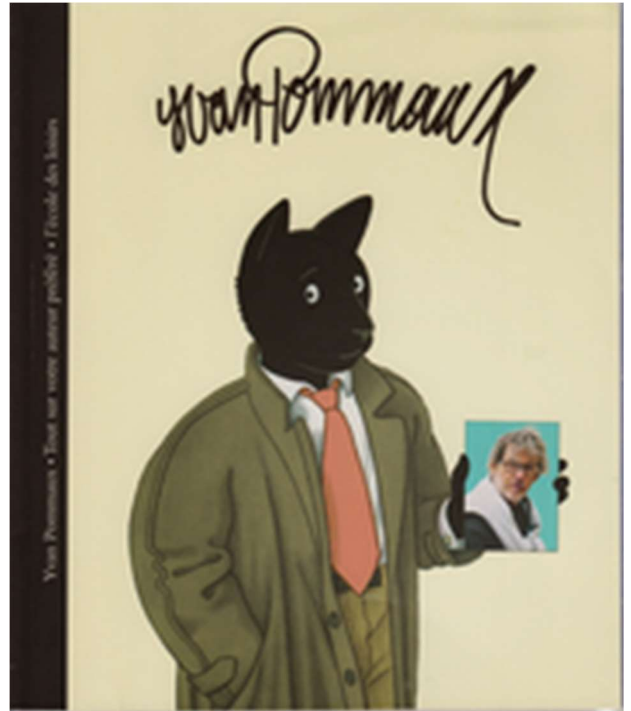

A la découverte des illustrations et des illustrateurs

L'illustrateur jeunesse : fiche métier

L'**illustrateur pour jeunesse** met en images des histoires racontées dans des livres destinés aux **enfants**. Il crée les univers et les personnages des livres pour enfants. L'illustrateur traduit par son talent un texte, une idée en image. Il peut être amené à travailler sur la couverture d'un livre, l'illustration d'un livre pour enfant ou une bande dessinée, un article dans la presse, une affiche... Il crée un **univers graphique** en utilisant diverses techniques : aquarelle, collage, dessin... ou à l'aide de logiciels spécialisés. Il choisit les couleurs, les textures et les décors. Bien souvent, on peut reconnaître sa facture.

Appui sur les programmes officiels.

Le travail proposé s'inclut parfaitement dans le parcours d'éducation artistique et culturel de l'élève. « Il s'agit de développer une posture de lecteur attentif au fonctionnement des textes, sensible à ses effets esthétiques, cela participe de sa culture littéraire. »

Le travail sur la compréhension est au cœur du questionnement de la relation texte/image.

Quelques illustrateurs dont l'œuvre peut être abordée :

Quentin Blake, Claude Ponti, Beatrix Potter, Solotareff, Mario Ramos, Yvan Pommaux, Corentin, Claude Boujon, Anthony Browne.

Proposition d'une séquence

Plusieurs étapes pour aborder le thème de l'illustrateur pour jeunesse.

○ **Avant l'animation à la Bibliothèque d'agglomération**

□ **Séance 1 : Observer les illustrations des albums**

Inviter les élèves à porter leur attention sur des illustrations d'albums, à les observer pour en dégager des similitudes, à les comparer et à les classer.

□ **Séance 2 : Analyser les rapports textes/images**

□ **Séance 3 : Explorer les univers graphiques de quelques illustrateurs**

Choisir un illustrateur. A partir de plusieurs de ses albums, chercher à caractériser sa (ses) technique(s) privilégiée(s). Mais aussi s'intéresser aux tenants et aboutissants du travail de l'illustrateur : la relation texte/image, la gestion de l'espace feuille, mais aussi l'importance de l'interprétation.

○ **Vivre l'atelier : Entrer dans l'univers de Quentin Blake (voir document)**

○ **Après l'animation : prolongement en classe**

Proposer aux élèves d'illustrer eux-mêmes un texte. Prendre conscience des contraintes de l'illustration : compréhension, interprétation du texte, maîtrise d'une technique d'illustration, gestion de l'espace feuille.

