texte évolue au-delà du format traditionnel du livre et devient un support qui transporte le rythme.

(Partie III) (Partie III)

[58] [59]

Tentacular Writing, Onlab

Tentacular Writing, Onlab

---

[02] **Forme et contenu 2024 – Bachelor HEAD – Genève**

Editorial work
Thesis

Formats: 140 × 190 mm
Pages: 80
Paper(s): Daunendruck White, Daunendruck Naturalv

This thesis explores the role of form in conveying meaning, particularly through the study of concrete poetry and artist books. It examines how typography, layout, and graphic experimentation influence the reading experience and the perception of a text. The book consists of several chapters addressing the historical and contemporary evolution of these practices, highlighting the interaction between textual content and graphic design.

[03] **Pixelle Panthère Scarf**   Textile object   Formats : 190 x 25 cm   Scarf, a visual creation based on a projection that was captured and then reworked.
      2024   Design scarf   100% Acrylic ; ca.
      Project for Pixelle Panthère
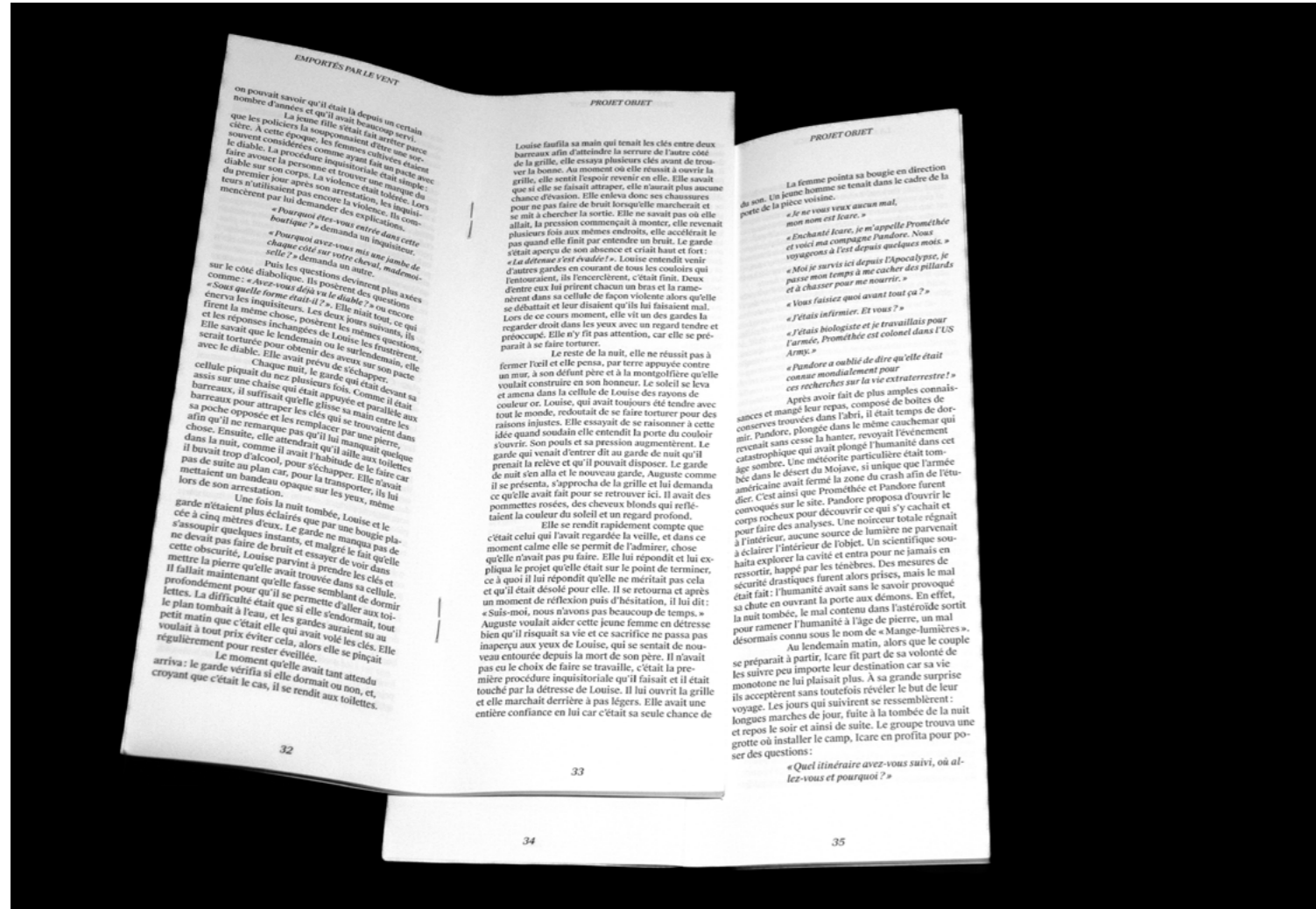
[04]   **Edition Project Object**   Editorial work   Formats : 105 x 297 mm   Editorial project designed specifically for the Gymnase de Provence, featuring short stories created
        2024 – Commission   Pages : 64   by the students of the Provence class.
        for the Gymnase de Provence.

Exploration des formes à travers
    la manipulation de machines
    de traitement vidéo analogique
Vol.01

Janvier 2025, Edition Pixelle, Mathilde Périat

Ce livre est la première étape d'un projet de recherche initié
    en janvier 2025. À travers la manipulation de machines
    de traitement vidéo analogique, comme la table
    de mixage Roland V-4 et une pédale de glitch,
    l'auteur transforme des images fixes en une archive
    visuelle unique.

Chaque image présentée témoigne d'un processus expérimental
    où interférences et distorsions deviennent matière
    à création. Plus qu'un simple recueil d'images,
    cet ouvrage ouvre la voie à une réflexion graphique
    et typographique. Les formes générées ici sont
    envisagées comme des glyphes potentiels, posant
    les bases d'un alphabet visuel en constante évolution.

