

Le KAMISHIBAI ou
petit théâtre de papier

L'ILLUSTRATION

Comment construit-on une image ?

Qu'est-ce qu'une illustration ?

Quelles relations l'illustration entretient-elle avec le récit ?

Quels choix plastiques effectuer pour construire le sens de l'image ?

QU'EST CE QU'UNE ILLUSTRATION ?

Une illustration est une représentation visuelle de nature graphique ou picturale dont la fonction essentielle sert à amplifier, compléter, décrire ou prolonger un texte.

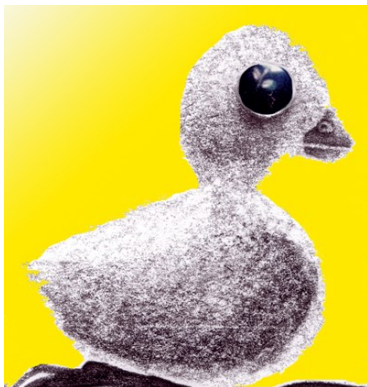
Les illustrations pour la jeunesse sont le plus souvent le premier contact des enfants avec la création artistique et leur première initiation à la narration.
Elles développent l'imaginaire des enfants.
Elles sont une manière d'ouvrir l'esprit.
Elles contribuent à l'éducation de la sensibilité et à former une culture commune partagée dès le plus jeune âge, ce qui représente une chance de faire tomber certaines barrières culturelles.

Les illustrations aident à la compréhension du récit, elles donnent du sens au texte.

QUELLE DEMARCHE DANS LA CLASSE ?

- Découvrir la grande variété de techniques d'illustration au travers des albums de littérature de jeunesse
- S'interroger sur les choix plastiques : techniques d'illustration, choix de couleurs, de cadrage ...
  - Les explorer, mettre en évidence l'incidence de ces choix sur le message véhiculé par l'image.
  - En tirer parti et réinvestir les trouvailles dans le cadre du projet spécifique de la classe.
  - Le choix des éléments qui constitueront l'image seront choisis avec les élèves en fonction de leur pertinence pour servir l'histoire.

L' ILLUSTRATION dans le cadre du KAMISHIBAI ?

Quelques recommandations spécifiques au Kamishibai :

- Prendre en compte l'âge du public et ses intérêts esthétiques.
- Avoir à l'esprit que l'illustration aide la compréhension et la communication de l'histoire.
- Ne pas considérer que la lecture de loin est synonyme d'absence de détails. Apporter soin et justesse à ce qui est représenté.
- Eviter la plastification des images.
- Oser des partis pris singuliers.

LE RAPPORT TEXTE / IMAGE

Le texte et l'illustration forment un tout indissociable. C'est par l'ensemble de ces informations que le lecteur, ou ici dans le cas du Kamishibai l'auditeur, va comprendre l'histoire.

Le rapport texte / image peut être de plusieurs natures : **redondance**, **collaboration** ou **disjonction**

Redondance : congruence du propos même si des informations supplémentaires peuvent être portées par le texte ou par l'image

Collaboration : Texte et image collaborent pour produire un sens commun. Chaque langage est indispensable à l'autre avec un décalage plus ou moins important.

Disjonction : Texte et image suivent des voies narratives différentes, ils entrent en contradiction.

Exemple avec ces couvertures d'albums :

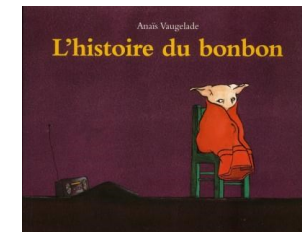
redondance

L'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau, Philippe Corentin

collaboration

Les échasses rouges, Eric Puybaret

disjonction

L'histoire du bonbon, Anais Vaugelade

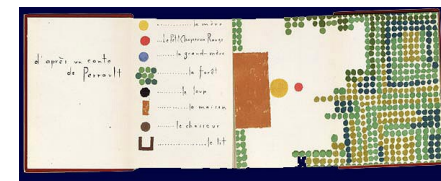
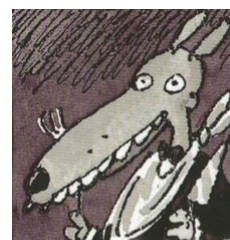
FAIRE DES CHOIX PLASTIQUES POUR CONSTRUIRE LE SENS DE L'IMAGE

TYPES D'ILLUSTRATION

- **figurative**: photographie, dessin réaliste, stylisé, caricatural..., croquis, schéma, motifs, etc.

- **non figurative** : image abstraite

Selon le degré de ressemblance avec le réel, l'image plonge le lecteur dans un univers particulier.

TECHNIQUES D'ILLUSTRATION

- en 2 dimensions: dessin, peinture,* collage**, photomontage, gravure*, photographie, photogramme, etc.