- Plusieurs possibilités : illustrer un texte choisi ou illustrer une production d'écrit menée en classe

Séance 1 : Observer les illustrations des albums

Matériel : mettre à disposition des albums différents dans lesquels seront nécessairement placés plusieurs albums illustrés par les mêmes auteurs..

Organisation :

- placer 4 ou 5 îlots de tables sur lesquelles sont disposés une quinzaine d'albums différents.
- Constituer autant de groupes d'élèves que d'îlots de tables

Consigne : Le travail porte uniquement sur les illustrations des albums. Il s'agit d'observer les albums et de mettre ensemble ceux qui se ressemblent.

Les élèves sont invités à :

- Observer et décrire les illustrations.
- Émettre des hypothèses quant aux outils, aux techniques, aux supports utilisés.
- Tenter d'imaginer le processus de création (ex : le dessin puis la colorisation, etc.) ou le geste de l'illustrateur.
- Débattre entre eux pour réaliser collectivement un classement des albums.

Conseil : ne pas suggérer d'emblée l'idée de rechercher le nom de l'illustrateur. Cette solution doit venir des élèves.

En grand groupe, présentation des classements.

L'élève doit argumenter son choix : « Je trouve que ces albums se ressemblent parce que... »

Durant cette phase il s'agit d'inviter les élèves :

- à argumenter leurs choix
- À exprimer leurs ressentis

L'échange collectif permet d'évacuer les notions non pertinentes telles que la taille, la couleur, la forme des albums ou encore leurs genres, pour orienter l'attention sur l'illustration.

Les notions d'illustrateur et d'auteur doivent émerger. (écrire au tableau les mots).

Les nouvelles associations sont à créer (la découverte d'un même illustrateur à travers les présentations des groupes).

On portera enfin l'attention sur la lecture des noms des auteurs ou des illustrateurs (les écrire au tableau).

Pour conclure la séance :

- proposer aux élèves de produire un écrit court du genre : « ce que j'ai vu, ce que j'ai appris ».
- Garder la photocopie d'une ou plusieurs illustrations remarquées
- Recopier les noms des illustrateurs.

Séance 2 : les rapports textes/images

Proposer aux élèves de classer des albums selon les rapports textes/images.

Un album est un tout, constitué de textes et d'images, plus ou moins solidaires.

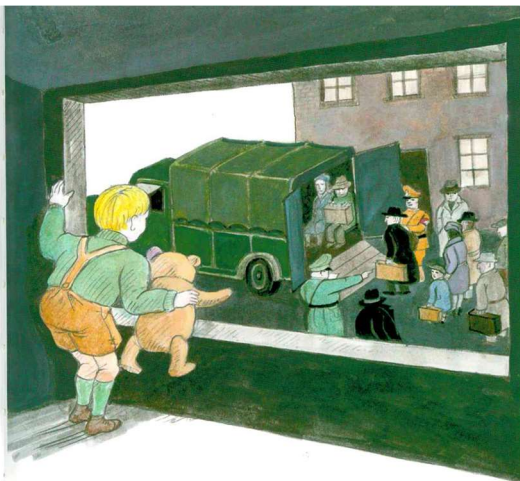
Plusieurs cas de figure peuvent se rencontrer.

- Le texte et l'image se répètent.
 - Le texte constitue un objet autonome et les images ne fonctionnent que comme des illustrations : l'auteur du texte et l'illustrateur sont souvent des personnes différentes (on peut trouver plusieurs illustrateurs différents pour un même texte)
- Le texte et l'image se complètent.
 - Le texte présente des incomplétudes que comblent délibérément les images : le projet est un projet global qui suppose que l'auteur du texte et l'illustrateur soient une même personne ou qu'ils aient travaillé en étroite complicité sur un projet commun
- Le texte et l'image se contredisent.
 - Le texte est en contradiction volontaire avec les images : les rapports de l'auteur et de l'illustrateur sont en général les mêmes que précédemment.

Dans les deux derniers cas, le texte et les images ne peuvent pas être séparés.