Ce livre n'est qu'un point de départ : une documentation vivante
    d'un travail en cours, où les technologies
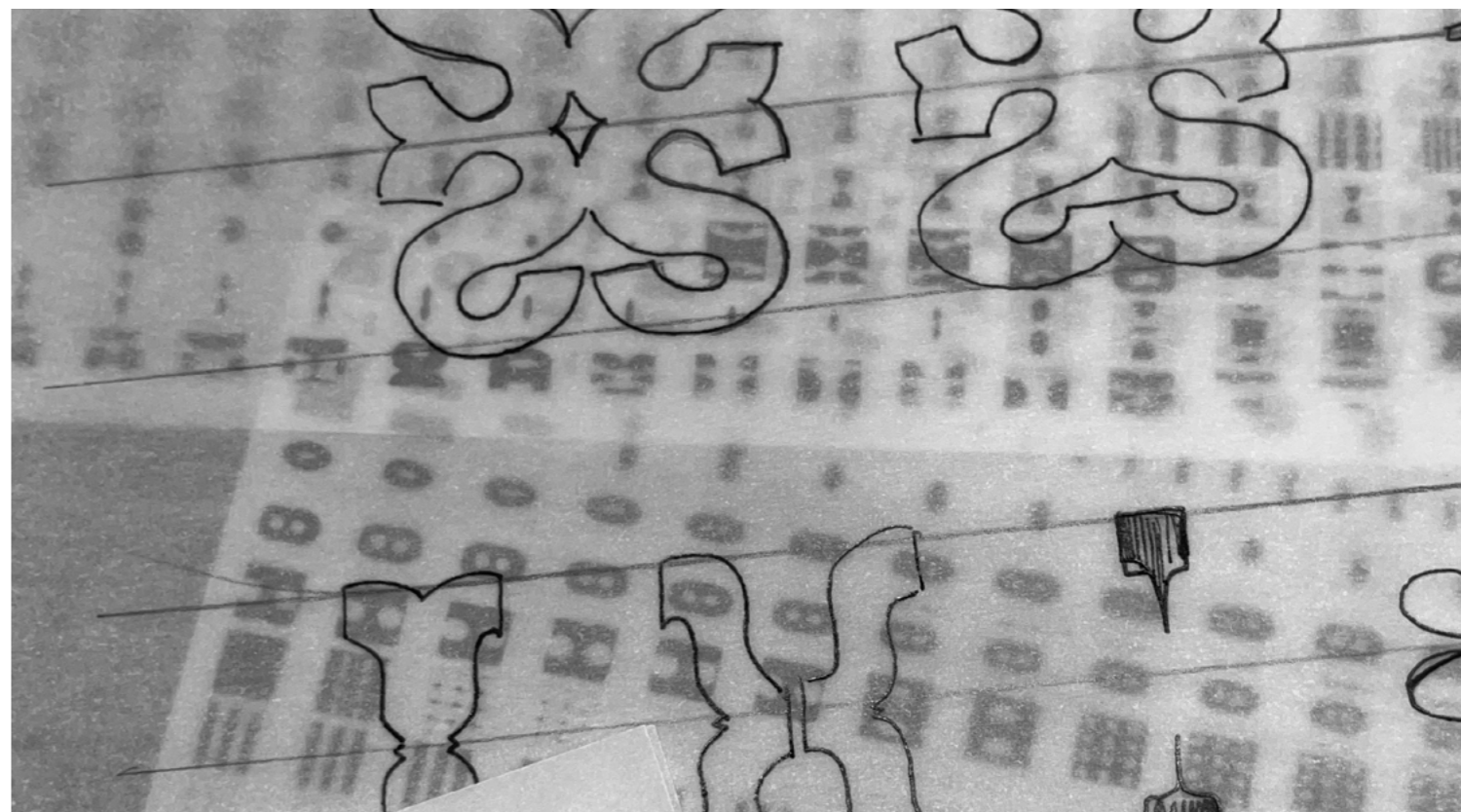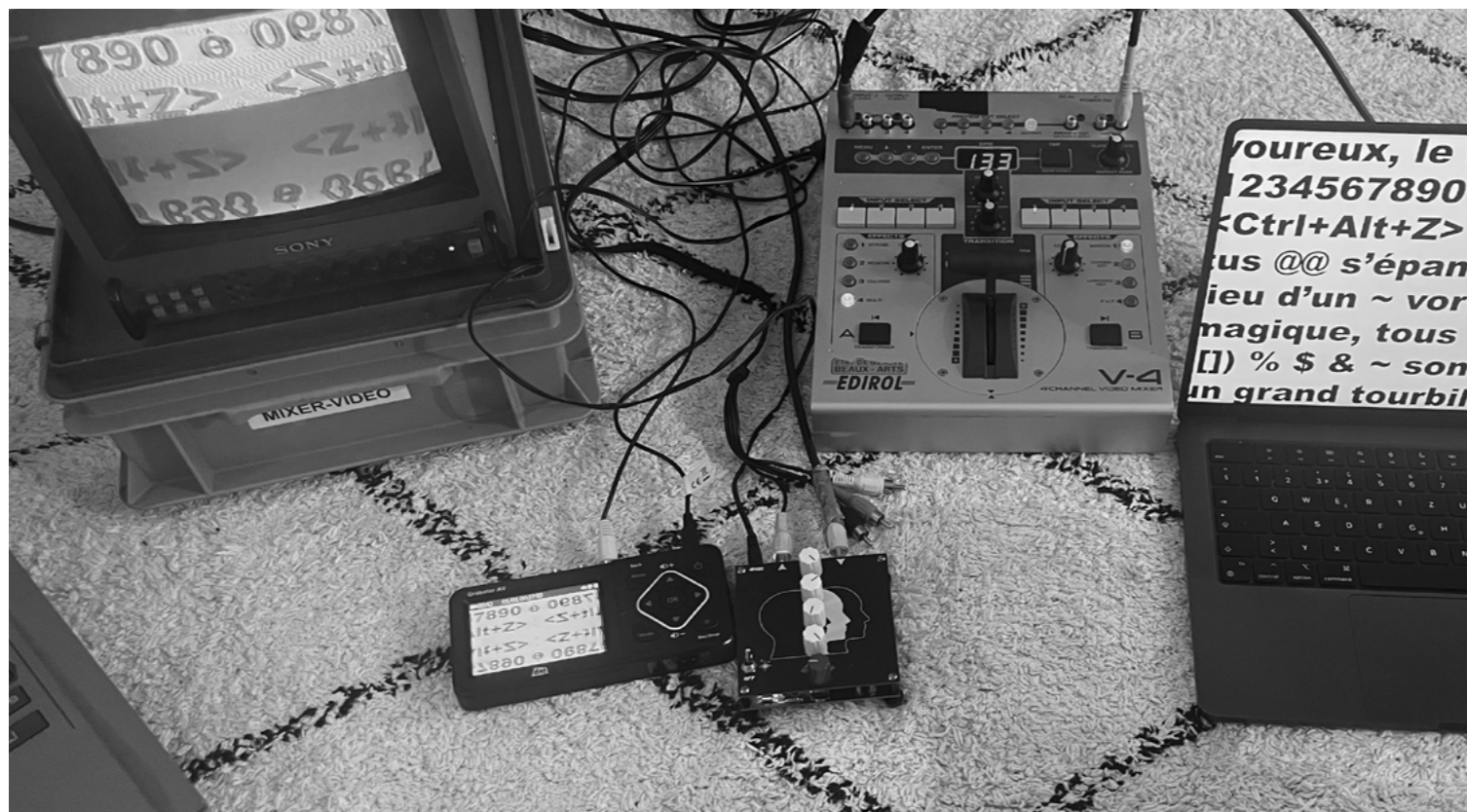