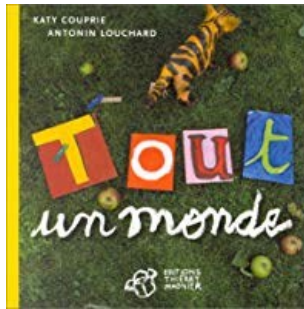
- techniques mixtes : association de plusieurs techniques

- photographies de projet en 3 dimensions : sculpture par modelage, par assemblage, installation d'objets

La technique choisie, en cohérence avec le type d'illustration, participe au style de l'ouvrage : humoristique, ludique, onirique, fantastique ...

*vigilance avec ces techniques qui peuvent entraîner des déformations du papier du fait de l'humidité

** vigilance sur la qualité des collages afin de ne pas gêner le coulisage des images

Référence possible :
l'imagier **Tout un monde**
de Katy Couprie
intégrant de
nombreuses techniques
d'illustration

Crayons

L'aquarelle

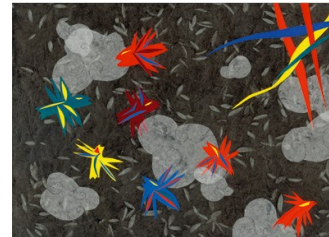
La gravure

Trait à la plume

Collage

Photographie

Papiers déchirés

Quelques références d'illustrateurs
et de leurs techniques de prédilection

Christian VOLTZ *Objets de récupération*

Kitty CROWTHER *Dessin au crayon*

SARA *Papiers découpés*

Edith RASCAL *Aquarelle*

NADJA *Chien Bleu* *Peinture*

Christine DESTOURS *Messieurs propres* *Objets de récupération*

Alain LE SAUX *Comment élever son papa ? Couleurs en aplats*

Jacques JOUET *Regarde, regarde les têtes en l'air* *Photographies*

Benoit JACQUES *Attention extraterrestres* *Graphisme*

Anne MOREAU *Volume en papier*

François DELEBECQUE *La plage d'où les bateaux s'envolent* *Objets de récupération*

ELZBIETA *Divers styles*

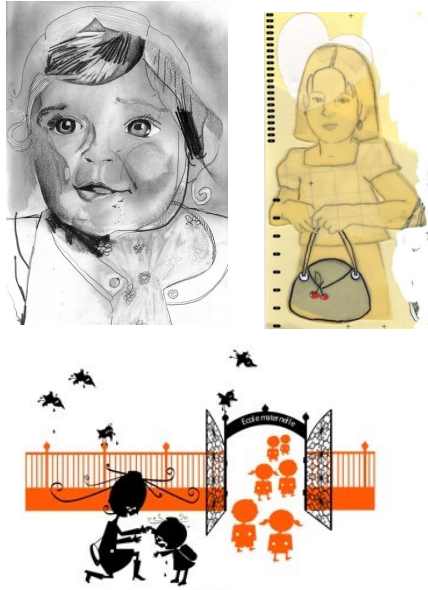
Anne HERBAUTS *Crayons*

Quentin BLAKE *Trait*

Tana HOBAN *Photographie*

DE PLUS ... PENSEZ :

- contrastes dans l'image
- gammes colorées assumées
- rehausage de certains éléments

ELEMENTS FORMELS DE L'IMAGE

Le cadrage

Plan détail / mise en évidence de certains détails qui passeraient inaperçus. Par exemple une bosse sur la tête

Gros plan / création d'un sentiment d'intimité, le lecteur est alors proche d'un objet, d'un visage.

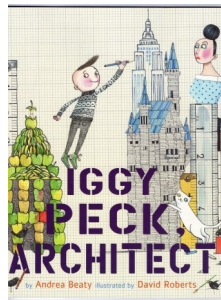
Plan moyen / présentation des personnages, de l'espace, du lieu de l'action

Plan d'ensemble / convient pour présenter une action ou afficher des mouvements de caractères

Plan général / communication sur la relation des personnages avec l'environnement

Le choix du support Quel support pour quel sens ?

Feuille blanche, papier quadrillé: Seyes, millimétré, petits carreaux, papier kraft, feuille colorée ...

Papier de récupération : carte routière, page de livre ...

Chercher ce que la couleur de certains papiers peut ajouter comme sens / *du papier noir pour la nuit, du papier gris pour la tristesse .*

Alternance d'un support noir et d'un support jaune pour marquer l'alternance jour / nuit

Utilisation du papier calque pour signifier *le brouillard*, du papier japonais pour symboliser *le temps qui passe*

BIBLIOGRAPHIE

Des ouvrages pédagogiques pour explorer le monde des images ...

Images des livres pour la jeunesse lire et analyser Annick Lorant Jolly et Sophie Van der Linden Edition Thierry Magnier

Lire l'album Sophie Van der Linden Edition L'atelier du poisson soluble

Illustrer des livres pour enfants Edition Eyrolles

Illustrer Edition Pyramid