QUELQUES EXEMPLES

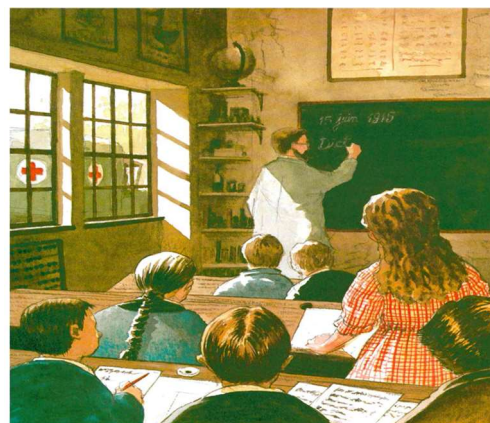
Le texte et l'image se répètent.

Du haut du balcon,
Oskar et moi nous vîmes David
et bien d'autres gens qui portaient des étoiles jaunes.
Ils furent poussés dans des camions et emmenés
vers une destination inconnue.

« Otto » - Tomy Ungerer

Pourtant, lorsque un matin j'ai vu passer une ambulance devant les fenêtres de l'école, j'ai su de suite que c'était Charles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été certaine !

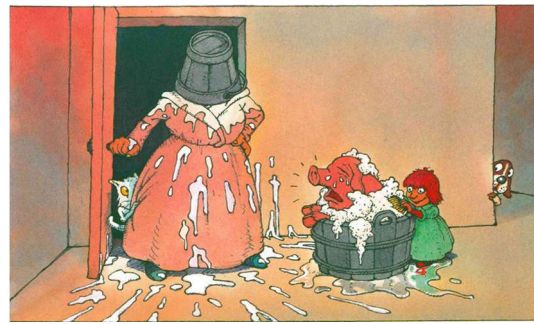
« Lulu et la grand guerre » - Fabian Grégoire

Le texte et l'image se complètent

C'était un vilain gros ogre
qui s'était trouvé un bon petit dîner.
L'ogre s'appelait Roger,
et le dîner Attila.

C'était un vilain ogre qui s'était trouvé un bon petit dîner. L'ogre s'appelait Roger, et le dîner Attila.
« Les trois souhaits du petit dîner » Alex Sanders

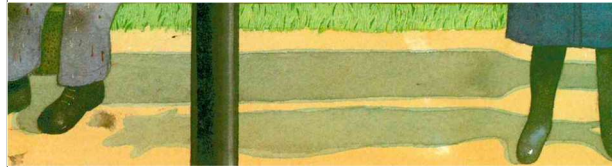

Mais ses farces, depuis longtemps, ne faisaient plus rire personne.

Mademoiselle sauve-qui-peut - Philippe Corentin

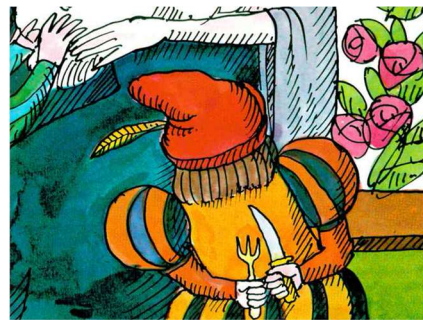
Je réfléchissais au menu du déjeuner - J'avais un joli reste de poulet, je pouvais le servir agrémenté d'une salade, ou bien décongeler l'un de mes délicieux potages-, lorsque je remarquai tout à coup que Charles avait disparu !
Mon Dieu ! Où était-il passé ?

« Histoire à quatre voix » - Anthony Browne

Puis les années passèrent. Zéralda devint une belle jeune fille. L'ogre, toujours bien nourri rase sa barbe piquante, et ils devinrent amoureux l'un de l'autre. Il se marièrent, menèrent une vie agréable et eurent un grand nombre d'enfants.
On peut donc penser que leur vie fut heureuse jusqu'au bout.

« L'ogre de Zéralda » Tomi Ungerer

Le texte et l'image se contredisent

« L'Afrique ! L'Afrique ! »

Les deux passagers sont réveillés en sursaut par les cris de Zigomar.

« Là ! Un éléphant ! » s'exclama. « Regardez ses défenses ! »

« Tu es sûr que c'est un éléphant ? » dit la grenouille.

« Je ne voyais pas ça comme ça ! »

« Moi non plus ! » dit le souriceau.