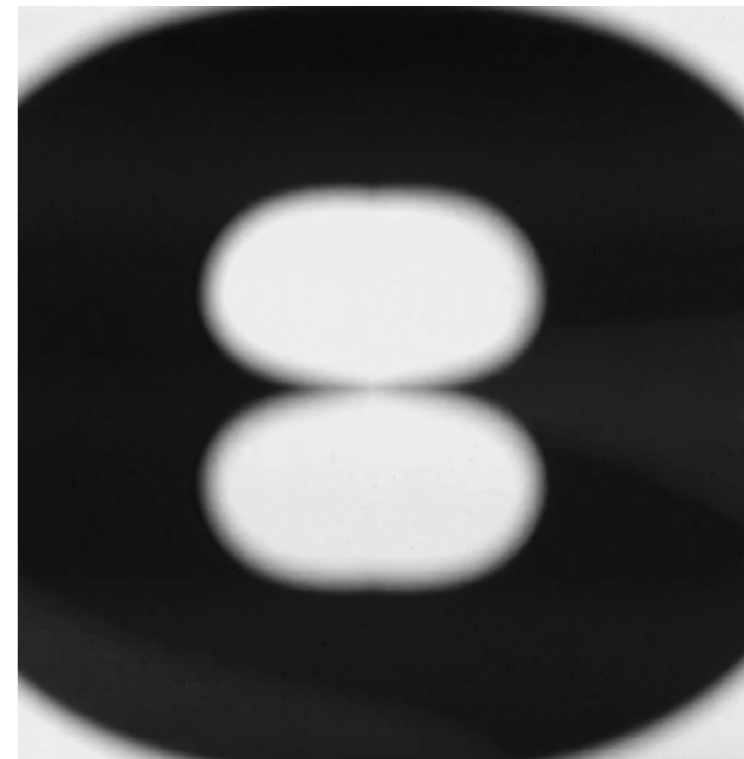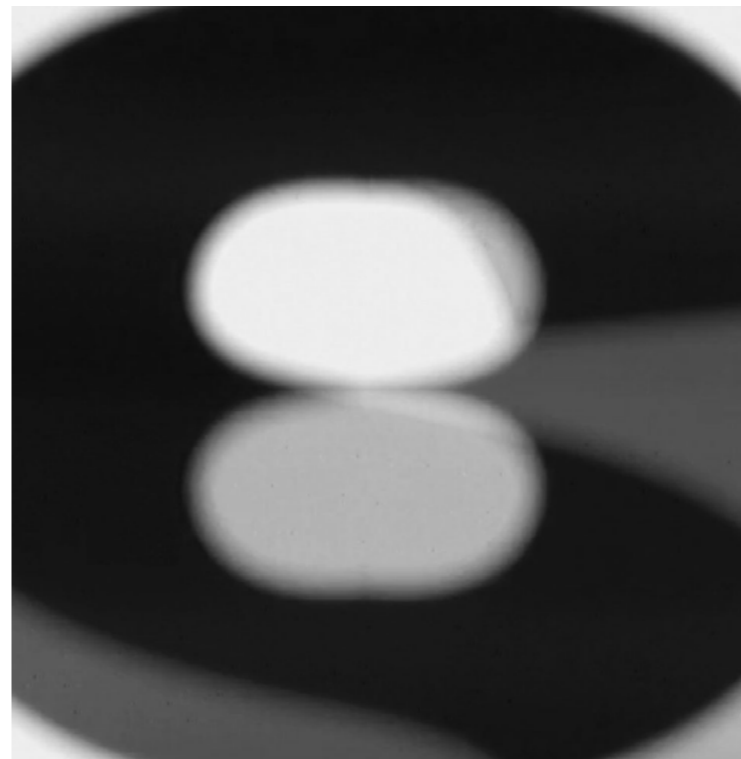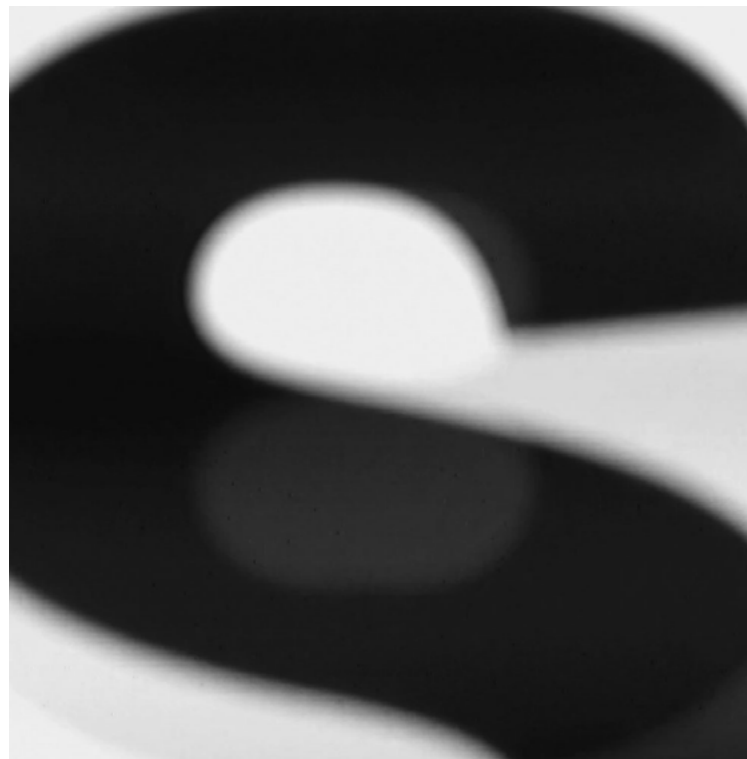   analogiques rencontrent une démarche artistique
    contemporaine.