En moins d'une semaine, mon chat a:

Séance 3 : Explorer les univers graphiques de quelques illustrateurs

Matériel : rassembler plusieurs albums illustrés par quatre ou cinq illustrateurs différents.

Organisation : travail en atelier.

Distribuer au moins trois ou quatre albums d'un même illustrateur aux différents groupes d'élèves

Diviser la classe en 3 groupes (ou autant de sous-groupes) selon 3 niveaux d'observations à distinguer :

- les techniques d'illustrations utilisées, les décrire.
- la place respective du texte et de l'illustration dans l'espace feuille.

Le temps de la mise en commun permet de faire émerger le parti-pris des illustrateurs, mais aussi des similitudes et des différences.

Mémoire du travail : lors des présentations des travaux, on peut demander à 3 secrétaires de prendre note des apports des groupes pour chacun des trois niveaux d'observation.

Entrer dans l'univers de Quentin Blake

Quentin Blake est né non loin de Londres, en 1932. Il était encore écolier lorsque le célèbre magazine humoristique "Punch" publia pour la première fois un dessin de lui. Ses premières illustrations pour enfants datent de 1960 et son œuvre, qui compte aujourd'hui plus de 250 livres, en fait l'un des illustrateurs les plus célèbres et les plus appréciés au monde.

Sa collaboration étroite et complice avec Roald Dahl a marqué des millions de jeunes lecteurs. Comme le dit Roald Dahl lui-même : «Ce sont les images de Quentin Blake plutôt que mes descriptions qui donnent vie à mes personnages, ce sont les visages et les silhouettes qu'il a dessinés qui restent dans la mémoire des enfants du monde entier.»

Il a été associé à de nombreux auteurs modernes comme John Yeoman et Russell Hoban, ou anciens, comme Charles Dickens. Il illustre aussi ses propres textes, et son œuvre littéraire personnelle est très importante. Quentin est aussi le Professeur Blake, qui a longtemps dirigé le département Illustration du Royal College of Art –l'équivalent anglais de nos Beaux-Arts. Il a quitté cette fonction il y a une dizaine d'années pour se consacrer à l'illustration et pour passer de plus en plus de son temps en France, dans la maison qu'il a achetée dans le Sud-Ouest, et dans les bibliothèques et écoles de l'Hexagone où il est souvent invité.

Cet éternel adolescent au regard pétillant et malicieux aime partager ses réflexions et expériences sur l'illustration, donnant avec clarté et modestie quelques-unes des clés de son style enlevé, élégant, vif, à l'esprit et à l'humour inimitables.

Il est devenu, en 1999, le premier Ambassadeur du livre pour enfants ("Children's Laureate"). Nommé Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres en 2002, il a aussi reçu le Prix Andersen 2002, «prix Nobel» du livre de jeunesse. En 2007, Il est également nommé Officier des arts et des lettres

INTERET PEDAGOGIQUE

Quentin Blake est auteur et illustrateur. Ses albums comme tous les albums sont une initiation littéraire mais aussi une initiation artistique. C'est l'occasion de fournir à l'enfant un vocabulaire plastique d'une grande richesse et de nourrir sa créativité.

Travailler les titres d'un même auteur ou illustrateur permettent d'approcher avec les élèves la notion de «style». Cette année sera l'occasion de mener ce travail avec les livres de Quentin Blake : certains dont il est l'auteur et l'illustrateur, d'autres où il est seulement l'illustrateur.

Les illustrations de Q Blake permettent d'aborder la lecture d'image sous toutes ses facettes et de montrer comment l'illustrateur réussit même à raconter une histoire par ses seuls dessins (cf Clown).

Quand il y a des textes, les images les traduisent. Images et textes se répètent.

Quand les illustrations sont dans un décor foisonnant, elles sont séparées du texte. (cf Un amour de tortue, un bateau dans le ciel)

A d'autres moments, les personnages s'insèrent dans le texte. (cf Fantastique maître Renard)

La force des albums repose sur l'extraordinaire palette de situations, d'expressions et d'émotions mises en scène par cet illustrateur.

ANALYSE DES ILLUSTRATIONS

- ★ dessins foisonnants, traits de crayon très vigoureux et qui donnent l'impression d'être inachevés
- ★ humour des dessins
- ★ force, énergie et mouvement
- ★ impression de spontanéité
- ★ personnages aigus, pointus, longilignes, style caricatural
- ★ paysages et décors restreints
- ★ personnages secondaires récurrents : oiseaux, nature débordante

TECHNIQUES EMPLOYÉES

- ★ traits au crayon ou à l'encre
- ★ aquarelle

Quentin Blake dit : «La couleur ne doit surtout pas épouser les contours du tracé. En revanche, la légèreté et la fluidité de l'aquarelle confèrent un charme nouveau au dessin. La touche discrète du pinceau ne compromet pas la dynamique d'un mouvement éphémère, même si elle l'enrichit d'un élément agréable à l'œil.»

PISTES PEDAGOGIQUES

Lire les illustrations : explorer les expressions des personnages

- identifier les expressions
- comprendre leur rôle dans le moteur de l'histoire
- explorer avec les élèves le langage corporel (mime, théâtre...).
- Appairer les visages des personnages à leur émotion (colère, surprise, joie, tristesse).
- explorer un langage plastique (finesse, drôlerie, humour...)

De nombreuses expressions sont présentes tout au long des albums de Blake (dégoût, doute, passivité, indifférence...) et peuvent conduire à une analyse plus fine des sentiments des personnages. Les repérer et les identifier. Discuter collectivement des interprétations possibles.

Proposer des procédés plastiques pour les représenter.

Produire en Arts Plastiques :

Réaliser un carnet de croquis

Privilégier une approche de l'art optimiste et décomplexée. Les erreurs sont impossibles nous dit Q Blake. Il nous suggère de dessiner du jazz. Les dessins, comme les improvisations en jazz, n'ont pas une forme totalement libre mais sont tout sauf rigides.

Réaliser un carnet de croquis en s'appropriant les conseils de Blake pour dessiner : (cf atelier à la bibliothèque autour de l'ouvrage « dessiner » Une méthode pas comme les autres)

Explorer quelques pages de cet ouvrage :

- Comment donner la perspective à vos dessins
- L'ombre et la lumière
- Le zoo de votre imagination
- Une page sur les yeux
- Une page sur les cheveux
- Faites tenir vos personnages en équilibre
- Faites voler les personnages

...

Illustrer en s'inspirant de la technique d'illustration de Quentin Blake

- illustrer un extrait de Roald Dahl.
 - Le coup de gigot – Roald Dahl
 - Tous les chemins mènent au ciel – Roald Dahl

Ces deux textes, écrits par Roald Dahl n'ont pas été illustrés. Les élèves pourraient imaginer la façon dont Quentin Blake aurait pu les illustrer. Ces textes illustrés seront exposés à la bibliothèque lors de l'exposition « l'univers de Quentin Blake »

ou

- illustrer la nouvelle histoire produite par la classe ...

- En insérant des personnages dans les paragraphes

Dans la vallée, il y avait **trois fermiers**, éleveurs de volailles dodues. Le premier était gros et gourmand; le deuxième était petit et bilieux; le troisième était maigre et se nourrissait de cidre. Tous les trois étaient laids et méchants. Dans le bois qui surplombait la vallée vivaient **Maître Renard**, Dame Renard et leur quatre renardeaux, affamés et **malins**...

- En élaborant une pleine page de personnages avec décors foisonnants.

- En tirant parti des dessins de Blake
 - Reproduire les dessins de Blake ou des dessins du carnet de croquis à la photocopieuse à différents formats
 - Détourer : découper le dessin suivant son contour en laissant ou non une marge blanche.
 - Chercher à les organiser sur un format donné (donner des contraintes de format pour susciter la superposition par exemple).
 - Retravailler s'il y a lieu par colorisation à l'aquarelle ou par entourage (cerner).

- En associant des détails de dessins de Blake pour inventer
 - A partir de plusieurs dessins de portrait, en faire naître un nouveau.
 - Placer 5 photocopies de dessins de Blake dans des enveloppes. Tirer un dessin, isoler et reproduire une composante (élément du visage, un élément de paysage, ...). Renouveler 5 fois l'opération jusqu'à obtenir un nouveau dessin.
 - Coloriser à l'encre pour traduire les tonalités de l'aquarelle.