Exploration des formes à travers la manipulation
de machines de traitement vidéo analogique

Vol.01
Janvier 2025, Edition Pixelle

Exploration des formes à travers
    la manipulation de machines
    de traitement vidéo analogique
Vol.01

Janvier 2025, Edition Pixelle, Mathilde Périat

[05] **Typographic Research**   Recherche   Formats : 110 x 180 mm   This work is part of a personal initiative : a visual archive in mutation. This book, the result of a research project launched in January
      2025 – Personal Research Editorial work   Pages : 116   2025, explores the transformation of still images using analog devices such as the Roland V-4 and a glitch pedal. Between distortions
                                    Typography   Paper(s) : Lessebo Rough Natural 120 and interferences, each page unveils experimental graphic forms resembling glyphs of an evolving alphabet. A hybrid work, blending
                                    Technical mixe   artistic creation and typographic reflection, laying the foundations for a constantly evolving visual language.

A visual and documentary project combining photographs, drawings, collages, and explanatory texts.
Edition created in collaboration with my grandmother about my father, the fisherman
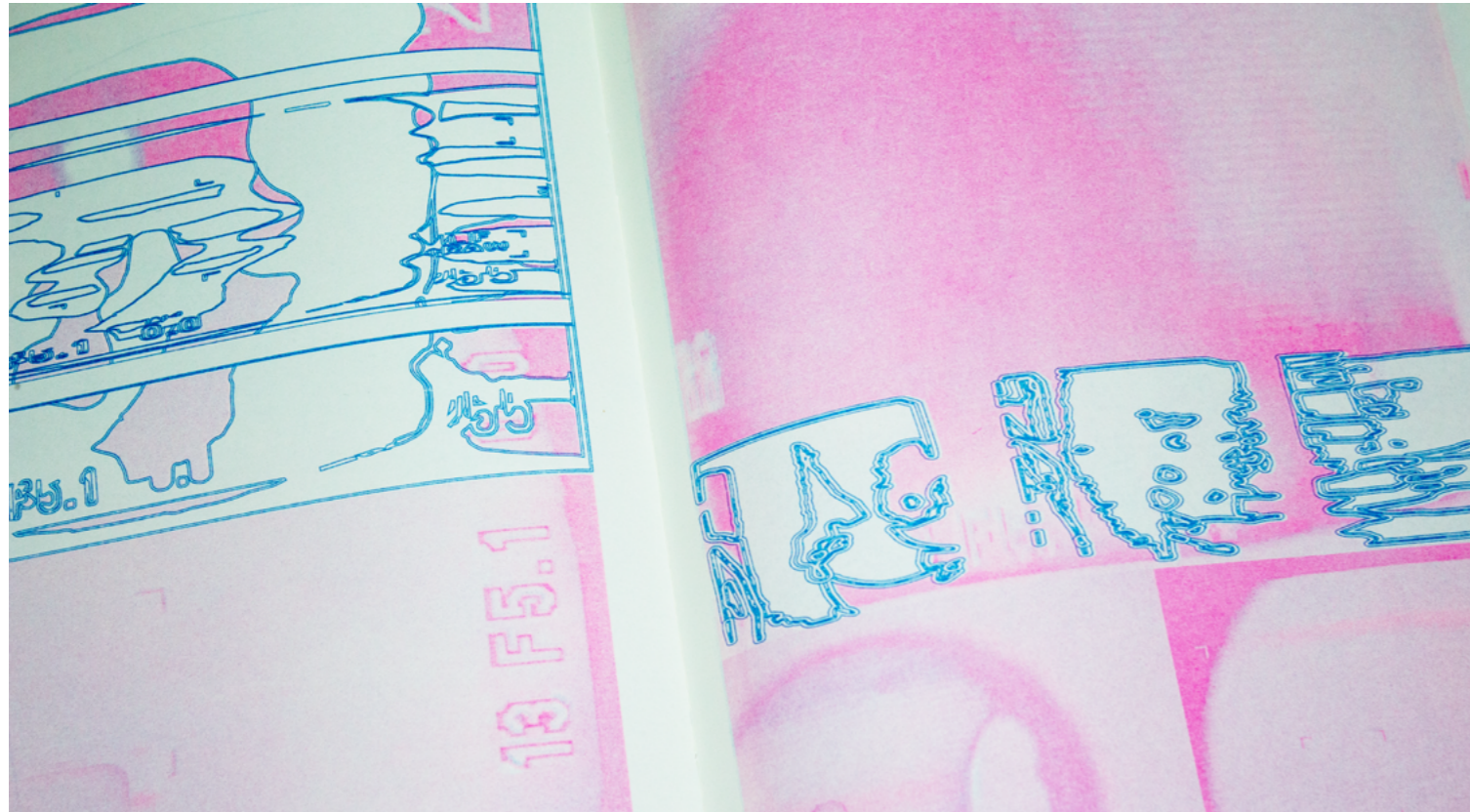
Typography
Experimental

Sugar Type is an experimental typeface, created using sugar during my Erasmus at BAU in Barcelona

[08] **TVShow**   Editorial work   Format : 210 × 297 mm
      2024 – Pixelle Panthère   Feedback Loops   Content : 16 pages
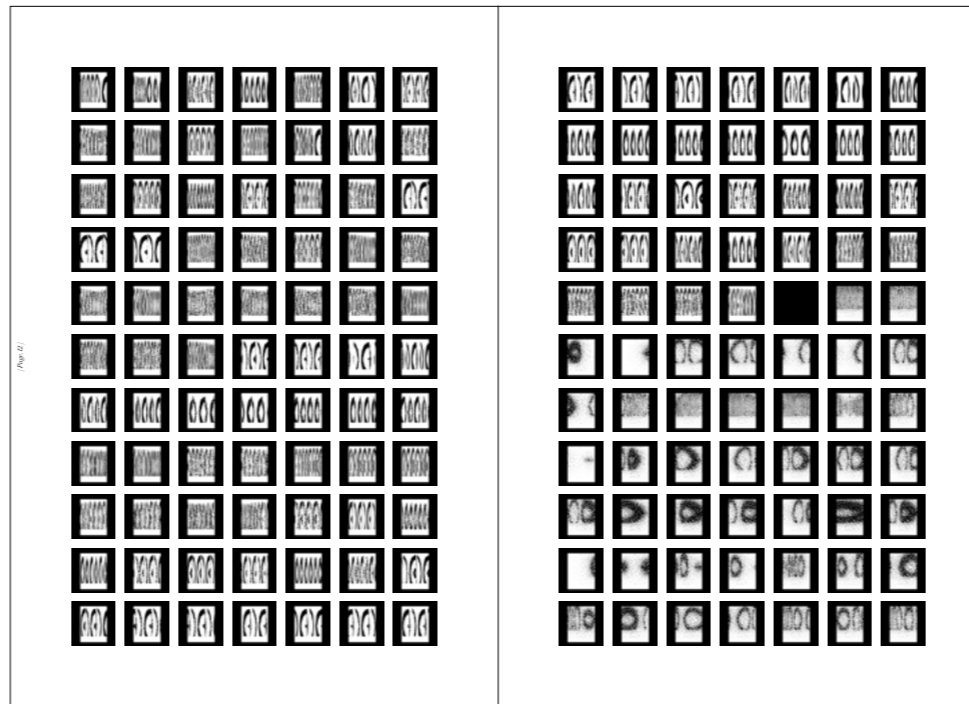   Paper(s) : Lessebo Rough Natural 120
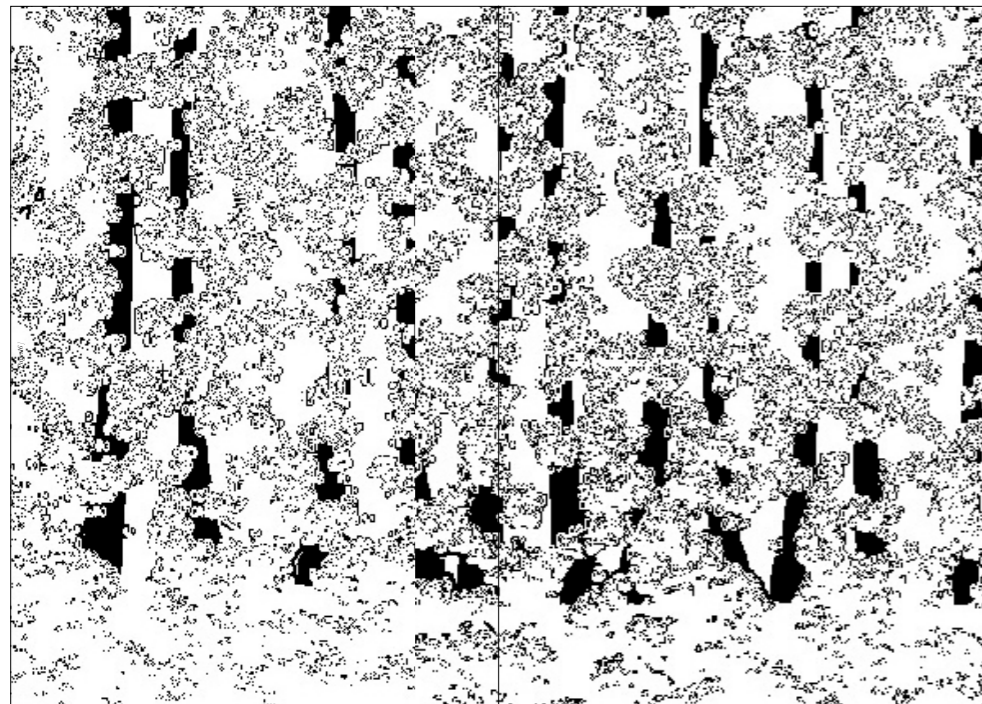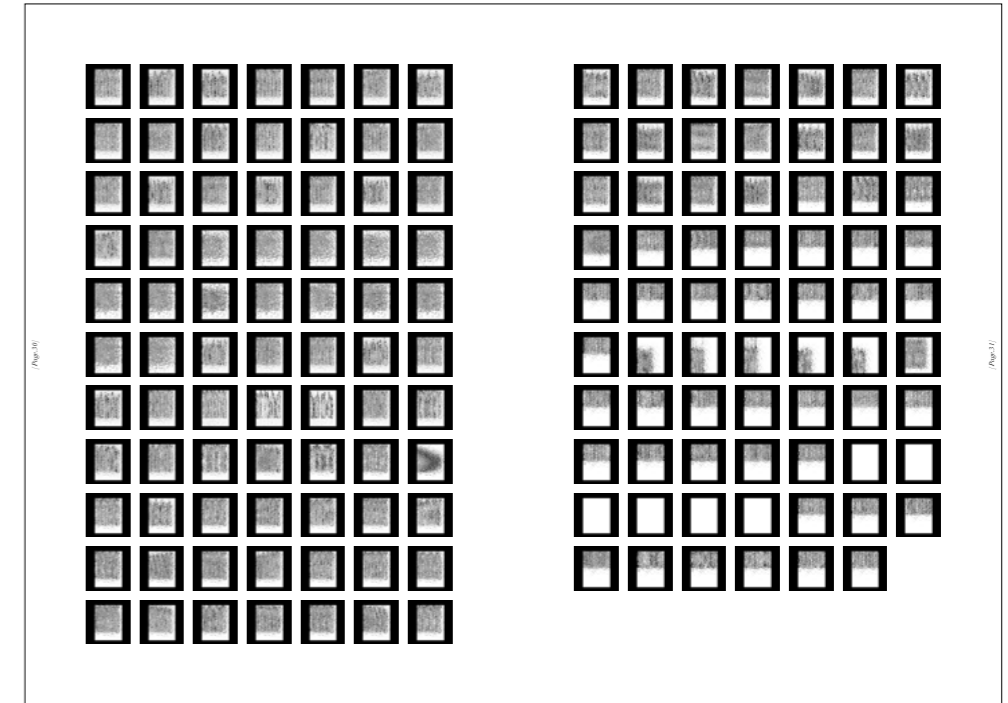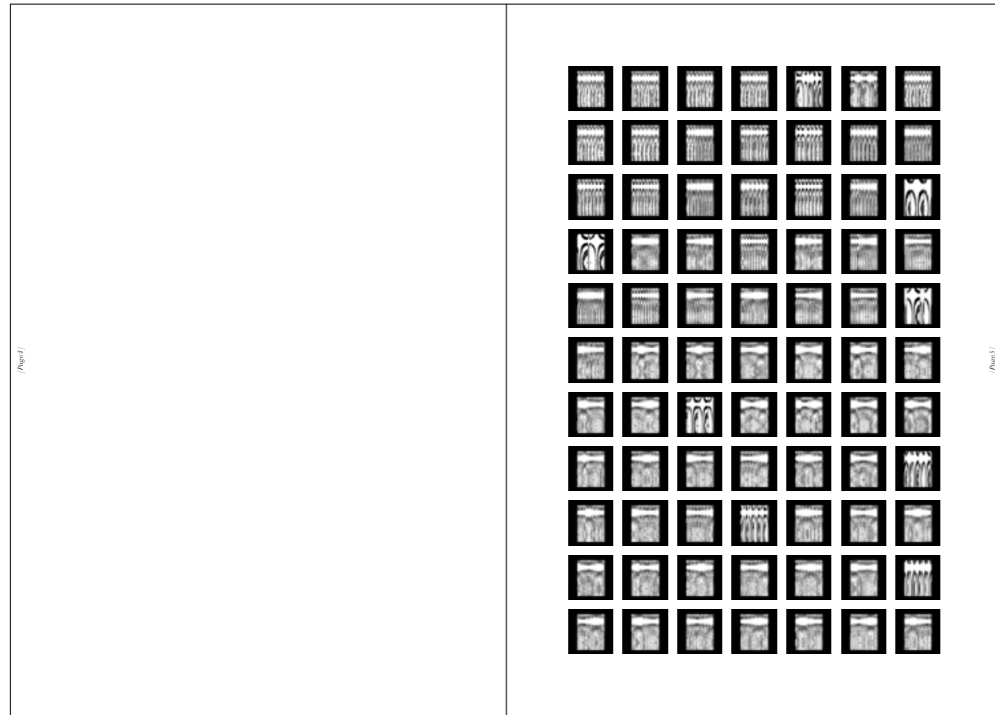   Mixed printing : risography
                                                                             + screen printing