Quelques albums de Quentin Blake

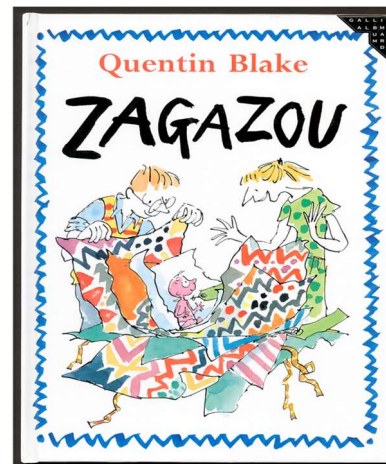
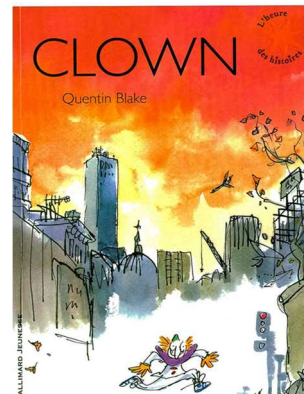
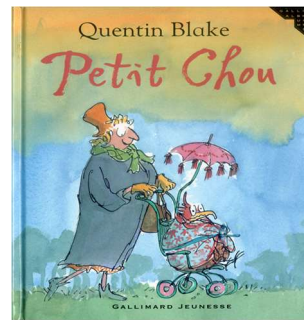
Pendant sa promenade, un jour de grand vent, Angèle Duboulard recueille un oisillon tombé du nid. Elle l'emporte chez elle, le réchauffe, le nourrit, lui donne un nom; en un mot, voici ce petit amour adopté. Doté d'un bon appétit, il grandit et grossit. Jusqu'au jour où il déploie enfin ses grandes ailes pour aller vivre sa vie...

Un clown-jouet jeté dans une poubelle vivra une terrible aventure, avant de retrouver le bonheur d'appartenir à une petite fille. Un grand classique de Quentin Blake, sans parole, d'une richesse et d'une émotion infinie.

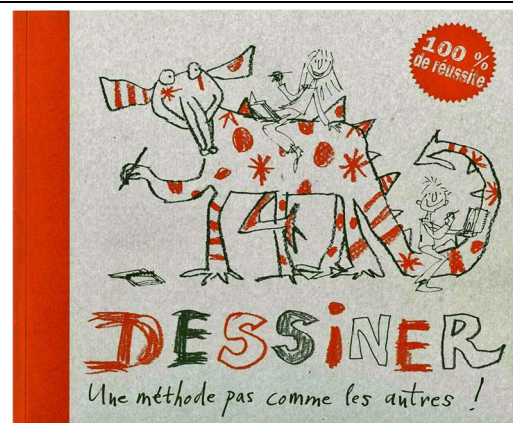
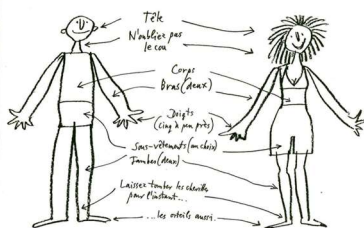
Un beau jour, un drôle d'événement se produit dans la vie de Georges et de Bella. Le facteur leur livre un bébé tout rose prénommé Zagazou. Georges et Bella passent des jours heureux en compagnie de cette adorable créature jusqu'au jour où ils découvrent avec stupéfaction que Zagazou s'est transformé en bébé vautour. Un énorme bébé vautour aux cris terrifiants. Puis en phacochère qui se roule dans la boue. Un autre jour encore en dragon coléreux... Comme c'est étonnant, la vie!

Un régal de philosophie, une parabole sur la vie des hommes, sur l'éducation des enfants, aussi drôle que sage et vraie

Dessiner une méthode pas comme les autres

L'anatomie telle que nous la présentons ici n'est pas exacte - mais elle n'est pas fautive non plus. Si vous voulez éviter des détails par la suite, vous n'aurez pas besoin de comprendre ce que l'on vous a appris dans ces pages. Et n'oubliez pas de ne pas désespérer : on vous pardonnera chaque détail tant si vous arrivez à capter l'esprit essentiel des gestes ou de l'attitude.