Published by Pixelle Panthère, this edition merges risography and screen printing, integrating multiple techniques and image construction through VJing, with a primary focus on feedback loops
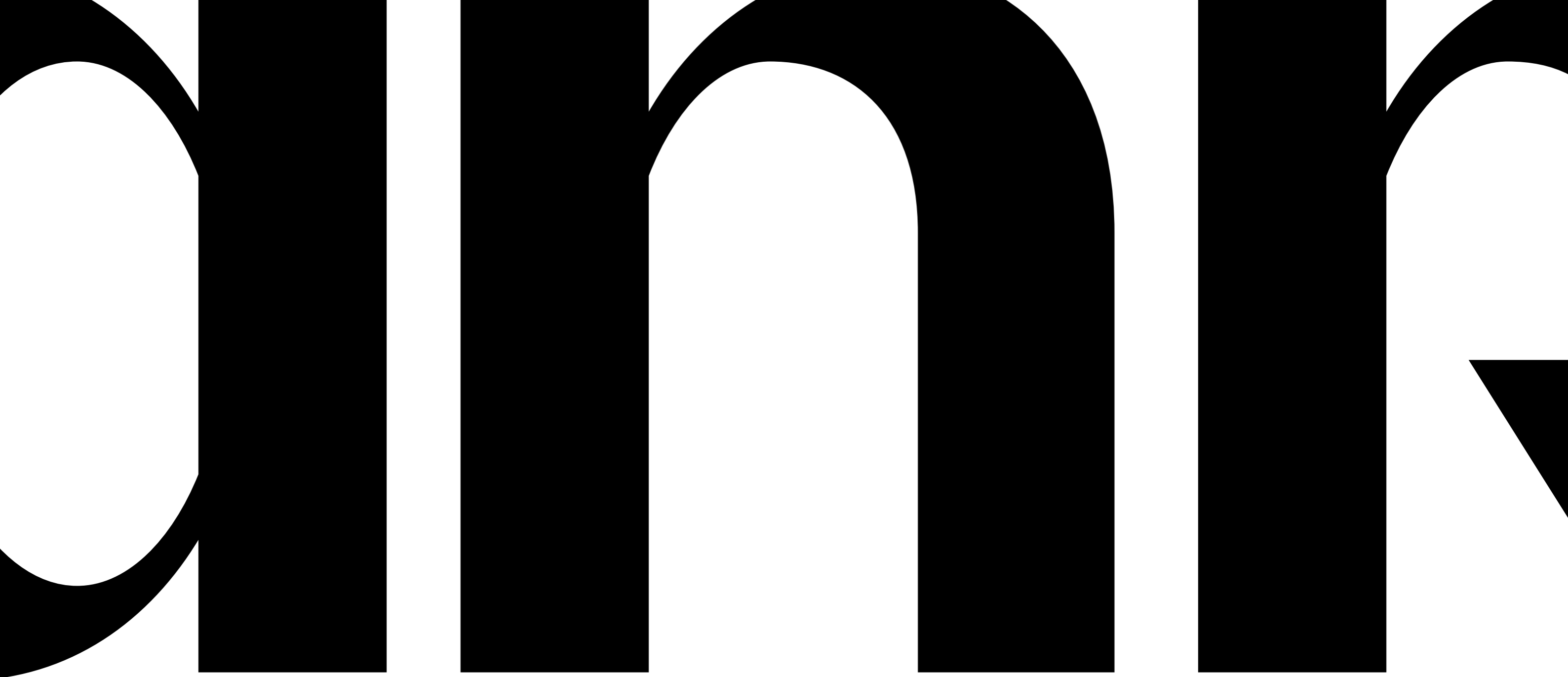
abcdehijklmnopqrstuvwxyz

!"ʿʾ() + , °–° ./ { | } ¨ 《 ° ± 》
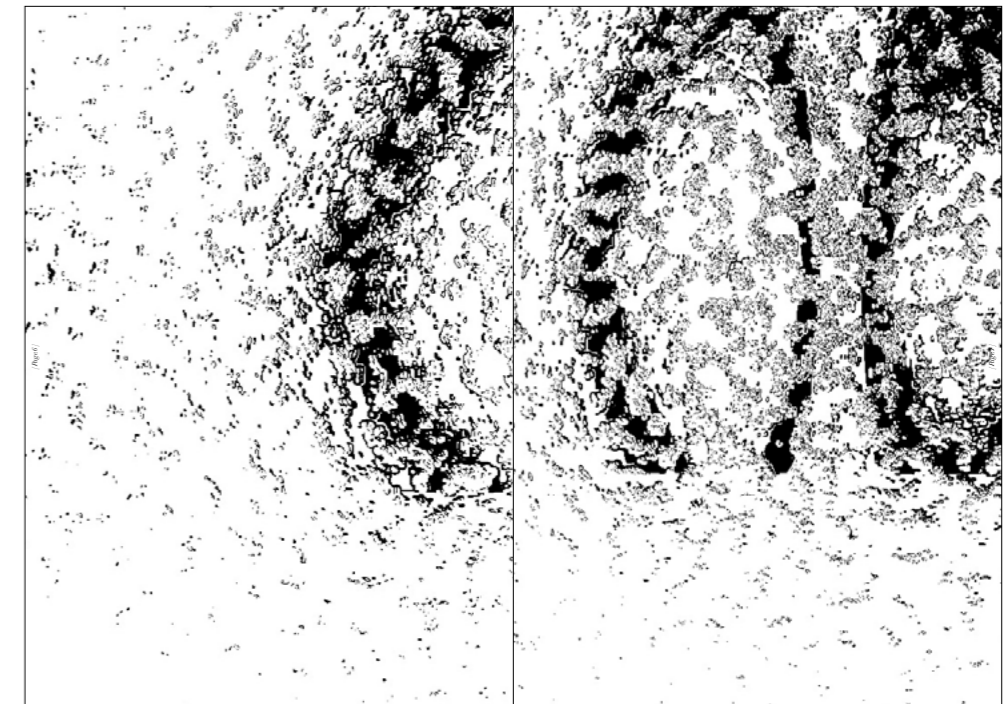
[10]   **Exploration Visuellement Sonore**
       January 2025

Editorial work
Generative visuals created by
sound frequencies processed
through TouchDesigner.

Format : 200 × 287 mm
Content : 80 pages
Paper(s) : Holmen Trend

All the images in this book are generated through sound frequencies processed and translated in TouchDesigner. This experimental approach bridges visual generative design and sound data manipulation, creating an interactive link between audio and visuals. This book documents the early stages of research into how sound and image, often seen as separate dimensions, can influence, complement, and transform one another.
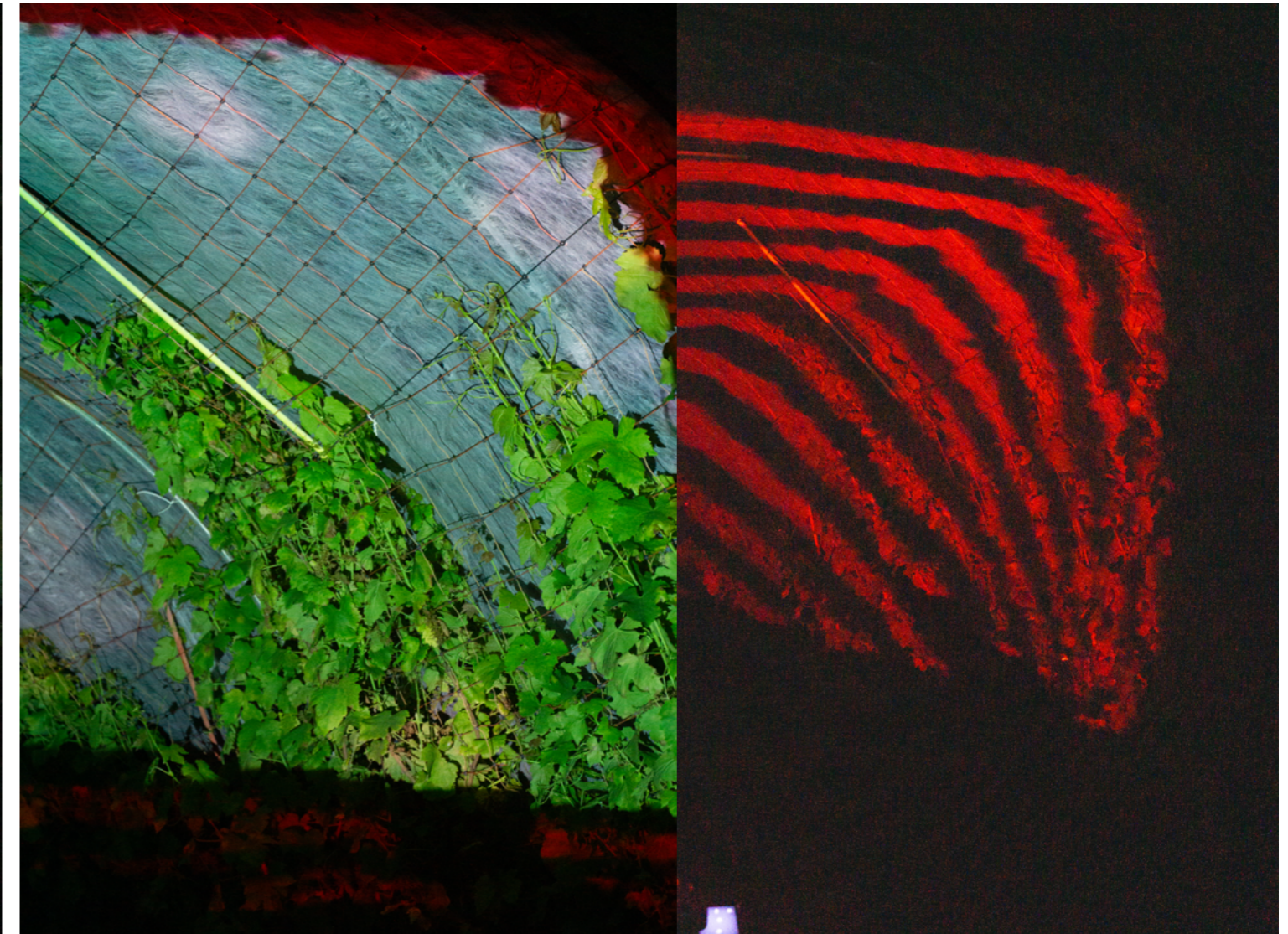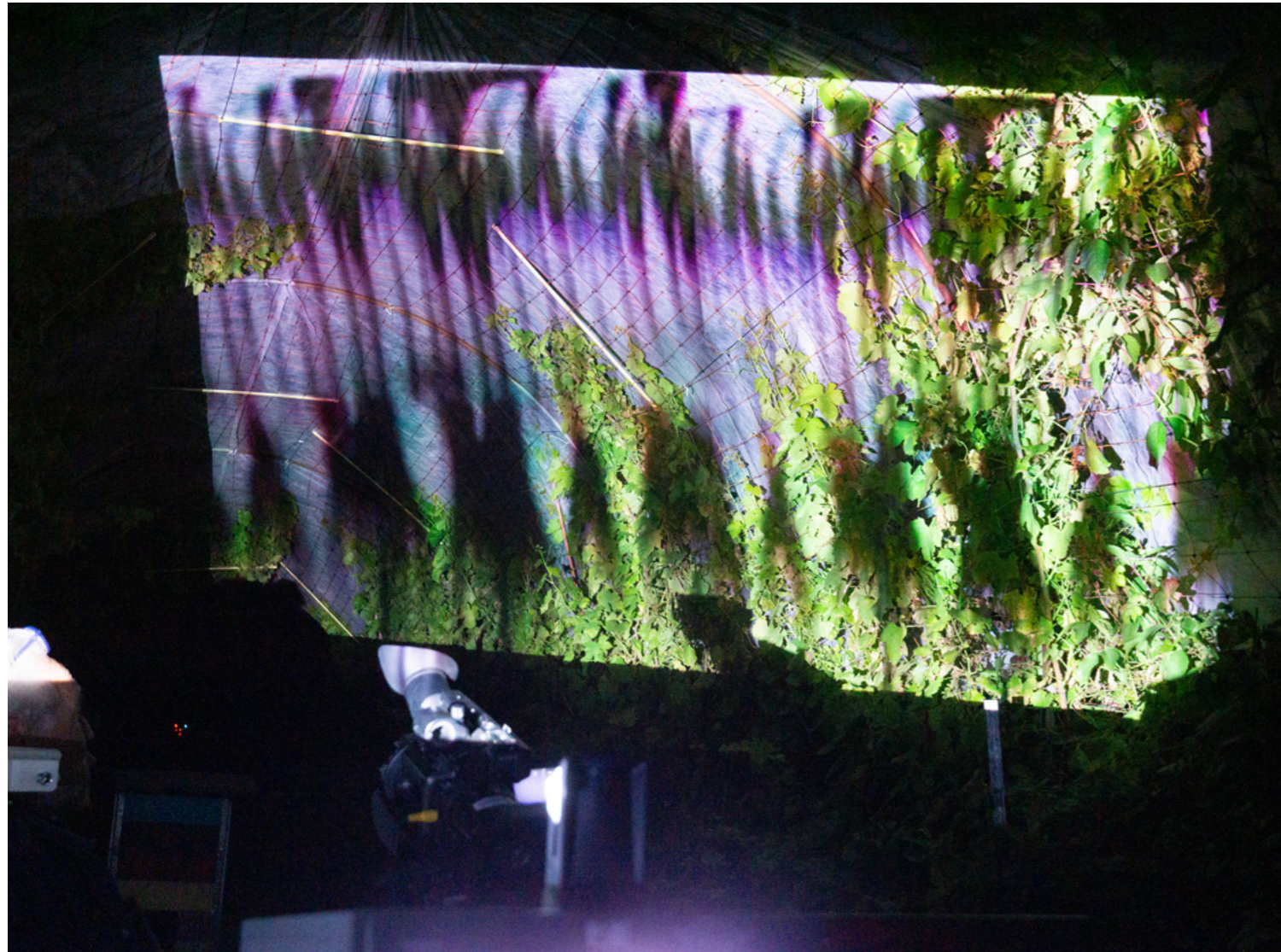
[11]   **Pixelle Panthere**   VJing
         2024-2025   Projection
         VJing   Experimental Image
                                       Performance

Pixelle Panthère is an analog visual experience created using vintage electronic equipment. Thanks to their machines, spectators travel through the pixels of another era. All the images are improvised and generated live, tailored to accompany concerts, performances, and other festivities.