Un bateau dans le ciel

Cet album est le résultat d'une collaboration entre le célèbre illustrateur Quentin Blake et 1500 enfants de France, Grande-Bretagne, Norvège, Singapour. Ensemble, ils ont construit une arche de Noé symbolisant la paix, la solidarité et l'humanisme. Une embarcation étrange, conduite par deux enfants qui récupèrent tous les laissés pour compte et les victimes : oiseaux blessés, enfants battus, innocents de la guerre. Un parcours généreux.

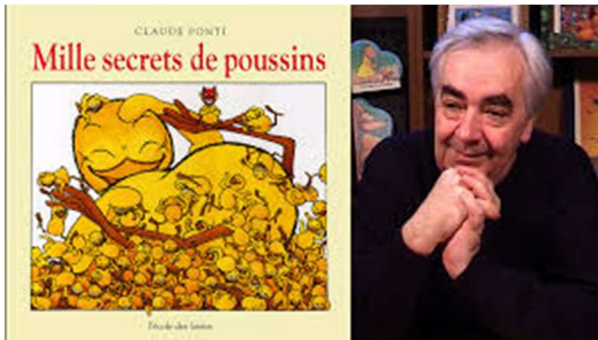
Quelques romans de Roald Dahl illustrés par Quentin Blake

<p>Fantastique maître renard Dans la vallée, il y avait trois fermiers, éleveurs de volailles dodues... Le premier était gros et gourmand ; le deuxième était petit et bilieux ; le troisième était maigre et se nourrissait de cidre. Tous les trois étaient laids et méchants. Dans le bois qui surplombait la vallée vivaient Maître Renard, Dame Renard et leurs quatre renardeaux, affamés et malins... Plongez-vous avec délices dans les aventures de l'un des plus célèbres héros de Roald Dahl, illustrées avec fantaisie par Quentin Blake.</p>	
<p>Un amour de tortue M. Hoppy a un secret : il est amoureux de Mme Silver, sa voisine du dessous. Mais celle-ci n'a d'yeux que pour Alfred, sa tortue ! Heureusement, M. Hoppy ne manque pas d'imagination. Il met en place un stratagème ingénieux pour conquérir sa belle... du haut de son balcon. L'histoire malicieuse de trois personnages inoubliables, née de la plume de Roald Dahl et du pinceau de Quentin Blake.</p>	
<p>Mathilda Avant même d'avoir cinq ans, Matilda sait lire et écrire, connaît tout Dickens, tout Hemingway, a dévoré Kipling et Steinbeck. Pourtant son exercice est loin d'être facile entre une mère indifférente, abruti par la télévision et un père d'une franche malhonnêteté. Sans oublier Mlle Legourdin, la directrice de l'école, personnage redoutable qui voue à tous les enfants une haine implacable. Sous la plume tendre et acerbe de Roald Dahl, les événements vont se précipiter, étranges, terribles, hilarants...</p>	

Quelques auteurs-illustrateurs

Quentin Blake

Claude Ponti

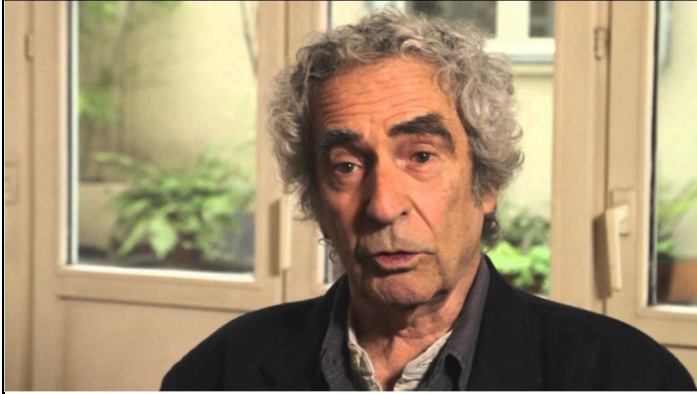
Grégoire Solotareff

Anthony Browne

Mario Ramos

Philippe Corentin