The goal is to provide a visual support that allows viewers to see sounds, listen to images, and be carried away by the spectacle.
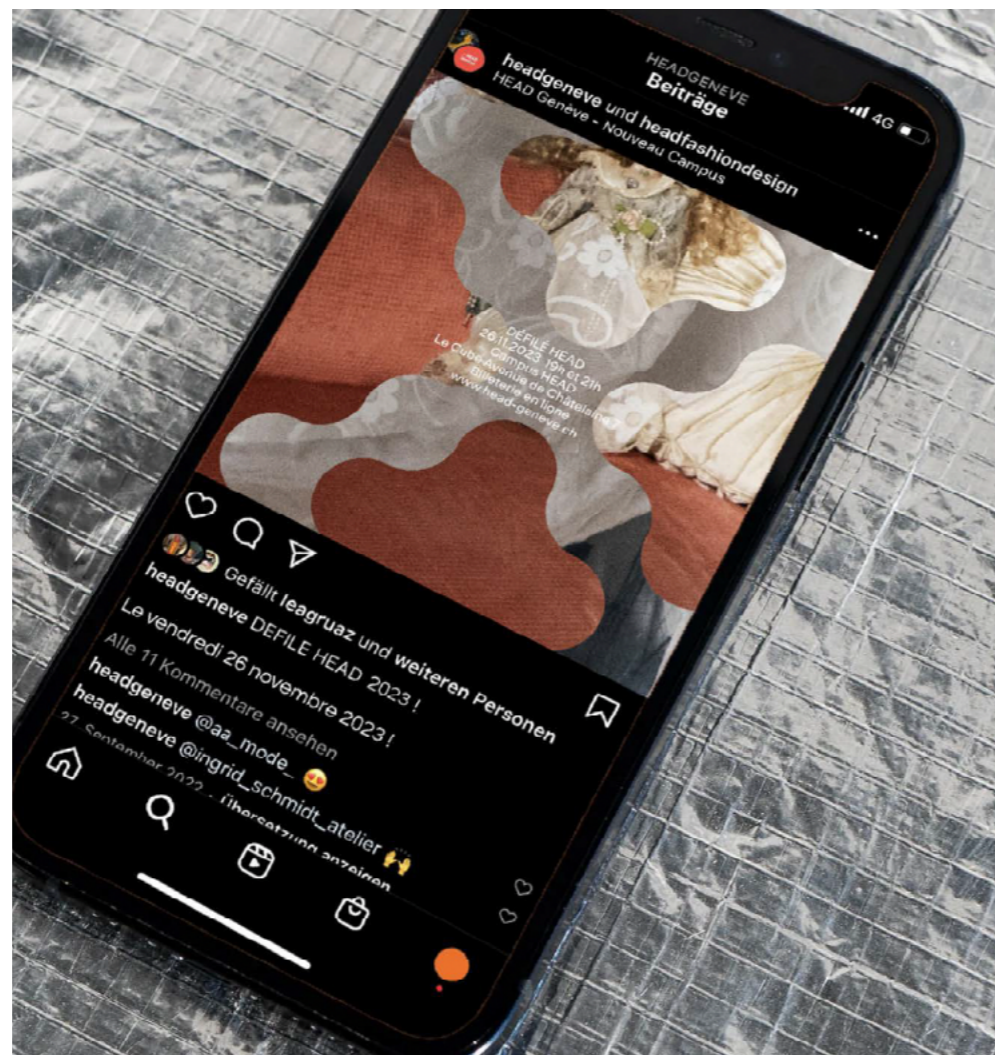
[11]   **Pixelle Panthere**   VJing   Pixelle Panthère is an analog visual experience created using vintage electronic equipment. Thanks to their machines, spectators travel
        2024-2025   Projection   through the pixels of another era. All the images are improvised and generated live, tailored to accompany concerts, performances, and
        VJing   Experimental Image   other festivities.
                                    Performance
                                                            The goal is to provide a visual support that allows viewers to see sounds, listen to images, and be carried away by the spectacle.
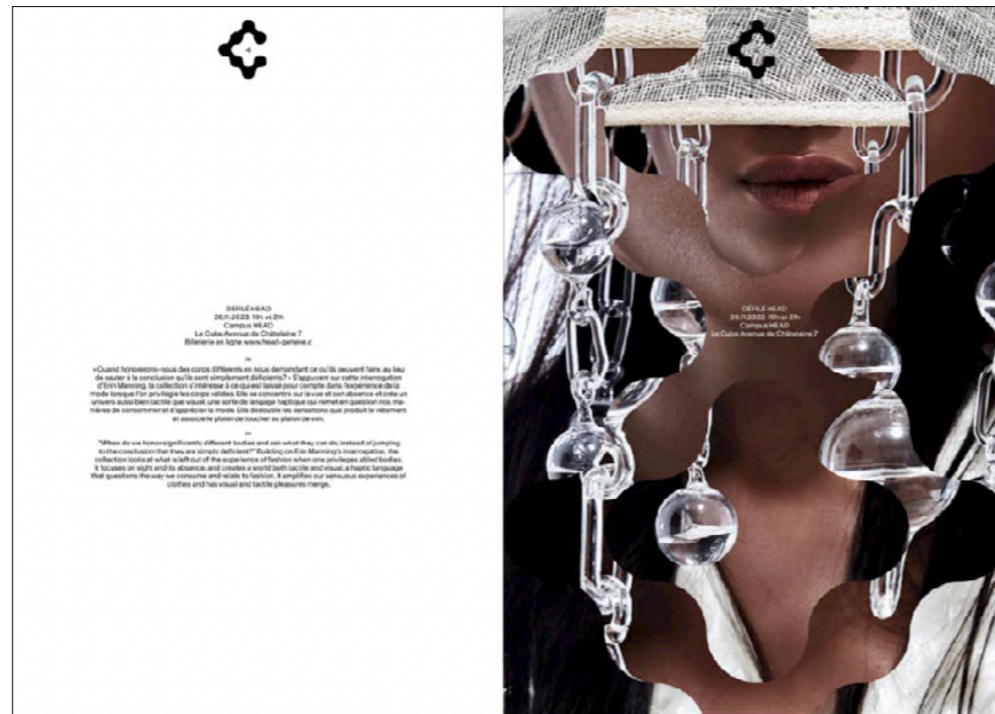
[12]   **Fashion Show**   Collaboration with Chantal Hochuli   Proposal for a Visual Identity for the HEAD 2023 Fashion Show
        Visual Identity
        2023 - HEAD

DÉFILÉ HEAD
26.11.2023 19h et 21h
Campus HEAD
Le Cube Avenue de Châtelaine 7
Billeterie en ligne
www.head-geneve.ch

DÉFILÉ HEAD
26.11.2023 19h et 21h
Campus HEAD
Le Cube Avenue de Châtelaine 7
Billeterie en ligne
www.head-geneve.ch

DÉFILÉ HEAD
26.11.2023 19h et 21h
Campus HEAD
Le Cube Avenue de Châtelaine 7
Billeterie en ligne
www.head-geneve.ch

DÉFILÉ HEAD
26.11.2023 19h et 21h
Campus HEAD
Le Cube Avenue de Châtelaine 7
Billeterie en ligne
www.head-geneve.ch

[12]   **Fashion Show**   Collaboration with Chantal Hochuli   Proposal for a Visual Identity for the HEAD 2023 Fashion Show
       Visual Identity
       2023 - HEAD